

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE POSTGRADO

EL DOCENTE DE ARTES VISUALES COMO MEDIADOR CULTURAL

**Necesidad de un nuevo perfil del docente de artes
visuales en miras al contexto cultural actual**

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión
Cultural

ALUMNA: ANA CAROLINA SALINAS NEUMANN

Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Artes y Ciencias Sociales

Licenciada en Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile

PROFESORA GUÍA: CECILIA ISABEL PINOCHET IBARRA

Pedagoga en Artes Plásticas, Universidad de Santiago

Licenciada en Historia y Teoría del Arte, Universidad de Chile

Postítulo en Gestión y Administración en Artes Visuales, Universidad de Chile

Egresada del Magíster en Teoría e Historia del Arte, Universidad de Chile

SANTIAGO - CHILE

2011

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer en primer lugar a mis padres, por su apoyo en la realización de cada uno de mis objetivos y por siempre haber estimulado en mí el acercamiento a la cultura. Gracias por haberme dado el gran privilegio de pocos, el poder acceder despreocupadamente a la educación en un país en el que tantas y tantos se educan en condiciones difíciles e injustas.

Agradezco a mi profesora guía, Cecilia Pinochet, por ser ejemplo de fuerza, compromiso y pasión por el desarrollo de la cultura, por su apoyo constante e incondicional desde un principio.

Gracias por compartir con tanta generosidad tu tiempo, tus conocimientos y tu capacidad visionaria.

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN	7
MARCO TEÓRICO	8
INTRODUCCIÓN	10
CAPITULO I	
CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN	13
1.1 Definición del contexto posmoderno	14
1.1.1 De la modernidad	15
1.1.2 ...A la posmodernidad	17
1.2 Concepto de realidad cultural en el contexto posmoderno actual	21
1.2.1 Los <i>mass media</i> como constructores de la realidad cultural posmoderna	21
1.2.2 Mass media: Desafío para la escuela y los docentes	26
1.3 La escuela de hoy, paradigmas de la educación en el contexto posmoderno actual.	30
1.3.1 La escuela moderna y sus características	30
1.3.2 Características de la escuela posmoderna	33
1.4 Transformación de información en conocimiento: un desafío para la educación.	39
1.5 Formación integral, necesidad de un cambio: Qué, cómo y para qué enseñar.	43
1.5.1 ¿Qué entendemos por formación integral?	43
1.5.2 La educación artística como espacio para la formación	

integral. 46

CAPITULO II

ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA: UN VÍNCULO NECESARIO	51
2.1 ¿Qué entendemos por cultura?	52
2.1.1 Características de la cultura	53
2.2 Fredric Jameson y su planteamiento sobre la cultura posmoderna	56
2.2.1 Cultura posmoderna	57
2.2.2 Mecanismos de producción cultural posmoderna	62
2.3 ¿Qué entendemos por arte? Concepto de arte, cambios de paradigma	64
2.3.1 El arte moderno y su ocaso	64
2.3.2 Arte en la posmodernidad	67
2.4 La enseñanza artística en arte moderno y en el arte posmoderno	72
2.4.1 Arte moderno y educación artística	72
2.4.2 Planteamientos para la enseñanza del arte posmoderno en la escuela.	75
2.5 Relación entre cultura, bienes culturales y educación artística	80
2.5.1 Los tres estados del capital cultural y su relación con la educación artística	82
2.5.1.1 El estado incorporado	82
2.5.1.2 El estado objetivado	84
2.5.1.3 El estado institucionalizado	85
2.6 Nuevas tecnologías y su incidencia en el contexto actual	87
2.6.1 Características de las Tic`s	91
2.7 Tic`s: Herramientas de vinculación para el ámbito educativo	94

2.7.1	Impacto de las Tic`s en la educación	94
2.8	Tic`s en la enseñanza artística	98
2.8.1	Tic`s y los tres ejes de la educación artística	100
	2.8.1.1 Apreciación del arte e Historia del arte	100
	2.8.1.2 Expresión artística	103
2.9	Actores culturales y sus perfiles	111
2.9.1	Perfil del gestor cultural: aportes al perfil del educador	111
2.9.2	Perfil del educador de artes visuales en el contexto cultural actual	115
	2.9.2.1 El profesor de artes visuales como agente de mediación y cambio cultural	116
	2.9.2.2 El profesor como artista	122
	2.9.2.3 El profesor como transmisor de metodologías de gestión en el aula	125
2.9.3	Perfil del estudiante de hoy: La generación 2.0	128

CAPITULO III

POLÍTICAS EDUCACIONALES Y CULTURALES: LINEAMIENTOS

	PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PERFIL DOCENTE	132
3.1	1990: reforma de la enseñanza en Chile	133
3.2	La reforma curricular en artes visuales	139
	3.2.1 Enseñanza de las artes en Chile	139
	3.2.3 De las artes plásticas a las artes visuales; enseñanza del arte en dictadura y democracia	141

3.3	Componentes del currículo nacional en artes visuales y su relación con la formación en cultura	146
3.3.1	Lineamientos de las políticas públicas para la enseñanza del subsector de artes visuales: Ejes y planteamientos	147
3.3.2	Ejes de la enseñanza artística contenidos en el currículo nacional	149
3.4	Docentes de artes visuales y currículo nacional	152
3.5	Principios de la política cultural 2005-2010 que contemplan implícita y explícitamente a la educación como eje de desarrollo de los mismos	157
3.5.1	Líneas estratégicas, objetivos y medidas a impulsar en los períodos 2005-2010	161
3.5.2	Políticas culturales 2010-2015	164
3.5.2.1	Participación, acceso y formación de audiencias	164
3.5.2.2	Política de fomento de las artes visuales 2010-2015	166
3.6	Relación entre políticas educativas, políticas culturales y un perfil docente necesario para su desarrollo	168
	CAPITULO IV CONCLUSIONES Y PROYECCIONES DE LA INVESTIGACIÓN	172
	CONCLUSIONES	173
	PROYECCIONES	178
	BIBLIOGRAFÍA	179

RESUMEN

OBJETIVO GENERAL

La siguiente investigación tiene como objetivo dar cuenta de la necesidad de un nuevo perfil del docente de Artes Visuales en el contexto posmoderno actual. Se establece que dicho docente ha de poseer competencias que le permitan ser un mediador entre la cultura y sus estudiantes, desde la multidisciplinareidad. Este docente debe considerar las características que se conforman como parte constitutiva del contexto social y cultural en el que vivimos, como punto de partida y como objeto de estudio para la enseñanza de la cultura y las artes. En este sentido el profesor de Artes visuales se conforma en un agente gestor de instancias en las que se media la cultura y la enseñanza.

Objetivos específicos

1.-Dar cuenta de las características del contexto actual, a partir de las características de la cultura, la educación y el arte en la posmodernidad.

2.- Abordar la idea de multidisciplinariedad como un cambio de paradigma necesario para llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje en el subsector de Artes Visuales, dentro del contexto cultural actual.

3.- Plantear la necesidad de un cambio en relación a las metodologías y aspectos didácticos que tienen relación con la enseñanza del arte.

MARCO TEÓRICO

El marco teórico se desarrolla a partir de los estudios y planteamientos de distintos autores, los cuales abordan como objeto de estudio la Posmodernidad y el desarrollo de distintos fenómenos y disciplinas, como la cultura, la educación y las artes, en este contexto.

Entre estos autores encontramos a Gianni Vattimo, filósofo italiano que aborda el concepto de posmodernidad desde una visión que entrecruza la filosofía, la historia y la sociología. A partir de Vattimo se da cuenta de las características del contexto posmoderno en términos generales.

Por otro lado, se toma el pensamiento de Fredric Jameson, crítico y teórico literario estadounidense, quien aborda en su las formas de desarrollo y construcción de la cultura contemporánea, entendida como fenómeno ligado a una lógica capitalista tardía. A partir de esta idea se da cuenta de las características de la cultura posmoderna, centrándose en la incidencia de estas sobre la producción de bienes culturales en la actualidad.

Pierre Bourdieu, francés, desarrolla desde la sociología el concepto de capital entendido no sólo como capital monetario acumulable, sino que además como capital cultural, el cual se conforma por el conjunto de adquisiciones que dicen relación con los procesos y niveles de acceso que tiene un individuo hacia la cultura, cuestión que involucra directamente a la educación artística. Las relaciones que establece Bourdieu son tomadas para referirse a la importancia y necesidad de que la educación artística establezca vínculos con la cultura, considerando las condiciones bajo las que viven y se educan los sectores más vulnerables.

Para abordar la problemática del arte posmoderno y su enseñanza, he tomado como referente el trabajo desarrollado por tres especialistas estadounidenses. Arthur D.Efland, profesor de Educación Artística de la Universidad de Ohio, Kerry Freedman, catedrática en la escuela de Artes de la Universidad de Illinois y Patricia Sthur,

profesora de Educación Artística en la Universidad del Estado de Ohio. La visión de estos tres especialistas en educación es tomada para dar cuenta de la necesidad de establecer vínculos entre cultura posmoderna, enseñanza artística y currículo. Su planteamiento da cuenta con claridad del papel que ha de jugar el docente de artes visuales en la actualidad, el cual debe responder a los cambios de paradigma necesarios de establecer y asumir en la enseñanza y en el arte, y por lo tanto, en el enfoque que ha de tener la enseñanza artística hoy en día.

INTRODUCCIÓN

La investigación que se presenta a continuación surge de la necesidad que como docente de Artes Visuales y futura Gestora Cultural poseo en relación al desarrollo de la cultura y su vínculo con la educación.

En la escuela, el subsector de Artes Visuales es el subsector que por excelencia se relaciona con los bienes que se conforman como parte de nuestra cultura. Sin embargo, a partir de mi experiencia tanto como alumna y docente, he podido observar que se mantienen vigentes prácticas orientadas más bien al desarrollo de la disciplina como un campo aislado de lo que sucede en la cultura.

El contexto cultural actual se caracteriza por ser un contexto complejo, en el que los paradigmas que hasta hace poco determinaban las distintas áreas del conocimiento, del hacer, del ser, han entrado en crisis. Dicho contexto denominado como posmoderno, se desarrolla a lo largo del capítulo I.

Actualmente la enseñanza de las Artes Visuales en la escuela se estructura desde preceptos establecidos desde el Arte Moderno. Esto ha traído como consecuencia que el papel del profesor continúe siendo el de un instructor que guía el desarrollo de una disciplina, por sobre una enseñanza que establece puentes entre los bienes culturales, y la cultura, es decir, el contexto desde el cual han emergido dichos bienes, lo cual requiere una enseñanza multidisciplinar que permita comprender el objeto de estudio (arte) en su totalidad y complejidad. Desde aquí se propone la necesidad de construir un nuevo perfil del docente de artes visuales, el cual ha de considerar las características del contexto actual, así como los cambios de paradigma tanto en Arte como en Educación.

En este sentido, este nuevo perfil necesita de la adquisición de nuevas competencias entre las que se cuenta el manejo de las tecnologías de la Información y la Comunicación, la capacidad de actualización constante en relación a lo que sucede

en la cultura, conocimiento y manejo de herramientas de Gestión, capacidad de contextualizar. Estas competencias en su conjunto e interrelación posibilitarán que la mediación entre la cultura actual y la enseñanza artística se logre. En el capítulo II se abordará el desarrollo de dicha problemática.

En el III y último capítulo se desarrolla la relación existente entre las Políticas en Educación para el subsector de Artes Visuales y las Políticas Culturales. Para ello tomo lo planteado en el currículo nacional de Artes Visuales y las Políticas Culturales 2005-2010, y parte de las políticas 2011-2016, correspondientes al área de Artes Visuales. El objetivo de este capítulo es desarrollar la relevancia de establecer una relación más explícita en términos pragmáticos entre ambas políticas, ya que su desarrollo es de interdependencia. A partir de dicha relación se plantea y corrobora la necesidad de un nuevo perfil del docente de Artes Visuales.

Hipótesis

El contexto cultural actual requiere de docentes de artes visuales cuyo perfil permita a los estudiantes acceder al conocimiento, hacer, disfrute y comprensión de los bienes culturales locales y globales, así como al entendimiento de las complejidades que surgen como producto de las relaciones dadas entre estos en el contexto en el que se desarrollan.

Metodología de investigación

El procedimiento de investigación se llevó a cabo a partir de la recopilación de información mediante el uso de distintas fuentes, como libros, Internet, revistas, y a partir de mi propia experiencia como profesora de artes visuales.

En una primera instancia se determinó la estructura de la investigación de acuerdo a la línea temática a desarrollar y al enfoque buscado.

Posteriormente se procedió a la lectura de la información, en paralelo con la selección y redacción de la misma. Finalmente se llevó a cabo el procesamiento de la información, la cual se interpretó para elaborar la problemática de la información mediante la redacción del texto en relación con el uso de gráficos e imágenes que dan cuenta de dichas interpretaciones.

CAPITULO I
CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN

1.1 DEFINICIÓN DEL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN A PARTIR DEL CONCEPTO DE POSMODERNIDAD

No es posible hablar de mejoramiento de la educación, de cuestionar ni reformular las políticas y los distintos procesos que intervienen en el mejoramiento de la enseñanza, sin antes comprender cuales son los elementos, mecanismos y complejidades bajo las cuales opera la sociedad en el contexto actual. Esto se hace necesario en la medida en que se asume la educación como una poderosa herramienta de cambio social.

Sin embargo, algunas de las cuestiones fundamentales que hasta hoy no han logrado tener un consenso en las esferas de poder, es el *para qué* se educa, *qué* se educa, *cómo* se educa en el contexto de hoy. Aquí radica la necesidad de comprender la manera en la que dicho contexto se articula, con el objetivo de sentar sus características, y por ende, dar pistas de cual debiese ser el objetivo de la educación en la actualidad.¹

El contexto actual al cual me refiero es posible denominarlo como *Posmodernidad*, término que se popularizó en la publicación *La condición postmoderna* de Jean-François Lyotard en 1979². Resulta muy difícil establecer una definición categórica de dicho concepto, sin embargo existen algunas coincidencias entre gran cantidad de autores que se han referido al mismo, en cuanto a que es posible hablar de una etapa distinta a la conocida como modernidad. Esta nueva etapa define de una manera distinta los modos de pensar, las experiencias y percepciones del cotidiano, y la manera en la que los distintos campos de la vida social se *afectan*.

¹ Nota: Cabe señalar en este punto que en relación al concepto de modernidad y posmodernidad se establece el concepto de modernismo y posmodernismo como el conjunto de manifestaciones que desde la cultura surgen durante estos períodos. Respecto estos me referiré más adelante en este capítulo, vinculándolo con los cambios experimentados durante los últimos 50 años en relación a la producción de Arte y Bienes culturales, cuestión que es fundamental analizar para comprender el por que se hace necesario re-estructurar el perfil del docente de Artes Visuales como agente cultural.

² FUNDACIÓN WIKIMEDIA. Posmodernidad. [en línea] <<http://es.wikipedia.org/wiki/Posmodernidad>> [consulta: 10 abril, 2011]

Para establecer una comprensión del concepto de posmodernidad, tomaré como referente el concepto de modernidad como punto de referencia. Es preciso señalar además que si bien me refiero al concepto de posmodernidad desde el discurso de pensadores europeos, doy por sentado la posibilidad de una posmodernidad latinoamericana que se sustenta en ciertos síntomas propios de la estructura que define la europea.

Para establecer un marco desde el cual definir los conceptos de modernidad y posmodernidad, los estableceré a priori como etapas históricas distintas, mas no por ello lineales.

1.1.1 De la modernidad...

Para algunos teóricos la posmodernidad supone una ruptura total con la modernidad, un nuevo estado que incorpora una manera distinta de configurar la cultura. Para otros, más que una crítica o negación de los principios y fundamentos ideológicos de la modernidad, se constituye en una crítica a aquello que el proyecto moderno no fue capaz de llevar a cabo y a la forma en que buscó hacerlo. En este sentido, la posmodernidad se constituiría precisamente por la puesta en marcha de aquello que “faltó” realizar, desde su propia forma, desde su contexto, y por lo tanto, sería una continuidad o evolución de la modernidad. En lo que coinciden ambas posturas, es en el punto de referencia desde el cual se define el concepto: desde la Modernidad.

“Por lo general se sostiene que la Modernidad se inicio con el Renacimiento y que se la definió como el debate entre los antiguos y los modernos....La modernidad se contrapone al orden tradicional e implica la progresiva racionalización y diferenciación económica y administrativa del mundo social (Weber, Tönnies, Simmel): procesos que

dieron origen al moderno estado capitalista e industrial.”³

En términos generales la modernidad se conforma por un conjunto de ideas y discursos que se basa en la confianza ciega en La Razón, en la capacidad del ser humano de hacer las cosas por sí mismo, en el dominio de la naturaleza y del propio destino.

“El concepto de modernidad depende fundamentalmente de la creencia en el uso de la razón y el conocimiento científico como artífice de todo progreso posible...La disciplina de la historia nos construye el relato de este desarrollo, una narración que glosa típicamente el progreso de la civilización.

La modernidad también piensa en términos de utopías racionales creadas mediante una ingeniería social o la planificación de un ordenamiento social ideal.”⁴

En palabras de otro autor:

“En la modernidad se confía en que los seres humanos a través de la razón pueden construir formas de convivencia y relación social basadas en el consenso y la negociación, a diferencia de épocas anteriores, en donde el dogma religioso, el poder aristocrático, la arbitrariedad del privilegio o el peso de la tradición imponían otras formas de relación humana.”⁵

Esto trajo como consecuencia cambios profundos: se afirmó la ciencia frente a la religión y las leyes naturales frente a la arbitrariedad moral, estableciéndose como una de las características más definitorias de la modernidad, el uso de la razón como mecanismo capaz de ordenar la estructura del sistema social y cultural de una manera totalitaria, o bien, en busca de un funcionamiento homogéneo. La búsqueda de un ideal

³ FEATHERSTONE, Mike. Moderno y Posmoderno: definiciones e interpretaciones. *En su:* Cultura de consumo y posmodernismo. 1ª ed. Argentina, Amorrortu editores S.A, 1991. Pp 21-37

⁴ EFLAND, Arthur D., FREEDMAN, Kerry., STUHR, Patricia. Problemas curriculares a finales de siglo: Educación del arte y posmodernidad. *En:* La educación en el arte posmoderno. España, Editorial Paidós, 2003. pp. 13-36

⁵ RUIZ ROMÁN, Cristóbal. La Educación en la sociedad postmoderna: Desafíos y oportunidades. [en línea] Revista Complutense de Educación Vol. 21 Núm. 1. año 2010 <<http://revistas.ucm.es>> [consulta: 12 mayo 2011]

social, económico, cultural, sentado a partir de los principios antes mencionados derivó en un agotamiento y una traición al modelo ideal buscado. Es decir, al plantear un ideal de hombre desde la razón, desde la ciencia y el orden, se deja de lado todo “lo otro”, lo irracional, lo subjetivo, lo que constituye parte del proceso de humanización del sujeto. Un ejemplo de este agotamiento y traición del modernismo es lo ocurrido en la Alemania nazi. El extremar este ideal, interpretarlo literalmente, llevó al diseño de mecanismos de exterminio masivos, utilizando como herramientas los avances tecnológicos y científicos.

Como período histórico el modernismo se establece como una etapa en la que se busca el progreso basándose en el desarrollo de la ciencia y el ejercicio de la razón humana. Es una etapa de ruptura con el pasado, fenómeno contrario a lo que sucede con la posmodernidad, ya que como veremos a continuación esta emerge de los cuestionamientos y evolución de determinados preceptos que conforman la modernidad, sin negar con absoluta convicción que estos conforman su pasado.

1.1.2 ... A la posmodernidad

Entre los distintos autores que han desarrollado su obra en torno al análisis de la posmodernidad encontramos a Vattimo, quien sostiene:

“Hablamos de posmoderno porque consideramos que, en alguno de sus aspectos esenciales, la modernidad ha concluido...la modernidad deja de existir cuando - por múltiples razones- desaparece la posibilidad de seguir hablando de la historia como una entidad unitaria. Tal concepción de la historia, en efecto, implicaba la idea de un centro alrededor del cual se reúnen y ordenan los acontecimientos.”⁶

En su ensayo *Posmodernidad ¿Una sociedad transparente?*, Vattimo establece una

⁶ VATTIMO, GIANNI. *Posmodernidad ¿Una sociedad transparente?*. En: *En torno a la Posmodernidad*. Barcelona. Editorial Anthropos, 1994. pp. 9-19.

comprensión del concepto de posmodernidad desde un análisis en relación a los mecanismos a partir de los cuales se construye la historia y a la manera en la que esa estructura sostiene el discurso moderno. Establece la idea de construcción de la historia como un relato estructurado desde las clases de poder, dejando de lado los puntos de vista diversos y los pequeños relatos, la vida y costumbres cotidianas de las clases bajas. Si consideramos estos aspectos como posibles elementos constructores, estamos ante el fin de la historia como “decurso unitario”, aspecto fundamental de la modernidad. La crisis de la idea de historia como sucesión lineal de hechos y acontecimientos, como proceso unitario, tensiona los objetivos sostenidos por la modernidad en relación a la construcción de un ideal de hombre.

“Si no hay un decurso unitario de las vicisitudes humanas, no se podrá ni siquiera sostener que avanzan hacia un fin, que realizan un plan racional de mejora, de educación, de emancipación.”⁷

Esto constituye la crisis del hombre ideal en el contexto europeo, crisis que se genera además gracias al fin del colonialismo y a la reacción de aquellos habitantes de países en desarrollo, frente a la idea de un ideal europeo de humanidad. La posmodernidad se manifiesta de esta forma como el fracaso de la realización de los ideales modernos orientados a la búsqueda de la felicidad, el bienestar, la igualdad, el desarrollo.

“El ideal europeo se ha manifestado como un ideal más entre otros muchos, no necesariamente peor, pero que no puede pretender, sin violencia, el derecho de ser la esencia verdadera del hombre, de todo hombre...”⁸

Se pone término a la unicidad de ideas que perfilan lo que “ha de ser” para que ocurra lo que se busca, para que ocurra la manifestación del hombre y del mundo en su estado “ideal”. Aquí asistimos de alguna forma al levantamiento de las voces de aquellos que han sido históricamente negados dentro de la construcción de la Historia

⁷ op. Cit. p.10

⁸ op. Cit..p.12

Universal, y por lo tanto, a la apertura de discursos y acontecimientos locales desde los cuales construir el mundo.

Otro factor mencionado por Vattimo en la disolución de la idea de historia y fin de la modernidad, y que creo se relaciona directamente con la posibilidad de participación de los que han sido negados y por lo tanto con la apertura de discursos, es la irrupción de los medios de comunicación como pilar en la constitución de la sociedad actual en una sociedad de la comunicación. Vattimo plantea:

“a) que en el nacimiento de una sociedad posmoderna desempeñan un papel determinante los medios de comunicación; b) que esos medios caracterizan a esta sociedad no como una sociedad “transparente”, más conciente de sí, más “ilustrada”, sino como una sociedad más compleja, incluso caótica, y, por último, c) que precisamente en este relativo “caos” residen nuestras esperanzas de emancipación.”⁹

Los medios de comunicación han contribuido a la disolución de los puntos de vista centrales, a lo que Lyotard denomina como los grandes relatos. Los medios de comunicación han abierto las puertas a una explosión de relatos que emanan de diversos grupos que se configuran al mismo tiempo, a partir de la información que contienen y transmiten los medios y mediante el manejo que estos grupos hacen de los mismos. Estas sub culturas, como las denomina Vattimo, si bien poseen una emancipación a nivel cultural no poseen una real emancipación política, ya que plantea la permanencia del poder económico en manos del gran capital. Esto se enlaza con el mercado de las comunicaciones y la producción de información como producto final de los mismos, lo cual obliga a transformar todo en comunicación, en producto de consumo.

En este contexto la educación y el rol del profesor son cruciales, sin embargo, dicha importancia pierde sentido si no se replantea la manera en la que se establecen los vínculos entre lo que sucede en la escuela y en la complejidad del entorno. En un contexto donde la complejidad de la información, de su génesis, de su intercambio y traducción, crece día a día, se hace necesario replantear cuáles han de ser los

⁹ op. Cit. p.13

contenidos que se enseñan en la escuela y por sobretodo el cómo estos son
aprehendidos por los estudiantes.

1.2 CONCEPTO DE REALIDAD CULTURAL EN EL CONTEXTO POSMODERNO ACTUAL

Considero pertinente detenerme brevemente en este punto y hacer referencia a la manera en la que actualmente se conforma *la realidad*, o para ser más precisos y menos abstractos, el entramado que se construye como consecuencia de la relación entre la información, su producción y los consumidores. Esto, porque es en este entramado en el que los niños y jóvenes de hoy conocen, aprenden y desaprenden, se desarrollan y construyen. A diferencia de un adulto, que podría tener la necesidad de pasar por un proceso de reacomodación en relación a la lectura y vivencia del presente y su complejidad (producto de la confrontación de este contexto actual con un pasado que ha evolucionado hasta el presente a partir cambios drásticos relacionados con el desarrollo de las tecnologías y de los sistemas políticos y económicos), los jóvenes de hoy ajenos a estos procesos, y por lo tanto nativos de lo complejo, pueden desarrollarse y entender con mayor naturalidad y simplicidad este entramado, precisamente por la falta de referentes de una realidad pasada distinta, cuestión que se hace necesario considerar por parte de la escuela y los docentes.

1.2.1 Los *mass media* como constructores de la realidad cultural posmoderna

Tal como se mencionó antes, la influencia de los medios de comunicación en la sociedad actual se establece como una de las principales causas de la posmodernidad, y en un aspecto más profundo, de la construcción de una condición posmoderna, de una manera de percibir, sentir, vivenciar, de estar en la realidad cotidiana. Es posible afirmar que los *mass media* son en el contexto de la producción artística constructores de la misma.

Tomaré las siguientes definiciones para establecer qué entenderemos por medios de comunicación o *mass media*:

“El término abarca todo el abanico de los medios de comunicación social: televisión, cine, video, radio, fotografía, publicidad, periódicos y revistas, música grabada, juegos de ordenador e Internet. Por textos mediáticos se han de entender los programas, filmes, imágenes, lugares de la red, etc., que se transmiten a través de estas diversas formas de comunicación. Al referirse a muchas de estas formas de comunicación se añade a menudo que se trata de medios de comunicación, lo que implica que alcanzan a auditorios muy amplios, aunque naturalmente algunos medios están pensados sólo para auditorios pequeños o especializados. Y no existe razón alguna para que ciertas formas más tradicionales, como los libros, no puedan considerarse, dado que también ellas nos ofrecen versiones o representaciones del mundo. (BUCKINGHAM, 2004: 20)”¹⁰

Diariamente convivimos con los *mass media*, en la calle, la escuela, nuestras casas, los *mass media* han invadido nuestra cotidianeidad, son los canales a través de los cuales nos informamos, nos comunicamos, entretenemos y nos educamos de manera informal. Es posible afirmar de este modo que la realidad que nos construimos, las opiniones que nos formamos, nuestras creencias, valores, las maneras de comunicarnos, de relacionarnos, de vestirnos, están influidas por lo que los *mass media* nos entregan. En este sentido, nuestra realidad se conforma como representaciones de la realidad que se canaliza a través de estos.

“Intensificar las posibilidades de información acerca de la realidad en sus mas variados aspectos hace siempre menos concebible la idea misma de una realidad...La realidad, para nosotros, es más bien el resultado de cruzarse y contaminarse (en el sentido latino) de las múltiples imágenes, interpretaciones, re-construcciones que distribuyen los medios de comunicación en competencia mutua y desde luego sin coordinación “central” alguna.”¹¹

Los mass media nos bombardean de información de distinto tipo, la publicidad se

¹⁰ CASTILLO, Carmen. Medios masivos de comunicación y su influencia en la educación. [en línea]. Revista Odisea. Año 9, número 17, julio 2011 <<http://www.odiseo.com.mx/numeros-antteriores/ano-3-numero-6-enero-junio-2006/bitacora-educativa>> [consulta: 11 mayo 2011]

¹¹ op. Cit. p.17

entrecruza con programas o reportajes amarillistas y documentales educativos, el universo de los *mass media* aguanta todo. La única coordinación existente dentro de su funcionamiento obedece a los intereses de los propietarios, corporaciones o *holdings* a los que pertenecen los medios. El poder de los *mass media* reside en el hecho de que la información que se transmite es unilateral, desde un emisor (individuo, organización, compañía...) a una infinidad de receptores, a una masa desconocida y heterogénea. Nuestro país es un ejemplo entre muchos:

“En Chile los medios de comunicación se caracterizan por un fuerte componente centralizador a nivel político, económico y territorial, asociado a un fuerte componente ideológico, que los hace concentradores de poder. La estructura centralista se expresa en el carácter dominante que han adquirido las empresas que se desarrollan desde la Región Metropolitana para expandirse hacia otras regiones del país.”¹²

En este sentido, los *mass media* se constituyen en instrumentos mediante los cuales lograr beneficios relacionados con el poder político y económico, cuestión no menor si pensamos en la concentración de los medios en manos de unos pocos. Al mismo tiempo la ciudadanía recibe la información entregada por estos medios codificada de una determinada manera, por un lado ésta penetra mediante mecanismos organizados que impactan en el imaginario colectivo (la construcción y transmisión de estereotipos, la reproducción ideológica, por ejemplo), por otro contribuye a la construcción de opinión y de ideas por parte de los ciudadanos, las cuales se estructurarán dependiendo de las herramientas, competencias y habilidades que posea cada uno, así como del acceso que se tenga a capital cultural que permita contrastar la “calidad” de la información recibida.

“Los medios de comunicación masiva contribuyen en gran parte a fijar las maneras de pensamiento de la sociedad; a establecer la agenda de los asuntos políticos, sociales y económicos que se discuten; a crear o a destruir la reputación de una

¹² MUÑOZ, Jorge y JIMÉNEZ, César. Estructura de los medios de comunicación en Chile. [en línea]<<http://www.atinachile.cl/content/view/107922/ESTRUCTURA-DE-LOS-MEDIOS-DE-COMUNICACION-EN-CHILE.html>> [consulta: 20 de mayo 2011]

organización, persona o grupo de personas; proporcionan información y elementos para que la persona o el público construyan, ponderen y formen sus opiniones. Son en muchas ocasiones los intermediarios entre la sociedad y el poder político. Son un poder porque poseen los instrumentos y los mecanismos que les dan la posibilidad de imponerse; que condicionan o pueden condicionar la conducta de otros poderes, organizaciones o individuos con independencia de su voluntad y de su resistencia”. (CARPIZO, 1999: 78)”¹³

Mediatizar se define según la RAE como “Intervenir dificultando o impidiendo la libertad de acción de una persona o institución en el ejercicio de sus actividades o funciones”¹⁴. La realidad mediatizada por los *mass media* genera múltiples interpretaciones de la misma impidiendo que podamos establecer con objetividad propia nuestra realidad. Los medios hacen posible una construcción de discursos dirigidos a las masas mediante la redacción, edición, montaje, etc., de lo que acontece. Esto hace que la realidad sea una construcción subjetiva, manipulable y oscilante que constantemente muta y se diluye, vemos a través de estos medios lo que algunos “quieren que veamos”. Esta mediatización de la realidad deviene en una espectacularización de la misma a partir de la dramatización de la información. Un ejemplo de ello es el rescate de los 33 mineros de la mina San Esteban en el norte de Chile el año 2010. Este acontecimiento trágico, gracias a la presencia de los medios derivó en una mezcla de noticia, teleserie, documental, que recorrió el mundo. La manera en la que se abordó este accidente trajo como consecuencia que se terminara catalogando de héroes nacionales a 33 trabajadores, que gracias a las condiciones paupérrimas e ilegales bajo las que funcionaba la mina terminaron enterrados bajo tierra. Sin duda si este acontecimiento hubiese sucedido hace 100 años hubiese permanecido anónimo para el mundo. La espectacularización que se produce gracias a la mediatización de la realidad permite que un hecho trágico como este se transforme en un producto del *show business*. La realidad se ha convertido en un espectáculo

¹³ CASTILLO, Carmen. Medios masivos de comunicación y su influencia en la educación. [en línea]. Revista Odisea. Año 9, número 17, julio 2011 <<http://www.odiseo.com.mx/numeros-antteriores/ano-3-numero-6-enero-junio-2006/bitacora-educativa>> [consulta: 11 mayo 2011]

¹⁴KELLOGG, Michael. [en línea] s.n <<http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=mediatizar>> [consulta 18 mayo 2011]

constante.

En este caso el medio que tuvo una participación protagónica, prolongada y sostenida durante el tiempo que duró el rescate fue la televisión. Este medio junto con Internet son los más utilizados en la actualidad, entre ambos existen claras diferencias.

La televisión, por ser el medio de entretenimiento más difundido, juega un papel muy importante en la formación de la conciencia, tanto individual como colectiva, mientras que Internet se establece como un espacio de interactividad, de intercambio de opiniones, de creación y difusión de información, más democrático y abierto que la televisión. Internet además agrupa en su funcionamiento a muchos de los medios de masa existentes, incluida la televisión, permitiendo que los mensajes transmitidos no estén subordinados a tiempos ni espacios determinados.

“Mientras la televisión se interpreta como un medio pasivo, la Red en cambio se ve como un medio activo; la televisión adormece a sus usuarios, mientras que la Red despierta su inteligencia; la televisión transmite una visión particular del mundo, mientras que la Red es democrática e interactiva; la televisión aísla, mientras que la Red crea comunidades.” (BUCKINGHAM, 2004:48)¹⁵

En este contexto, en el que los *mass media* juegan un rol esencial, en el que los adultos y sobre todo los jóvenes y niños se desenvuelven con naturalidad en relación a su uso, la escuela y los docentes juegan un rol fundamental en la formación de ciudadanos concientes y críticos. Considerar los fenómenos que se suscitan en el contexto actual es fundamental para establecer cuales han de ser las funciones de la educación y el rol de los profesores, cuestión nada fácil, puesto que como herramienta poderosa de cambio implica conflictos de intereses que enfrentan a distintos grupos sociales, pugna que por el momento no ha dado luces de cual ha de ser el fin de la educación.

¹⁵ CASTILLO, Carmen. Medios masivos de comunicación y su influencia en la educación. [en línea]. Revista Odisea. Año 9, número 17, julio 2011 <<http://www.odiseo.com.mx/numeros-antteriores/ano-3-numero-6-enero-junio-2006/bitacora-educativa>> [consulta: 11 mayo 2011]

1.2.2 Mass media: desafío para la escuela y los docentes

Los niños y jóvenes de hoy han nacido y se han desarrollado en un mundo altamente mediatizado. Frente a este escenario la escuela y los docentes se encuentran en una posición de desafíos y oportunidades. Si consideramos los *mass media* como medios influyentes en la formación de niños y jóvenes, mas aun que la familia y la escuela, se plantea un desafío de proporciones. El desafío de educar en un contexto de la complejidad de la que se ha dado cuenta hasta ahora requiere repensar la manera en la que se hace uso de los mass media en la escuela, al igual que de las TIC`S, tal como se verá más adelante. Generalmente este uso es de tipo “novedoso” y ocasional y no integrado a las metodologías de enseñanza. Dada la rapidez con la que evoluciona la tecnología y la creación de nuevos medios, enfrentarse a este desafío se hace cada vez más necesario.

“Los medios acompañan los procesos de sociabilización, ofrecen referentes de conocimiento muy importantes, imágenes del mundo exterior y de personajes que constituyen parámetros de interpelación, modelos étnicos y sociales de éxito y fracaso, que interactúan con los que vienen de su familia, el barrio o el entorno social inmediato. Más aún, la diversidad cultural o los diferentes universos culturales de los jóvenes, guardan estrecha relación con los patrones diferenciados de la vida y de relación con los medios. El significado del hogar, de la vida de barrio, la relación entre los sexos y generacional, la concepción del tiempo libre, por ejemplo, se dan de manera diversa en la vida de los jóvenes. Se puede afirmar que los medios masivos han dejado de ser externos a los jóvenes y se han incorporado a las experiencias personales, familiares y escolares, se han hecho parte de su sociabilidad y han transformado, además, los modos de percepción.”¹⁶

¹⁶ CASTILLO, Carmen. Medios masivos de comunicación y su influencia en la educación. [en línea]. Revista Odisea. Año 9, número 17, julio 2011 <<http://www.odiseo.com.mx/numeros-antteriores/ano-3-numero-6-enero-junio-2006/bitacora-educativa>> [consulta: 11 mayo 2011]

Los medios son constructores de cultura. Ante esto, el rol del docente se plantea más bien como un agente que ha de buscar un acercamiento a la realidad cultural y social, cuestión que necesariamente requiere de docentes formados desde la idea de un perfil multidisciplinario. Para lograr una comprensión de la realidad por parte del educando, se hace antes necesario que el docente adquiera las competencias necesarias para poder vincular la realidad que conforma la vida cotidiana de los niños y jóvenes fuera de la sala de clases con lo que sucede en esta.

“Si la escuela se acerca a interpretar la realidad, de la cual la comunicación da cuenta parcial y desordenadamente, se estará dando un paso decisivo. Si se comprende el lenguaje de la comunicación y sus límites en la representación de la realidad y se lo utiliza para comparar lo real y lo representado, caminaremos en el mismo sentido.”¹⁷

En este sentido la escuela como institución y los docentes como cuerpo integrante de esta, debiesen apuntar a formar personas capaces de responder de manera crítica y conciente a la realidad, debiesen de ser capaces de comprender la educación como instancias en las que deben desaparecer los límites existentes entre la cultura escolar y la cultura externa a esta, cuya estructura interna se conforma principalmente a partir del operar de los distintos medios.

“Los medios inciden más que nunca en la educación de las nuevas generaciones, moldean gustos y tendencias en públicos de todas las edades e incluso influyen en la manera como el individuo se relaciona consigo mismo, con sus semejantes y con el mundo. Es por ello necesario que los educadores para apoyar a la institución educativa utilizando los medios masivos de comunicación, sepan manejar la tecnología, que luchen por recuperar el lenguaje oral y escrito, la expresión artística que en general se ha visto resentida, que recuperen la expresión plástica y musical y sobre todo al incorporar los contenidos de la nueva tecnología en la escuela, favorezcan una relectura crítica por parte del alumnado acerca de los mensajes que les llegan

¹⁷ Ibíd.

habitualmente de los medios masivos de comunicación, principalmente de la televisión o de la cultura audiovisual presente en los espacios de ocio de los alumnos.”¹⁸

Contrarrestar las posibles consecuencias negativas que puede tener el no guiar la educación informal entregada por los medios es responsabilidad, si bien de la familia y la sociedad en su conjunto, de la escuela y de los profesores con quienes pasan la mayor parte de las horas del día. Una manera de lograrlo es introduciendo los medios no sólo como herramientas para el profesor, sino que además permitiendo que el estudiante experimente, cree y cuestione la realidad a través de ellos. Si consideramos lo que se plantea aquí, podemos observar que el subsector de artes visuales y la enseñanza artística en sí tienen mucho que decir y de lo cual hacerse cargo. Si entendemos el arte como:

“...una forma de producción cultural destinada a crear símbolos de una realidad común”¹⁹

y más específicamente la función del artista como...

“...la construcción de representaciones del mundo real o bien de mundos imaginarios que incitan a los seres humanos a crear una realidad distinta para sí mismos”²⁰

veremos que esta construcción al realizarse desde la realidad entendida como una compleja red de significantes y significados generados por los medios, implica necesariamente que la enseñanza del arte aborde estos tanto en su análisis crítico como en su uso productivo.

La enseñanza artística en la escuela, es quizás la que más claramente se relaciona con la comprensión de la complejidad de la sociedad y la cultura. Para lograr su

¹⁸ *Ibíd.*

¹⁹ MONTIEL, Edgar. El nuevo orden simbólico: la diversidad cultural en la era de la globalización [en línea]. *Literatura y Lingüística*. 2003, Vol 14. <http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-58112003001400005&script=sci_arttext> [consulta: 03 junio 2011]

²⁰ *Ibíd.*

objetivo requiere de docentes capaces de relacionarse con su apreciación, su valoración y su producción, de otra manera las fórmulas modernas de la enseñanza seguirán prevaleciendo en el aula. Sólo generando vínculos con el entorno la enseñanza tendrá un sentido significativo para los estudiantes.

1.3 LA ESCUELA DE HOY, PARADIGMAS DE LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO POSMODERNO ACTUAL

Llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje en el contexto posmoderno actual, en el que los grandes discursos y metarelatos han dado paso a las verdades individuales, implica un desafío de proporciones.

“Frente al sentido unitario y unifónico de la modernidad, la postmodernidad plantea una multiplicidad de perspectivas, la fragmentación del pensamiento, una amplia gama de enfoques y voces.”²¹

En este contexto de complejidad, cabe preguntarse por la manera en la que la escuela, estructurada bajo preceptos modernos, ha asumido los cambios propios que tienen repercusión en las nuevas generaciones de educandos. Ante esto se hace necesario repensar las funciones de la educación en una cultura posmoderna como la contemporánea.

1.3.1 La escuela moderna y sus características

Para poder comprender la escuela en la actualidad, es necesario conocer los aspectos modernos que mantienen legitimidad en la educación de hoy. Para ello me referiré brevemente a las características de la escuela moderna, y a las razones por las cuales estas características son incongruentes con el contexto actual.

²¹ RUIZ ROMÁN Cristóbal, La Educación en la sociedad postmoderna: Desafíos y oportunidades. [en línea] Revista Complutense de Educación, 2010, Vol. 21 Núm. 1, www.ucm.es/BUCM/revistas/edu/11302496/.../RCED1010120173A.PDF [consulta: 03 mayo 2011]

Si consideramos lo visto anteriormente respecto al contexto moderno, es fácil comprender el modelo educativo de la modernidad. Este se basa principalmente en la razón como herramienta con la que descubrir la verdad que considera como absoluta, mediante la determinación de contenidos y objetivos transmitidos de manera unilateral.

“En estas escuelas, los alumnos tienden a asimilar las verdades y contenidos que les son transmitidas. Dichas verdades, por un lado, en su mayoría resultan asignificativas e inservibles para que el alumnado las conecte y le sirvan para interpretar racional y críticamente sus experiencias y realidades cotidianas; y por otro lado, dichas verdades suelen mostrar una visión sesgada y parcial de la realidad, que sin embargo, habitualmente se suele presentar como verdades fundamentales para la vida que no dejan lugar a otros saberes”²²

En este sentido, la escuela moderna lo que hace es negar la individualidad de los estudiantes, los determina como recipientes a los cuales vaciar un cúmulo de verdades establecidas como tal a lo largo de la historia.

“Al parecer la escuela produce posiciones de alumno: históricamente su reclutamiento masivo de niños produjo el infante moderno, aquel colocado en una posición de heteronomía, de acción protegida, de responsabilidad delegada, de dosificación del acceso a saberes y haceres, de gradualidades y normalidades. El infante resulta el niño pedagogizado y la pedagogización del niño se procesó en el gran dispositivo/laboratorio escolar.

La operación crucial es la de situar a los sujetos en posición de alumno, habida cuenta de su condición de niños, adolescentes o adultos. Todos quedan situados dentro del gran supuesto del discurso pedagógico: la posición del alumno implica la posición de infante”.²³

²² *Ibíd.*

²³ SCIALABBA, Alejandra. ¿Se está muriendo la escuela? La responsabilidad de la aparición de las nuevas tecnologías en la redefinición de la escuela. [en línea]. Revista Iberoamericana de Educación. www.rieoei.org/deloslectores/647Scialabba.PDF [consulta: 04 de septiembre 2011]

Otra característica de la escuela moderna, es que se fundamenta en la concepción de un ideal, de utopías que como tales, se inician en la concepción de la realidad como un todo, como una unidad.

“La utopía tiene la característica de la inclusión, de ser totalizadora y universalista. Tiene una única visión emancipatoria y lucha contra las visiones diferentes que puedan surgir. De todo esto, es posible derivar la utopía del ideal pansófico -“*enseñar todo a todos*”, que también señala Comenius. Es un ideal de igualitarismo en el acceso al saber elaborado para el ser humano.”²⁴

Este ideal, que se conforma como la promesa de la pedagogía, reafirma la negación del individuo como se menciona anteriormente. La pretensión de enseñar todo a todos, y que ese todo sea una verdad única establecida, está determinando que los medios a través de los que se busca educar no consideren las distintas formas de pensar, de ser, de aprender.

Una última característica a la que me referiré, es la que se establece en relación al papel del docente dentro del aula. En la escuela moderna el docente mantiene una relación de jerarquía superior indiscutible con el estudiante. Podríamos decir que socialmente esta jerarquía se reconoce como una condición ganada gracias a que el docente representa ser fuente de sabiduría y conocimiento, relegando incluso a la familia a segundo plano como fuente de conocimiento y enseñanza.

“En este escenario, el lugar del docente como lugar del adulto que sabe (...) cobra una importancia central. La metodología utilizada por el docente de la escuela moderna es la “instrucción simultánea”: un solo docente enseñando a un mismo grupo de alumnos un mismo conocimiento. Centralidad del poder, el lugar del docente todo lo vigila y todo lo puede. Saber y poder condensados en un mismo sitio, exclusivo, inalcanzable para el alumno y para el lego en cuestiones pedagógicas”.²⁵

²⁴ op. Cit. p.3

²⁵ Ibíd.

Una estructura educativa como esta trae como consecuencia individuos que chocan con la complejidad del entorno. Si pensamos que los fenómenos de modernidad y posmodernidad se traslapan, el estudiante que se educa en este contexto es un estudiante que permanece en una burbuja respecto a su presente y a la reflexión en torno al mismo. El estudiante de la escuela moderna construye más que conocimiento, la capacidad para almacenar información descontextualizada, lo cual, impide que existan aprendizajes significativos. El estudiante moderno construye su futuro desde el pasado, sin total conciencia de su presente.

1.3.2 Características de la escuela posmoderna

Si observamos la estructura actual de la escuela, es posible ver que sigue siendo una institución moderna, trasmisora de la tradición en relación a los contenidos y metodologías utilizadas. Si bien esta estructura es generalizada en los establecimientos educacionales, no podemos desconocer el esfuerzo que realizan algunas instituciones por poner en marcha sistemas más acordes con el contexto actual, sin embargo, estas son aún modelos a seguir más que modelos implementados a nivel general.

“La escuela ha sido, y en ocasiones lo sigue siendo, un escenario de este uso desviado de la racionalidad. Y es que, el modelo educativo de la modernidad, basado en la razón como herramienta con la que descubrir la verdad absoluta, ha ido configurando y delimitando los objetivos y contenidos que debían ser transmitidos en la escuela. En estas escuelas, los alumnos tienden a asimilar las verdades y contenidos que les son transmitidas. Dichas verdades, por un lado, en su mayoría resultan asignificativas e inservibles para que el alumnado las conecte y le sirvan para interpretar racional y críticamente sus experiencias y realidades cotidianas; y por otro lado, dichas verdades suelen mostrar una visión sesgada y parcial de la realidad, que sin embargo, habitualmente se suele presentar como verdades fundamentales para la

vida que no dejan lugar a otros saberes (ESTEVE Y VERA, 2001).²⁶

Aun en el contexto actual, no queda claro para qué se debe educar, ¿Para perpetuar un modelo, para reaccionar a un modelo, para construir nuevos modelos? Esta es una cuestión compleja que requeriría de una larga discusión, sin embargo lo que queda claro es que sea cual fuere la respuesta, la escuela actual sigue basando sus cimientos en los de la escuela moderna, por lo que no es apta para responder a ninguna de las interrogantes planteadas.

La existencia de reminiscencias de la enseñanza moderna en el sistema educativo actual choca con la complejidad del contexto, con la manera en la que su estructura opera, estructura que a partir de lo que se ha dicho hasta ahora se sustenta en la apertura de discursos, en la complejización de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales, en la realidad mediatizada, todo lo cual es producto del desarrollo de la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación. La relativización de la realidad que genera la producción vertiginosa de información y su mediatización, hacen preciso cuestionarse en relación al qué enseñar, al cómo enseñar y al rol del profesor como agente fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

“Se hace cada vez más evidente la necesidad de reevaluar el principio modernista de que el progreso social puede alcanzarse desarrollando de modo sistemático la comprensión científica y tecnológica para aplicarlas a la vida social y económica. Basta citar la falta de correspondencia esperable, de acuerdo a estos presupuestos, entre el progreso a ese nivel y la mejora de las relaciones humanas y del bienestar psicosocial, que más bien han devenido en desórdenes personales y sociales”.²⁷

La escuela actual presenta falencias no solo en relación a lo que se enseña y al

²⁶ RUIZ ROMÁN Cristóbal, La Educación en la sociedad postmoderna: Desafíos y oportunidades. [en línea] Revista Complutense de Educación, 2010, Vol. 21 Núm. 1, www.ucm.es/BUCM/revistas/edu/11302496/.../RCED1010120173A.PDF [consulta: 03 mayo 2011]

²⁷ DE LA VILLA MORAL JIMÉNEZ, María. Escuela y posmodernidad: análisis posestructuralista desde la psicología social de la educación. [en línea] Revista Iberoamericana de educación. Enero - Abril / Janeiro - Abril 2009, número 49. <http://www.rieoei.org/rie49a08.htm> [28 de julio 2011]

como se enseña, sino que además ha de hacerse cargo de la formación integral de los niños y jóvenes. El contexto actual, con sus características ya mencionadas en el capítulo anterior, implica una manera de vivenciar y comprender el entorno y al *otro* que se conforma como parte, de una manera distinta a como se hacía hace 50 años. En este sentido:

“La escuela como un espacio para la formación para la vida de las nuevas generaciones, es por excelencia, un espacio de formación de sentidos. Los que allí van, están en disposición de aprender y, por lo general, permanecen en ella por varios años. No es posible formar mentes triunfadoras, en ambientes que conducen al fracaso; ni convivencia social, donde se promueve el individualismo; ni mentalidad democrática, en relaciones autocráticas”.²⁸

Ante la presencia de verdades múltiples y la falta de metarelatos deviene por un lado la libertad entendida como la posibilidad de elegir, pero por otro, un sentimiento de vacío al existir una abrumante cantidad de posibilidades. Si bien existen marcos, a modo de metarelatos, que regulan la convivencia y el respeto por el otro (Derechos humanos, derechos del niño y la mujer...) a escala micro es posible observar que los efectos que tiene esta “libertad” en un contexto económico neoliberal genera individuos escépticos, cuya realidad se tambalea constantemente gracias a la ausencia de referentes estables.

“Las instituciones educativas, lejos de competir en la era de las nuevas tecnologías con otros agentes de difusión y propagación de información mucho más potentes, ha de caracterizarse fundamentalmente por ser agentes que ayuden a los educandos a dar sentido, interpretar, contextualizar y criticar dicha información, más que ser primordialmente transmisores de información. Y es que los procesos de transmisión de información por sí mismos no se caracterizan por su componente crítico.

Los significados culturales que se trabajan en la escuela son contenidos que deben

²⁸ MÁRQUEZ RAMÍREZ, Ysrael Orlando. Educación y escuela: configuraciones como clave en la formación ciudadana. [en línea]. Entelequia, revista interdisciplinar. 2002. Vol. 13.<<http://www.eumed.net>> [consulta: 15 de julio 2011]

ser reflexionados, no deben ser unos dogmas que se tengan que respetar escrupulosamente –como si actuaran a modo de prisión para profesores y alumnos–, pero tampoco deben convertirse en una avalancha de conocimiento que genere caos, desconcierto, perplejidad y sensación de desorientación. Por eso, es necesario provocar la reconstrucción del conocimiento.”²⁹

En este nuevo contexto, los niños y jóvenes se exponen por un lado a un mundo de posibilidades y libertades, de elección de ideas, de vida, de formas de ser, de consumo, siendo esta última *libertad* fundamental en la construcción de las anteriores.

“Cuando la propia necesidad de sentido ha sido barrida y la existencia puede asentarse en un escepticismo que anula la aspiración a nuevos valores, el individuo estructura la propia vida en torno a los valores y fuentes de sentido que les son inducidas por aquellos que sí están interesados en promover ciertas fuentes de sentido. De este modo, se erigen las nuevas religiones del siglo XXI, como el consumismo, la apariencia y la autocomplacencia (éstas últimas como medios para activar el propio consumo) (BURBULES Y TORRES, 2005).”³⁰

Hasta aquí, se ha mostrado que la escuela, producto de que mantiene una estructura basada en la modernidad, cuyo contexto es totalmente distinto al actual, no ha logrado responder a las necesidades de formación de niños y jóvenes. La escuela debe resolver las contradicciones que la inundan, y que son producto de una tendencia a la defensa de una tradición que ya no tiene relación con los cambios acelerados de las condiciones de la posmodernidad. La escuela se ha visto sobrepasada, el sistema educativo se ha visto paralizado ante estas contradicciones, sobre todo en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, ya sea por las grandes inversiones necesarias para realizar las reformas necesarias, o bien porque no se ha tomado el peso real de las posibles consecuencias que puede tener a futuro el no invertir ahora

²⁹ RUIZ ROMÁN Cristóbal, La Educación en la sociedad postmoderna: Desafíos y oportunidades. [en línea] Revista Complutense de Educación, 2010, Vol. 21 Núm. 1, www.ucm.es/BUCM/revistas/edu/11302496/.../RCED1010120173A.PDF [consulta: 03 mayo 2011]

³⁰ *Ibíd.* Pág. 180

en el mejoramiento de la educación, no solo a nivel económico, sino que a nivel social y a *escala humana*.

“Dada la constatación de transformaciones socioeconómicas operadas, se deposita en la escuela la necesidad de adaptarse a ciertos cambios que se operativizan en la solicitud de diversificación de sus funciones, flexibilización de las prácticas docentes, potenciación de los recursos psicosociológicos del aula y mayor sintonización de valores priorizados en el ámbito académico y a nivel social. En este sentido, se van imponiendo nuevos órdenes socioeducativos, ya sea en los sistemas de instrucción-aprendizaje (Feldman, 1999; López Martín, 2000), la gobernabilidad escolar (Calvo Ortega, 1998) o en propuestas de currículum multicultural en los escenarios educativos (Abella, 2003; Dietz, 2003; García Molina y Fernández, 2005; Gimeno Sacristán, 2001; González Placer, 1998). En consecuencia, se abunda en la necesidad de *volver a pensar la educación y sus funciones*.

Se evidencia el carácter anacrónico de la escolarización, si bien puede que el revestimiento posmoderno no encubra sino estructuras tradicionales de un edificio escolar, tanto en sentido literal como figurado.”³¹

En definitiva, el escenario de la práctica educativa ha de adaptarse al nuevo contexto de la educación contemporánea y al ritmo vertiginoso de cambio de las últimas décadas, por lo que se hace urgente y necesario que la educación comience a incorporar prácticas orientadas a la reflexión en relación a las complejidades que alberga el contexto social, cultural, político y económico actual, de lo contrario se incurriría en una negligencia, que podría ahondar en consecuencias que poco a poco comienzan a vislumbrarse.

Ante este escenario la tarea del profesor se hace más urgente que nunca. Nos encontramos en un momento de crisis, en un momento histórico en el que cabe

³¹ DE LA VILLA MORAL JIMÉNEZ, María. Escuela y posmodernidad: análisis posestructuralista desde la psicología social de la educación. [en línea] Revista Iberoamericana de educación. Enero - Abril / Janeiro - Abril 2009, número 49. <http://www.rieoei.org/rie49a08.htm> [28 de julio 2011]

preguntarse por la manera en la que el proceso de educación se lleva a cabo y en replantearse cuál es el perfil del profesor en el contexto actual. A partir de lo que se ha dicho me atrevo a afirmar que este contexto necesita de un profesor que posea múltiples competencias, que sea capaz de generar conocimiento a partir de la vinculación con el entorno social y cultural, contextualizando la información otorgándole un sentido en conjunto con sus estudiantes.

1.4 TRANSFORMACIÓN DE INFORMACIÓN EN CONOCIMIENTO: UN DESAFÍO PARA LA EDUCACIÓN

La complejidad del contexto actual repercute directamente en la manera en la que los jóvenes y niños aprenden y aprehenden el mundo. Sin embargo es posible observar que la escuela se ha tomado su tiempo en modificar su estructura interna para responder a los cambios que se suceden, generados por los rápidos avances tecnológicos y científicos. El desarrollo de estos campos es más veloz que la implementación de las reformas ejercidas por la escuela, y su incidencia en el conjunto de la sociedad más influyente que la misma.

Los saberes al igual que las verdades se multiplican. La posmodernidad ha traído consigo la posibilidad de coexistencia de las verdades múltiples y de la relativización de las mismas.

“Al cuestionar el concepto dominante de tradición, el postmodernismo ha desarrollado un discurso sensible al poder que ayuda a los subordinados y a los grupos excluidos a dar sentido a sus propias historias y mundos sociales, mientras que ofrece simultáneamente nuevas oportunidades de producir vocabularios políticos y culturales con los que definir y conformar sus identidades individuales y colectivas.” (GIROUX, 1991, p. 24).³²

En este discurso, la educación tendría en consecuencia que adoptar una actitud más bien democrática en relación a lo que se enseña y al cómo se enseña. La apertura hacia el exterior es fundamental si lo que se busca es educar en un contexto de tal complejidad. Es imposible comprender esa complejidad si no se acerca al estudiante a ella. El acercarlo a lo que acontece a nivel social, cultural, a lo que podríamos entender por realidad externa a la escuela, permite además poder definir un punto desde el cual situarse como individuo. Una vez que esta postura se implanta, el estudiante es capaz de hacer uso efectivo de aquellas herramientas disponibles para

³² op. Cit. p.178

poner en práctica los procesos mediante los cuales hacer escuchar su voz, su sentir y pensar. La escuela debe ser el espacio unitario desde el cual conocer y comprender la fragmentación.

“Los niños y jóvenes de hoy se desarrollan en un contexto que se caracteriza por las múltiples posibilidades, por el respeto a la pluralidad, a los distintos puntos de vistas, modos de vidas, opiniones, creencias e ideas. En efecto, nos ha tocado vivir en una sociedad en que recibimos una avalancha continua de informaciones, conocimientos y estímulos a los que en ninguna otra época se tenía la posibilidad de acceder.” (MARQUARD, 2001).³³

Los medios de comunicación actúan como los principales canales de producción y entrega de información, procesos cuya inmediatez permite generar información de todo tipo y en grandes cantidades. Esto trae como consecuencia que la información sea difícil de clasificar y ordenar, existiendo de manera fragmentada, cuestión que dificulta una representación comprensible del mundo como una unidad, lo cual se conforma como característica de la posmodernidad.

“...esta “sobredosis” de información fragmentaria, no siempre tiene porqué conducir a un mayor enriquecimiento de los puntos de vistas y criterios de análisis, ni a la conformación de una cultura más rica y plural, sino que puede conducir a una mayor confusión y perplejidad, a una mera acumulación de perspectivas sin estructurar en esquemas de pensamiento. (PÉREZ, 1997).”³⁴

De toda la la información producida, solo una parte se constituye en conocimientos que derivan en saberes, entendiendo dicho concepto como el resultado de un proceso de análisis, aprehensión y aplicación de la información, para establecer relaciones con el entorno. La cantidad de información recibida por los niños y jóvenes supera la posibilidad de filtrarla y clasificarla en su totalidad, la escuela juega por lo tanto un

³³ op. Cit. p.179

³⁴ op. Cit. P.181

papel fundamental en la mediación, análisis, contextualización y comprensión de la misma para que los educandos la transformen en saberes.

Paralelamente, surge de esta información y de su interrelación, la construcción de múltiples verdades, válidas todas en el contexto posmoderno. Ha quedado atrás la creencia en las ideologías como verdades únicas y absolutas. Todo esto justifica la necesidad de cambios en relación a cual ha de ser el papel de la escuela y el rol del profesor en la formación de niños y jóvenes.

“Se pierde la universalidad para confirmar la multiplicidad de saberes y lenguajes. Si el saber ya no es universal sino relativo, ya no puede hablarse de verdad, sino de verdades que no precisan ser legitimadas por las instituciones superiores. (FOUCAULT, 1984; IBÁÑEZ, 2005).”³⁵

Esta apertura a las múltiples verdades, genera una zona de expresión y validez de las distintas culturas y sus manifestaciones, y abre paso a distintas maneras en la que sus individuos se ven *afectados*.

En la construcción y validación de las múltiples verdades juegan un papel importante los medios de comunicación y las nuevas tecnologías al alcance de muchos. Ya no se precisa de las grandes instituciones para sentar por verdad una idea, un discurso, una ideología. Hoy tiene mayor peso lo que la opinión pública o bien, los usuarios de estas tecnologías, manifiesten respecto a una determinada materia en cuestión. En este sentido, nos encontramos en un mundo donde toda realidad o verdad es relativa, todas las verdades son válidas.

Se ha abierto una puerta que permite el acceso de aquellos grupos, discursos, ideas, que alguna vez fueron marginados, sin embargo, todas las posibilidades dadas por la multiplicidad de verdades y pensamientos, se sustentan en la fragilidad y fugacidad de los mismos. Esta apertura coarta la existencia de puntos invariables que permitan establecer referentes sólidos o únicos a partir de los cuales moverse.

³⁵ op. Cit. p.177

“En este contexto, la rapidez, otra de las grandes características de nuestra sociedad, ayudan a que el saber, el conocimiento y la información se hagan efímeros y volátiles. El desarrollo espectacular de la ciencia y la tecnología hace que el conocimiento, la información se produzcan de manera vertiginosa. De esta manera, la provisionalidad del conocimiento y de la información es espectacular. Éste queda obsoleto y se hace volátil debido a la celeridad con la que internet, la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación, producen y generan conocimiento e información. Y es que la sociedad cambia de tal manera que continuamente desafía la verdad y la relevancia del conocimiento, tomando constantemente por sorpresa hasta las personas mejor informadas. (BAUMAN, 2007).”³⁶

Nos encontramos en un contexto caracterizado por la inestabilidad y lo efímero en todos los ámbitos: las ideologías, la cultura, la política, la familia, los afectos. Nos encontramos en un momento histórico en el que la realidad se hace inconmensurable. Un exceso de información y la alta velocidad con la que se produce, en conjunto con la producción de bienes, tangibles e intangibles hacen que el mundo este en constante cambio. Para la escuela, tal como se plantea hoy, esta es una problemática fundamental a enfrentar y considerar en la reformulación de su estructura.

“La pluralidad y saturación de información, unidas a un síndrome de la impaciencia (BAUMAN, 2007) que padece nuestra sociedad actual, no dejan espacio ni tiempo para la reflexión personal y compartida, para pasar de la información al conocimiento. La información pasa a ser conocimiento cuando tienen un sentido para quien lo adquiere; lo cual significa que ilumina algo nuevo, lo hace de otra forma o con un tipo de comprensión más profunda, lo que ya se conoce por experiencia previas. Es decir, se precisa engarzar la información proporcionada con la previamente existente, contextualizándola subjetivamente”. (GIMENO, 2001, p. 220).”³⁷

³⁶ op. Cit. p.179

³⁷ Ibíd.

1.5 FORMACIÓN INTEGRAL, NECESIDAD DE UN CAMBIO: QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ ENSEÑAR.

Hoy en día el concepto de formación integral constituye una parte crucial en la educación. Muchas veces es posible escuchar dicho concepto integrado en la misión o visión de una institución educativa, sin embargo parece ser que la claridad respecto al significado y peso del mismo ha ido desapareciendo producto de la repetición de este a modo de slogan. Si bien se da por sentado que la formación integral debe ser el objetivo central de la educación contemporánea, cabe preguntarse por los aspectos que implica y por las maneras posibles de llevar a cabo dicha tarea.

A continuación me referiré al concepto de formación integral y al aporte que puede hacerse desde la enseñanza de las artes visuales ligada a la gestión cultural, al desarrollo del mismo.

1.5.1 ¿Qué entendemos por formación integral?

Al escuchar este concepto es posible recrear una imagen general del mismo, es posible entender a grandes rasgos que se trata de desarrollar, de formar, los distintos ámbitos o esferas que conforman al ser humano.

“Podemos definir la Formación Integral como el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, cultural y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad. Es decir, vemos el ser humano como uno y a la vez pluridimensional, bien

diverso como el cuerpo humano y a la vez plenamente integrado y articulado en una unidad.”³⁸

En un contexto como el actual esto se hace cada vez más necesario. La apertura de los puntos de vista respecto a la interpretación de la realidad, la validación de los mismos mediante el uso de las nuevas tecnologías, la apertura de las economías y los fenómenos que ello conlleva (desigualdad, competitividad, uso y abuso de recursos naturales, consumismo, etc...), han introducido en la sociedad y la cultura comportamientos que atentan en contra de la esfera humana. Los jóvenes de hoy se ven enfrentados por un lado a un mundo de posibilidades en relación al acceso a la información, y por otro a la necesidad de fragmentar la realidad y el conocimiento para poder abarcarlo, comprenderlo y utilizarlo. Esta necesidad o forma de abarcar la realidad, se expande tal como plantea Edgar Morin:

“...las especializaciones en todos los sectores económicos del trabajo y del pensamiento también, encierran a los seres humanos en actividades fragmentadas, aisladas y donde se pierde el sentido de la realidad común...De este modo el sentido de la responsabilidad para los otros y para su comunidad, también se desintegra” (Morin, 2002: 1) Para este autor, solidaridad y responsabilidad son las dos fuentes primeras de la ética, por lo que al momento en que estas se diluyen, la ética también se desdibuja en las conciencias y actos.”³⁹

La pérdida de valores fundamentales en nuestra sociedad es producto en parte del debilitamiento de la estructura familiar como principal fuente de formación y transmisión valórica, se suma a ello el poder que han adquirido los *mass media* como constructores y transmisores de parámetros valóricos y éticos a partir de los cuales comprender el entorno y relacionarse con él. La idea de constante incertidumbre en las relaciones

³⁸ UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOVA. ¿Qué entendemos por educación integral? [en línea] < www.uccor.edu.ar/portallucc/archivos/File/.../formacionintegral.pdf > [consulta: 15 agosto 2011]

³⁹ RODRÍGUEZ ROA, Elena Guadalupe. Educación y educadores en el contexto de la globalización. [en línea] Revista Iberoamericana de Educación. S.f. S.n. < www.rieoei.org/deloslectores/910Rodriguez.PDF > [consulta: 12 agosto 2011]

laborales, personales y con el entorno, traen como consecuencia la inestabilidad emocional, la competencia constante y paranoica con el otro. Todo esto repercute en la escuela manifestándose en actos de violencia ya sea hacia los pares o profesores, así como hacia la escuela misma.

La escuela juega en esta recuperación valórica un papel fundamental dado el poder hegemónico que aun posee al ser todavía el espacio por excelencia donde llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. La escuela y específicamente los profesores, debiesen dar espacio a la posibilidad de conectar los mundos fragmentados de la realidad que llevan al aislamiento, a la competitividad y a no hacerse cargo de la vida y del entorno como una unidad compuesta por fragmentos interconectados.

“Lo importante es que comprender estos elementos como dimensiones de la vida social es no verlos como esferas de actividad completamente separadas: no dejamos de ‘hacer economía’ para ‘hacer cultura’...” (TOMLINSON, 1999: 21). Esto una vez más choca con la misma esencia fragmentaria de la era postmoderna, puesto que mientras por un lado se parcializan las esferas de actividad social, por otro resultan claras estas conexiones ineludibles que parecieran quererse ocultar.

Es ante esta realidad que la educación se enfrenta cotidianamente. La transmisión cultural es en sí un acto educativo.”⁴⁰

En este sentido, el rol del profesor debiese dirigirse a la idea de ser un sujeto capaz de vincular las distintas esferas de la cultura para comprenderla en su conjunto. Una vez más vuelvo a la idea de que el profesor ha de ser poseedor de herramientas que le permitan canalizar lo que sucede en la cultura local y global, y del mismo modo posibilitar en sus alumnos la comprensión de sus fenómenos. Para que exista una formación integral es preciso que el estudiante comprenda el entorno como una unidad conformada por fenómenos encadenados que son a su vez causas y consecuencias de un interactuar.

⁴⁰ op. Cit. p.5

Es posible hacer una analogía entre la formación integral de un estudiante, relacionada con la condición humana del mismo, y la manera en la que se constituye la realidad social y cultural como causa y consecuencia de dicha condición. El primero como ser humano se conforma por diferentes áreas que se relacionan con lo cognitivo, lo social, lo espiritual, lo físico. Todas estas áreas y por lo tanto la condición de humano del estudiante, se ve afectada por lo que sucede en el entorno. A su vez, este entorno se conforma como una consecuencia del desarrollo, de las manifestaciones e interacciones de las áreas que construyen esta condición humana. Comprender la complejidad de dicha condición es tan difícil como comprender la complejidad del entorno social y cultural, sin embargo, generar puentes de interacción entre ambos “mundos” puede facilitar dicha tarea.

Al develar los modos de operar de la estructura social y cultural mediante la interacción con la misma, se abre el espacio para poder develar la condición propia y la manera en la que dicha condición interactúa con esta estructura. La educación debe apuntar al desarrollo del estudiante en interacción con la cultura y la sociedad, solo así el estará en condición de poder construir su propia identidad, de establecer límites y valores que guíen el desarrollo de las distintas esferas que lo conforman como ser integral.

1.5.2 La educación artística como espacio para la formación integral

Como hemos visto, la formación integral apunta al desarrollo de las distintas esferas que conforman a la persona. Lograr un conocimiento, desarrollo e interacción de estas para la construcción conciente y armónica de la vida, la sociedad y la cultura, requieren de un acercamiento transversal a las manifestaciones de los fenómenos que en ellas ocurren, con lo cual se busca formar sujetos sociales y no simplemente sujetos productivos.

El acercarse de manera transversal implica abordar distintos aspectos de la sociedad y la cultura tanto de manera objetiva como subjetiva, acercamiento que posibilita abiertamente una educación estructurada a partir de paradigmas humanistas. En este sentido la educación artística tiene mucho que decir en relación a la formación integral de niños y jóvenes.

La educación artística tiene como objetivo “contribuir a la comprensión del panorama social y cultural en el que viven todos los individuos”⁴¹, su tarea es lograr dicha comprensión mediante un acercamiento a los bienes culturales, a su producción, significado y repercusión. Dada la naturaleza del arte como construcción que se sustenta en la apropiación de la realidad mediante la lectura y traducción subjetiva de esta, posibilita que el estudiante se ubique en un contexto abierto a múltiples niveles de conexión e interpretación de la realidad. La subjetividad que subyace en el arte debe abrir espacios que permitan al estudiante conocer, analizar, comprender el entramado social y cultural, permitiendo que de él emanen sus propias lecturas e interpretaciones. La educación artística:

“...ayuda en el aprendizaje escolar motivando el desarrollo mental, porque se aprenden nuevos conceptos, así mismo se ejercita la atención, la concentración, la imaginación, la memoria, la observación, la iniciativa, la voluntad y la auto confianza. Cuando el niño se da cuenta de lo que es capaz de realizar al constatar sus posibilidades y límites.”⁴²

La subjetividad abre espacios relacionados con los sentimientos, las percepciones, las emociones, cuestiones relacionadas con aquella parte de la formación que durante siglos ha sido relevada a segundo plano. La educación artística debe abrir espacios en los cuales el estudiante pueda desarrollar y expresar dichas subjetividades.

⁴¹ EFLAND, Arthur D., FREEDMAN, Kerry., STUHR, Patricia. Problemas curriculares a finales de siglo: Educación del arte y posmodernidad. *En*: La educación en el arte posmoderno. España, Editorial Paidós, 2003. pp. 13-36

⁴² MALAGON, María Eugenia y CÁCERES, Gloria. La educación artística como formación del ser humano. [en línea]. Michoacán, México.<
www.legislacionypoliticaculturalmichoacan.gob.mx/.../3.2..> [consulta: 28 junio 2011]

“El arte propicia la aceptación de sí mismo y de los demás pues constantemente se ve impelido a interactuar con sus compañeros, conjugándose de esa manera el trabajo individual y colectivo, aprendiendo a comprender otras individualidades con sus diferencias y necesidades. Con la experiencia artística se cultivan y desarrollan los sentidos fortaleciéndose el desarrollo perceptivo y emocional, pues entra en contacto con las formas, los colores, las texturas, los sonidos, las experiencias visuales, el espacio, incluyendo toda una variedad de estímulos para la expresión”⁴³

La educación abre el espacio al desarrollo de la capacidad expresiva, a la capacidad creadora en la que intervienen mecanismos relacionados con el desarrollo de la imaginación, la flexibilidad, la originalidad.

“Al crear se ponen en juego la integración de distintas habilidades como el análisis, la asociación, la síntesis así como las experiencias y conocimientos adquiridos...En la educación artística se pone en juego algo más que el conocimiento intelectual o cognitivo, pues el arte se convierte en herramienta esencial para formar personas que a lo largo de su vida puedan ir renovando los modelos prefijados y no solamente repetir lo que han hecho otras generaciones”⁴⁴

La educación artística permite acercarse al conocimiento y apreciación de bienes culturales creados a lo largo de la historia. En estos bienes está contenida la visión, el pensamiento, el sentir y percibir de generaciones que nos han precedido y de las cuales somos consecuencia. Comprender estas creaciones es comprender la esencia del ser humano.

Por otro lado conocer la producción de estos bienes, poniéndola en práctica permite al estudiante desarrollar medios a través de los cuales poder expresarse, poder construir discursos estéticos que manifiesten las relaciones de significado que él establece. Cuando el estudiante crea deja de manifiesto el nivel de comprensión de las relaciones que tienen lugar en el contexto social y cultural, es decir, la educación

⁴³ op.Cit. p. 5

⁴⁴ op.Cit. p. 6

artística es un campo que abarca las distintas áreas que conforman al individuo.

“El ser humano, reinventándose a sí mismo experimentando o sufriendo la tensa relación entre lo heredado o lo recibido o adquirido del contexto social que crea y lo recrea, se [va] convirtiendo en este ser, que para ser, tiene que estar siendo” (Freire, en Castells, 1994: 87). Y aplica porque precisamente los educadores, para serlo, deben estar siendo.”⁴⁵

Este estar siendo implica el estar conectado, creando puentes entre la cultura, la sociedad y la sala de clases. El profesor de educación artística ha de considerar por lo tanto la necesidad de desarrollar competencias que le permitan llevar a cabo esta tarea. En este sentido se esboza la incipiente relación que se establece entre la enseñanza artística y las herramientas aportadas por la gestión cultural, entendida esta como las acciones que surgen de planteamientos y discursos que tienen como objetivo el desarrollo de la cultura a partir de un conocimiento de la misma.

“La cultura es el medio por el que el hombre adquiere su humanidad, es decir, su condición humana, y ello implica un proceso de educación, de formación concreta e integral del hombre en todos sus niveles, ya sea como aprendizaje individual, social o colectivo.”⁴⁶

Por último, la educación artística construida desde una comprensión y nexo con las culturas que conforman el entramado social a nivel macro, entendiendo el fenómeno de una coexistencia de distintas culturas como parte de un todo, implica en su naturaleza una enseñanza desde la comprensión de lo multicultural. Los distintos fenómenos sociales, políticos y económicos que tienen lugar en la actualidad, han generado estratos o *clases de culturas*, y un encuentro de las mismas. Las culturas históricamente dominantes se han encontrado cohabitando con culturas consideradas como inferiores. Lo que sucede en Europa y las migraciones desde África y Europa del

⁴⁵ RODRÍGUEZ ROA, Elena Guadalupe. Educación y educadores en el contexto de la globalización. [en línea] Revista Iberoamericana de Educación. S.f. S.n. < www.rieoei.org/deloslectores/910Rodriguez.PDF > [consulta: 12 agosto 2011]

⁴⁶ *Ibíd.*

este, lo que sucede en nuestro propio país con inmigrantes de nuestro propio continente, son fenómenos que van en aumento y de los cuales es preciso hacerse cargo.

Una enseñanza artística propuesta desde la apertura hacia la apreciación, comprensión e inclusión de los fenómenos culturales diversos que tienen lugar hoy en día, puede contribuir a la formación de personas que vean en la pluralidad un fenómeno orgánico que es consecuencia del operar de los distintos sistemas políticos y económicos bajo los cuales todos convivimos.

CAPITULO II
ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA: UN VINCULO NECESARIO

2.1 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CULTURA?

A continuación me referiré al concepto de cultura desde una mirada multidisciplinar, es decir, tomando como referencia las distintas concepciones y definiciones que desde distintos ámbitos (organizaciones, expertos) se ha realizado de dicho concepto.

Como punto de partida tomaré la visión de Canclini:

“Para Néstor García Canclini el término cultura empieza por designar un proceso -la cultura (cultivo) de granos o cría y alimentación de animales- y, por extensión, la cultura (cultivo activo) de la mente humana. Históricamente, cultura se ha interpretado desde dos sentidos: como las actuaciones intelectuales y artísticas del hombre y como el modo de vida de un pueblo, que deriva de la antropología.

En este sentido, García Canclini enuncia la acepción de cultura como "el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce, y transforma mediante operaciones simbólicas".⁴⁷

Mientras que en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, realizada en Ciudad de México en 1982, se definió que:

"La cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias". Este ha sido el concepto más difundido de cultura y del que han surgido las políticas y acciones para el sector cultural en varios países.⁴⁸

Dicha definición fue adoptada por la UNESCO, y engloba distintos puntos de acción sobre la cultura. Los rasgos distintivos que conforman una cultura surgen de las distintas relaciones, sociales, estéticas, económicas, que se establecen entre los

⁴⁷ CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. Guía para la gestión de proyectos culturales. [en línea]. Santiago, Chile.

< www.consejodelacultura.cl/portal/galeria/text/text1491.pdf > [consulta: 05 septiembre 2011]

⁴⁸ op. Cit. p.8

integrantes de una determinada comunidad. Los productos de estas relaciones son contenedores y transmisores de información, las cuales se transmiten de generación en generación, permitiendo conocer a través de productos culturales tangibles e intangibles las características de otra época o lugar.

2.1.1 Características de la cultura

El concepto de cultura define las relaciones existentes entre las personas y los productos que de estas surgen, y que tienen lugar dentro de distintas comunidades, pueblos, países, etc. Si bien las culturas varían entre si, es posible determinar algunas características fundamentales inherentes a este concepto. Me referiré específicamente a aquellas que son tangenciales a la educación. Cito⁴⁹

1.- La cultura es aprendida, todo lo que el ser humano es capaz de aprender se denomina cultura.

2.- La enculturación o socialización es un proceso de aprendizaje que dura desde que nacemos hasta que morimos. El aprendizaje consciente o inconsciente de una cultura por parte del ser humano le permiten hacer suyas las pautas que guían su comportamiento en la cultura.

3.- La cultura es inculcada. Todos los animales son capaces de aprender, pero sólo el ser humano puede pasar a sus descendientes sus hábitos adquiridos en alguna medida considerable. De cualquier manera, muchos de los hábitos aprendidos por los seres humanos son transmitidos de padres a hijos a través de generaciones sucesivas.

⁴⁹ NÚÑEZ, Lester. Estudio del hombre. Biología, Sociedad y Cultura. [en línea] <<http://www.mailxmail.com/curso-estudio-hombre-biologia-sociedad-cultura/cultura-caracteristicas-componentes-contenidos>> [consulta: 17 agosto 2011]

4.- La cultura es adaptativa. La cultura cambia y el proceso de cambio parece ser adaptativo. Las culturas también se adaptan, por medio de la copia y la organización al ambiente social de los pueblos vecinos. Finalmente, las culturas indudablemente tienden a ajustarse a las demandas biológicas y psicológicas del organismo humano.

Todas estas características se relacionan con la educación impartida ya sea en el núcleo familiar como en la escuela. El aprendizaje de la cultura se lleva a cabo gracias a la experiencia del individuo en su relación con el entorno, con las formas de hacer, con los códigos de comportamiento, el lenguaje, el acceso a los productos de su cultura y otras ajenas. La familia y la escuela son las instituciones que cumplen un rol fundamental en este proceso ya que ambas tienen la capacidad de intervenir en el proceso de aprendizaje de la cultura.

El proceso de enculturación o socialización, si bien se da en un principio entre los propios miembros de la familia, el acercamiento a culturas distintas se da en gran medida en la escuela. Es en este espacio en el que comenzamos a compartir con otros, a conocer otras culturas familiares, otros códigos culturales propios de lugares lejanos dentro de nuestro país y del mundo.

La inculcación de la cultura es un proceso fundamental para que el individuo desarrolle herramientas que le permitan moverse dentro de la cultura propia y de comprender otras. La efectividad del proceso de inculcación y sus características dependerán de diversos factores (sociales, económicos, culturales). Estos determinarán las características de los contenidos culturales inculcados. Tal como se señala en la tercera característica, la inculcación de la cultura tiene que ver con un proceso que se da dentro de la familia, de generación en generación. En este punto la educación juega un papel crucial, puesto que si suponemos que la cultura transmitida más que un aporte significa un estancamiento o retroceso respecto a la evolución de la cultura en términos generales, se estará perpetuando el traspaso de contenidos culturales que no permitirán el adecuado desarrollo del individuo. Es aquí donde la escuela se presenta como un agente de cambio capaz de intervenir en las formas y contenidos de la cultura inculcada en la familia. La escuela tiene el papel de inculcar

otras nuevas, sobre todo en los sectores más vulnerables y con menos oportunidades de generar la construcción de herramientas que permitan la adquisición de nuevos códigos culturales.

Por último, en el proceso de adaptación de la cultura responde a los cambios que tienen lugar en la sociedad y que son producto de la interrelación existente entre política, economía y avances tecnológicos. La cultura no es estática, sino que evoluciona constantemente en respuesta a los cambios o agentes que van surgiendo en la sociedad. La cultura constantemente está integrando las viejas ideas con las nuevas, constantemente se encuentra en un proceso de evolución y acomodación, es decir, la cultura constantemente se ve sometida a conflictos y cambios.

Las características mencionadas son propias del concepto de cultura entendido en términos generales. A continuación me referiré específicamente a la cultura que se ha generado dentro del contexto posmoderno, tomando como referencia el planteamiento del teórico norteamericano Fredric Jameson.

2.2 FREDRIC JAMESON Y SU PLANTEAMIENTO SOBRE LA CULTURA POSMODERNA

Anteriormente me he referido a una comprensión general del contexto posmoderno. En el siguiente apartado me interesa referirme al estado de la cultura que se genera en este contexto, específicamente me interesa el planteamiento de Jameson en cuanto este se estructura a partir de la interrelación de factores económicos y culturales que dan como resultado una construcción cultural particular, posible sólo en este contexto y desconocida anteriormente.

Por otro lado considero que la relación establecida entre un modelo de desarrollo económico post industrial y el desarrollo de la cultura, generan cuestionamientos tanto en torno a lo que ha de entenderse por cultura y su desarrollo, como en relación a las estrategias para el logro de dicho propósito, problemática que en la actualidad se encuentra en pleno auge en nuestro país. Si bien estamos en un proceso de articulación de las estrategias orientadas al desarrollo de la cultura, sea cual sea dicha articulación esta debiese determinar los lineamientos y principios de la educación artística en miras a un mejoramiento de las relaciones que se pueden establecer entre cultura y enseñanza, temática que desarrollaré en el capítulo tres.

Finalmente, el comprender como surge la construcción de la cultura en este contexto puede facilitar la comprensión de las características de la cultura en la que viven los niños y jóvenes de hoy, para de esa manera establecer los parámetros que han de guiar el entendimiento de la misma y el perfil docente necesario para lograrlo.

2.2.1 Cultura posmoderna

Me interesa referirme a continuación al concepto de cultura orientándolo hacia la idea de que este se conforma a partir de bienes simbólicos poseedores de significados que de acuerdo a las instituciones y especialistas ligados al análisis y conservación de dichos bienes, son relevantes y determinantes de lo que se entiende por cultura:

“Conjunto de bienes simbólicos de muy variada índole, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, que por su especial valor y contribución a la identidad humana en general, o a la de un país o región determinada, son considerados como parte del patrimonio.”⁵⁰

Estos bienes simbólicos se conforman a su vez como parte y consecuencia de un entramado perteneciente a la estructura que constituye el contexto actual, el cual difiere en gran medida del contexto moderno ya abordado en el capítulo primero. La diferencia de estos contextos incide directamente en la manera en la que se suceden las construcciones de la cultura. Entre estos bienes simbólicos tiene cabida la producción de las artes.

El planteamiento de Jameson en relación al posmodernismo, se estructura a partir de un análisis de la cultura posmoderna como resultado de una serie de enfrentamientos o respuestas a los dogmas establecidos por el modernismo, desde el arte y la cultura, que tiene como escenario un contexto económico al cual denomina *capitalismo tardío*, lo cual confiere características propias al posmodernismo que de él emana.

Jameson plantea la idea de que el posmodernismo se relaciona con un corte radical o *coupure* del modernismo, corte que:

⁵⁰ SQUELLA, Agustín. La nueva Institucionalidad Cultural de Chile. Colección Legislación Comentada. Valparaíso: editorial Edeval, 2008.p.28. En Isidora Parra F, Políticas públicas para las artes visuales. Tesis para optar al grado de Licenciada en artes, mención teoría e historia del arte.(p.17)

“Se relaciona más generalmente con ideas acerca del debilitamiento o la extinción del movimiento modernista, que contaba ya con cien años de existencia (o con un repudio estético o ideológico al mismo)”.⁵¹

El análisis de Jameson parte desde la cultura, y más específicamente desde las respuestas estéticas y productivas que tuvieron lugar en el ámbito cultural a partir de mediados de la década de los años 50. De esta forma, establece el reemplazo de una cultura moderna, marcada por el sucesivo nacimiento y desvanecimiento de las vanguardias, (que contrarias a lo que generalmente se cree, se amparan bajo una serie de doctrinas homogeneizantes en su fondo, a pesar de la heterogeneidad de sus formas), fundadas en la exacerbación del yo, por una cultura empírica, caótica, heterogénea.

“...es, de un lado, Burroughs, Pynchon o Ishmael Reed, y del otro, el *nouveau roman* francés y sus secuelas, junto con nuevas y alarmantes formas de crítica literaria, basadas en una nueva estética de la textualidad o *écriture*...La lista podría extenderse indefinidamente; pero resulta realmente indicativa de que se ha producido un cambio o corte de naturaleza más fundamental que el periódico cambio de estilos y modas determinado por el viejo imperativo modernista de la innovación estilística.”⁵²

El posmodernismo marca el entrecruzamiento entre alta cultura y la cultura de masas o comercial.

“El posmodernismo se basa en el papel central de la reproducción en la <<red global descentrada>> del actual capitalismo multinacional, que conduce a una <<prodigiosa expansión de la cultura a través de todo el dominio social, al punto de que es posible decir que, en nuestra vida social, todo (...) se ha vuelto “cultural”>>”⁵³

⁵¹ JAMESON, Fredric. El Posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío. En Ensayos sobre el posmodernismo, Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, 1991. pp. 10-23

⁵² op. Cit. p.16

⁵³ FEATHERSTONE, Mike. Moderno y posmoderno: definiciones e interpretaciones. *En su: Cultura de consumo y posmodernismo*. 1ª ed. Argentina, Amorrortu editores S.A, 1991. Pp 21-37

El mundo de la cultura incorpora en su estructura productos culturales comerciales y masivos, la estética hollywoodense, la gráfica publicitaria, la ciencia ficción, la literatura de corte romántico o detectivesco, las series de televisión, todo esto es material de producción para los creadores posmodernos. La cultura se construye desde ella misma, hace uso de los productos culturales y a su vez, se ha transformado en un producto de consumo.

“Los incorporan, hasta el punto donde parece cada vez más difícil de trazar la línea entre el arte superior y las formas comerciales.”⁵⁴

Esta construcción cultural inevitablemente se relaciona con una problemática que atañe al análisis sociológico, a la manera en la que esta cultura se relaciona con el desarrollo o advenimiento de una nueva sociedad: La “sociedad posindustrial”⁵⁵, la cual es sinónimo de sociedad de consumo, sociedad de la informática, del conocimiento.

“Es también, al menos tal como yo lo utilizo, un concepto periodizador cuya función es la de correlacionar la emergencia de nuevos rasgos formales en la cultura con la emergencia de un nuevo tipo de vida social y un nuevo orden económico, lo que a menudo se llama eufemísticamente modernización, sociedad postindustrial o de consumo, la sociedad de los medios de comunicación o el espectáculo, o el capitalismo multinacional.”⁵⁶

Las teorías que desarrollan estas definiciones de sociedad, tienden a establecer como escenario de desarrollo un capitalismo en estado *puro*, el cual se caracteriza por establecer una economía de mercado que se basa en el uso de capital y en una serie de premisas ideológicas. Dentro de este tipo de capitalismo el uso del capital para la producción en serie y la división del trabajo son esenciales.

⁵⁴ JAMESON, Fredric. El Posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío. En Ensayos sobre el posmodernismo, Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, 1991. pp. 10-23.

⁵⁵ BELL, Daniel El advenimiento de la sociedad post-industrial, Madrid, Alianza Universidad. 1991. 584 p.

⁵⁶ JAMESON, Fredric. El Posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío. En Ensayos sobre el posmodernismo, Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, 1991. pp. 10-23

La economía de mercado depende del sistema de precios como expresión de la soberanía del consumidor que dicta lo que las empresas deben producir como si estuviese dirigida por una mano invisible.⁵⁷ El gobierno, si bien establece marcos legales para el funcionamiento, no posee la injerencia que en otros tipos de capitalismo, por lo que la libertad de acción de los privados, si bien no es total, tiene gran poder. Bajo este escenario Jameson plantea la comprensión del concepto de posmodernismo “no como un estilo, sino como una dominante cultural, concepto que incluye la presencia y la coexistencia de una gran cantidad de rasgos muy diversos, pero subordinados.”⁵⁸

En nuestros días la producción estética se ha integrado a la producción general de bienes: la frenética urgencia económica por producir nuevas líneas de productos de apariencia cada vez más novedosa (desde ropa hasta aviones) a ritmos de renovación cada vez más rápidos, le asigna ahora una función y una posición estructurales esenciales cada vez mayores a la innovación y la experimentación estéticas. En este sentido se hace cada vez más difícil trazar la línea entre el arte superior y las formas comerciales, cuestión en la que juegan un papel esencial las nuevas tecnologías de la información como herramientas de difusión, creación y reproducción masiva.

En una cultura de consumo como la nuestra, esto ha transformado a la cultura en un bien de consumo más. Si bien Jameson hace referencia a la incidencia del sistema económico sobre las formas de producción de bienes a partir de la conjunción de la estética con la economía, me gustaría detenerme brevemente en la manera en que dicha relación se hace extensible a los bienes culturales entendidos como :

“(a) Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte

⁵⁷ ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA EDUCACIÓN PROFESIONAL, Capitalismo mixto. [en línea] < <http://www.peoi.org/Courses/Coursessp/D-ec/mac/mac8/mac4.html>> [consulta: 04 septiembre 2011]

⁵⁸ JAMESON, Fredric. El Posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío. En Ensayos sobre el posmodernismo, Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, 1991. pp. 10-23

o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos.

(b) Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles definidos en el apartado a), tales como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos en el apartado a).

(c) Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados a) y b), que se denominarán centros monumentales”.⁵⁹

Estos bienes se han transformado en productos económicos en la medida en que de ellos se puede obtener una ganancia monetaria. Se ha generado un sistema cultural en el que el acceso a sus bienes implica que haya de por medio una transacción económica, ya sea pactada entre las instituciones que los manejan y el Estado o bien entre las mismas y los ciudadanos particulares.

Los bienes culturales determinados como tal bajo el prisma de las instituciones, conforman lo que ha de comprenderse como el conjunto de bienes que determinan la identidad de un país y por ende, han de ser abordados dentro de la enseñanza como objetos constructores de la identidad nacional, particular y de referencia con el mundo. Dentro del contexto posmoderno incluso estos bienes han pasado a ser parte del la producción y del mercado de la cultura.

⁵⁹ UNESCO. Informe sobre la aplicación De la convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. [en línea] La Haya.
< unesdoc.unesco.org/images/0014/001407/140792s.pdf > [consulta: 25 octubre 2011]

2.2.2 Mecanismos de producción cultural posmoderna

En el contexto posmoderno el concepto de *Pastiche* acuñado por Jameson define desde su perspectiva la esencia de la producción cultural posmoderna, cuestión que se relaciona con los mecanismos de producción de las artes y las culturas visuales, y por ende, dicha esencia ha de influir también en la manera en la que se lleva a cabo la enseñanza artística.

“Si la experiencia y la ideología del yo único, una experiencia e ideología que informaron la práctica estilística del modernismo clásico, está terminada y agotada, entonces ya no está claro lo que se supone que hacen los artistas y escritores del presente período. Lo que está claro es sólo que los antiguos modelos – Picasso, Proust, T.S. Eliot ya no funcionan, puesto que nadie tiene ya esa clase de mundo y estilo únicos, privados, que expresar...hay otro aspecto por el que los escritores y artistas de hoy ya no podrán inventar nuevos estilos y mundos, y es que ya han sido inventados.”⁶⁰

El pastiche se conforma en una producción artística y estilística conformada por la acción de remezclar la ya existente. Esta producción es conciente de su imposibilidad de originalidad, en ella reside la idea de que nada de lo que se haga será completamente nuevo.

“En un mundo en el que la innovación estilística ya no es posible, todo lo que queda es imitar estilos muertos, hablar a través de máscaras y con las voces de los estilos en el museo imaginario. Pero esto significa que el arte contemporáneo o posmodernista va a ser arte de una nueva manera; aun más, significa que uno de sus mensajes esenciales implicará el necesario fracaso del arte y la estética, el fracaso de lo nuevo, el encarcelamiento en el pasado.”⁶¹

Este fracaso de lo nuevo se exagera al plantear la idea de que aquella parodia

⁶⁰ JAMESON, Fredric. Posmodernismo y sociedad de consumo. En FOSTER HAL. (Ed.). La Posmodernidad, Quinta edición. Barcelona. Editorial Kairós, 2002. Pp. 165-186.

⁶¹ Op.Cit. p.169

contenida en la producción pasada se pierde producto de que el pastiche se conforma por una conjunción de elementos sometidos a operaciones que devienen en una producción de simulacros.

“Jameson, atribuye esta característica postmoderna de la recreación a la vacuidad (*depthlessness*) de la nueva cultura de la imagen o del simulacro...Jameson entiende que en la cultura postmoderna es el pastiche, y no la parodia, el elemento dominante. Mientras la parodia incluye crítica y burla del texto parodiado, el pastiche es imitación neutral. La parodia precisa un autor consciente de su posición creadora, el pastiche es el producto de un autor que sabe que nada de lo que pueda decir será nuevo. Ya todo está dicho: universo auto referencial postmoderno.”⁶²

Es en este juego que la cultura y la producción artística se estructuran. Continuamente se revisa el pasado para conformar nuevos lenguajes, cuestión que ha de considerar la educación artística no sólo porque la cultura y el arte actual se estructuran desde ahí, sino que también porque dicha operación en la que el pasado se retoma y se recontextualiza, puede ser un medio a través del cual comprender el propio contexto y las razones para establecer por qué es el *pastiche*, la vacuidad de las imágenes la que impera en nuestra sociedad, con el objetivo que desde este entendimiento se genere el conocimiento y las herramientas para establecer una postura crítica frente al mundo de las culturas visuales.

⁶² GREGORI, Eduardo. El tratamiento del género en *Hable con ella*, de Pedro Almodóvar: El caso del Amante menguante. [en línea]. *Espéculo*, Revista de estudios literarios Universidad Complutense de Madrid. 2005. S.num.
<<http://www.ucm.es/info/especulo/numero29/hablecon.html>> [consulta: 26 septiembre 2011]

2.3 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ARTE?; CONCEPTO DE ARTE, CAMBIOS DE PARADIGMA

Para poder comprender el por qué en la necesidad de establecer un nuevo perfil del docente de artes visuales, cuya característica principal es la de ser *agente mediador*, conector entre la cultura y sus estudiantes, es preciso comprender la naturaleza del concepto de arte en el contexto actual.

A continuación me referiré a los cambios de paradigma del concepto de arte de la modernidad y posmodernidad, para posteriormente referirme a la enseñanza artística en dichos períodos.

2.3.1 El arte moderno y su ocaso

En el capítulo anterior se dio una mirada al contexto de la modernidad y a la enseñanza en términos generales en esta etapa. Dentro del contexto de la modernidad surge lo que podemos denominar como Arte moderno, y que corresponde al conjunto de expresiones artísticas que se desarrollaron en él. Durante este período surgen las distintas vanguardias artísticas, las cuales en su constante búsqueda de romper con el pasado se convirtieron por este operar repetitivo en una forma más bien academicista de hacer arte, se cuestiona el valor de la búsqueda frenética de lo nuevo.

1. Hans Jean Arp, *Torso de hombre*, 1915.

Fuente: <http://www.huma3.com/>

“Los primeros representantes de la modernidad se esforzaban en mantener una visión pura de la verdad por lo que se alejaron del mundo social. Incapaces de encontrar algún sentido en el mundo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX,

decidieron buscarlo en su interior e inauguraron de ese modo la postura del <<arte por el arte>>⁶³

Esto trajo como consecuencia la ausencia de un estilo unificado, al contrario de lo que sucedía con el estilo academicista, representante de las altas clases sociales. El Arte moderno se abre a plasmar las visiones individuales por sobre las de un grupo reducido y elitista. En este sentido es posible entender el Arte moderno como un conjunto de movimientos estilísticos que se basan precisamente en esa ausencia de unicidad, en la continua búsqueda de lo nuevo y lo original, de ruptura con el pasado de manera constante.

2. Jackson Pollock, *Convergencia*, 1952.

Fuente: <http://pollockconvergence.com>

“Allí donde hasta el momento lo habitual había sido considerar las artes en términos de amplias categorías resultantes de clasificaciones *a posteriori*, o lo que los historiadores del arte llaman <<estilos>>, al menos cuando se las ve de una cierta distancia, se desarrollaban ahora en términos de <<movimientos>> que parecían sucederse unos a otros con aceleración siempre creciente, hasta alcanzar el punto en

⁶³ EFLAND, Arthur D., FREEDMAN, Kerry., STUHR, Patricia. Problemas curriculares a finales de siglo: Educación del arte y posmodernidad. *En*: La educación en el arte posmoderno. España, Editorial Paidós, 2003. pp. 13-36

el que al hacerse tan breves prácticamente eran imperceptibles excepto para el especialista”⁶⁴

A medida que avanzamos en la historia nos encontramos con que los artistas de la modernidad tardía mantienen la reivindicación del legado espiritual de los primeros exponentes del Arte moderno, sin embargo, a partir de los años sesenta esta situación comienza a transformarse, dando paso a la idea de que el arte no ha de relacionarse con ninguna finalidad elevada, espiritual o social. De este modo el arte queda reducido a la estética formal, transformándose en un bien ofrecido en el mercado.

“A mediados de los años sesenta tuvo lugar una profunda revolución en la historia del arte; tan profunda que, de hecho no hubiera sido exagerado decir que el arte, tal y como había sido entendido históricamente, había llegado a su fin a lo largo de esa década tumultuosa”⁶⁵

Las revoluciones sociales, políticas, económicas y tecnológicas que tuvieron lugar durante la década de los sesenta, trajeron consigo el desarrollo progresivo de nuevas formas de arte. Con la llegada del *pop art*, los *happenings*, las películas de arte y las mezclas de diferentes medios, se abren nuevas miradas y formas de hacer arte, surge así una respuesta renovada a las formas establecidas del arte moderno.

⁶⁴ STANGOS, Nikos. Prefacio. *En su: Conceptos de arte moderno*, Alianza Editorial S.A, Madrid 1996.. Pp.335.

⁶⁵ EFLAND, Arthur D., FREEDMAN, Kerry., STUHR, Patricia. Problemas curriculares a finales de siglo: Educación del arte y posmodernidad. *En: La educación en el arte posmoderno*. España, Editorial Paidós, 2003. pp. 13-36.

2.3.2 Arte en la posmodernidad

Los cambios que tuvieron lugar en la década de los años sesenta y que determinaron el principio del fin del arte moderno, se relacionan con la manifestación de una cultura juvenil que rompió con los valores tradicionales. La conjunción del desarrollo de la publicidad, la masificación de los mass media y el paso de una sociedad industrial a una post industrial, dieron paso al surgimiento de una cultura de masas que abrió espacios artísticos más heterogéneos y democráticos, en los que lo popular se mezcla con la cultura elitista tal como hemos visto al inicio de este capítulo en relación a lo planteado por Fredric Jameson.

3.Lillian Shwartz, Mona/ Leo, 1987.

En relación a los “cimientos” del arte diferencia con el arte moderno, que una construcción de sus ideas y discursos a una ruptura total con el pasado, el arte posmoderno retoma el legado cultural de pasadas para mezclarlas con las distintas influencias de la estética de la cultura de masas y con las distintas formas de la vida cotidiana.

Fuente: <https://design.osu.edu>

“Los artistas y críticos contemporáneos son más bien propensos a crear e interpretar las obras desde el contexto cultural espacial y temporal de su creación.”⁶⁶

El arte posmoderno se estructura desde el contexto, desde lo que acontece en la sociedad para construir discursos que apelan a la contingencia por sobre la referencia

⁶⁶ EFLAND, Arthur D., FREEDMAN, Kerry., STUHR, Patricia. Problemas curriculares a finales de siglo: Educación del arte y posmodernidad. *En*: La educación en el arte posmoderno. España, Editorial Paidós, 2003. pp. 13-36.

a la expresión ensimismada del “yo”. A diferencia del arte moderno, en el arte posmoderno:

“Predomina la polivalencia o la capacidad de abrirse al entorno, a referencias variadas y a una pluralidad de asociaciones. El arte posmoderno no es únicamente autorreferencial”⁶⁷

En la posmodernidad muchos artistas se apropian de imágenes del pasado para deconstruirlas, recontextualizándolas en el contexto dentro del cual han sido manipuladas.

“Estos artistas conciben su arte como un comentario a las ideologías y formas de representación dominantes. Trabajan con la fotografía y otras tecnologías que pueden considerarse medios específicamente posmodernos”⁶⁸

4. Claes Oldenburg y Coosje Van Bruggen, *La pala del jardinero*

Fuente: <http://www.lugaresdeviaje.com>

Los nuevos medios y tecnologías han pasado a ser las herramientas que a su vez, como causa y efecto, han permitido dicha manipulación y el establecimiento

⁶⁷ EFLAND, Arthur D., FREEDMAN, Kerry., STUHR, Patricia. Teoría posmoderna: cambiar concepciones del arte, la cultura y estética. *En*: La educación en el arte posmoderno. España, Editorial Paidós, 2003. pp. 37-92

⁶⁸ op. Cit. p. 63

de relaciones que refieren a una estructura interna de la obra, como resultado del análisis del contexto cultural y social en que se generan, dando cabida a una multiplicidad de interpretaciones por sobre de la búsqueda única de un significado de la obra.

En relación al arte posmoderno podemos encontrar entre otras, algunas características que se relacionan con la manera en que aborda el contexto y al como desde este se estructura:

“- El pluralismo cultural y político ha adquirido una gran importancia. Pluralismo también hace referencia a un eclecticismo estilístico radical.

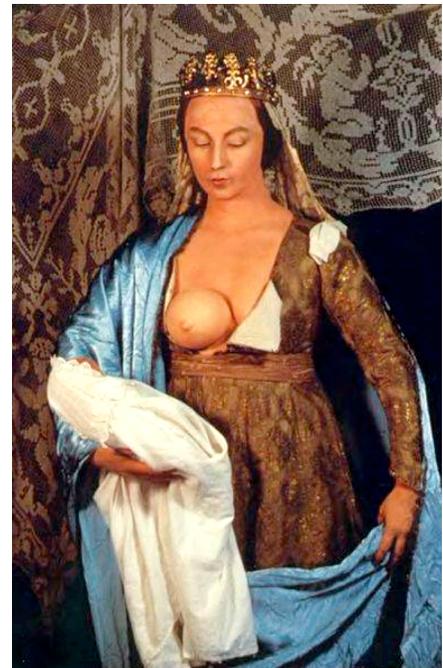
- Las relaciones entre el pasado y el presente reciben una atención especial en las obras de arte.

- Se usa frecuentemente la doble codificación. Los artistas recurren conscientemente a la ironía, la ambigüedad y la contradicción en su trabajo.”

- La creación de nuevas formas retóricas resulta de modificaciones operadas sobre formas artísticas antiguas.”⁶⁹

Como podemos observar el arte posmoderno se establece más bien como un arte que se conforma como parte y resultado de la producción cultural. En el arte posmoderno el entorno juega un papel primordial, no sólo se relaciona con este en términos teóricos, sino que hace directamente uso de sus elementos, de sus objetos e imágenes para su construcción.

5. Cindy Sherman, sin título, 1989

Fuente: <http://blog.dedalo.mx>

⁶⁹ op. Cit. p.66

“El uso que hace el arte posmoderno de objetos e imágenes varias tiende a sugerir un colapso cultural del mundo y a recordarnos que las imágenes se hallan sometidas a un proceso de constante reapropiación y reciclaje.”⁷⁰

Al tomar la producción cultural como eje de construcción, se está sometiendo a la misma no solo a su reutilización o reciclaje, sino que a la posibilidad de ser objeto de análisis y de crítica.

“En los debates posmodernos, se entiende el arte como una forma de producción cultural, que refleja y depende intrínsecamente de determinadas condiciones culturales. Por consiguiente, lejos de marginar los aspectos sociales y culturales del proceso de expresión y formalización artísticas, se considera, al contrario, que estos son indispensables para cualquier debate estético. Puesto que el arte constituye una especie de comentario sobre la cultura y se encuentra enmarcado y condicionado por ella, la crítica posmoderna toma la forma de una *crítica cultural*. La función de críticos y maestros es analizar el arte en su contexto cultural.”⁷¹

A diferencia del arte moderno, en la posmodernidad se acerca al espectador “común y corriente” a las posibles interpretaciones que el arte posmoderno propone. La unicidad ha dado paso a la multiplicidad de interpretaciones, cuestión que se relaciona no sólo con el hecho de que las distintas combinaciones o reciclajes que se hacen de la cultura son realizadas desde una reconstrucción de la misma, sino que además porque al surgir de la cultura entendida en su amplitud, involucra aspectos multiculturales que se relacionan con expresiones que identifican a grupos minoritarios. La cultura ha dejado de ser abordada como el traspaso de verdades que por tradición se han establecido desde el poder. La construcción y comprensión del progreso cultural ha dejado de ser lineal, abriendo así el espacio a la diversificación de su construcción e interpretación.

La enseñanza del arte en la actualidad, considerando los aspectos y características mencionadas, tiene un gran desafío por delante. Esto, no sólo porque ha de

⁷⁰ op. Cit p. 68

⁷¹ Ibíd.

replantearse el perfil y el papel del docente, sino que además porque cabe cuestionarse la manera de recontextualizar la enseñanza artística en su propio medio, es decir, se hace necesario establecer planteamientos curriculares centrados en la contextualización del aprendizaje de las artes, en una estructura moderna de enseñanza que aún existe, y que como hemos podido ver en nuestro propio país, ha sido develada y cuestionada.

A continuación me referiré a la relación existente entre arte moderno, arte posmoderno y educación artística. En relación al arte moderno y enseñanza, me interesa dejar de manifiesto las prácticas de la misma, las cuales continúan arraigadas en la escuela. En relación al arte posmoderno y educación, me interesa plantear cuáles han de ser las condiciones necesarias para poder generar una enseñanza artística que denote una contextualización real con la cultura actual y el arte que en ella se produce.

2.4 LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL ARTE MODERNO Y EN EL ARTE POSMODERNO

A continuación me referiré a los cambios de paradigma que se han experimentado en torno a la educación artística, los cuales se relacionan directamente con los cambios de paradigma en el Arte.

2.4.1 Arte moderno y educación artística

Una de las razones para detenerme en la relación entre arte moderno y educación artística, es que en la escuela aun sigue enfocándose la enseñanza del arte desde los preceptos del arte moderno, lo cual determina que las prácticas en aula se encuentren desfasadas del contexto actual.

“Muchas de las prácticas empleadas hoy en día por los profesores de arte, si no la mayoría, están basadas en concepciones modernas del arte.”⁷²

Entre las prácticas modernas que es posible encontrar hoy en día en la enseñanza artística encontramos por ejemplo la importancia que se otorga a la evaluación de la originalidad y la creatividad expresada a partir de “yo”.

“Desde una perspectiva moderna merecerían ser premiados los estudiantes que parecieran capaces de aprehender sus propios estados emocionales y revelarlos a través de figuraciones abstractas.”⁷³

Como docente de Artes visuales, he podido observar que esta práctica sigue bastante presente hoy en día. Podría afirmar además, que la “liviandad” con la que se

⁷² EFLAND, Arthur D., FREEDMAN, Kerry., STUHR, Patricia. Problemas curriculares a finales de siglo: Educación del arte y posmodernidad. *En*: La educación en el arte posmoderno. España, Editorial Paidós, 2003. pp. 13-36

⁷³ op. Cit p.20

mira al subsector proviene en parte de la instauración de esta práctica en la enseñanza de quienes en su mayoría hoy ejercen el cargo de docentes o directivos. Existe la concepción del subsector, como un espacio en el que “se hace cualquier cosa” lo que finalmente se traduce en “un hacer nada”.

El llevar a cabo hoy la enseñanza del arte basándose en los preceptos del arte moderno, los cuales establecen la expresión y la explotación del yo a través del uso de distintos medios en pro de una búsqueda frenética de lo nuevo y original, da como resultado una enseñanza descontextualizada, esto, porque dicha búsqueda responde a un contexto, a un período histórico que como hemos visto ha dado paso a uno nuevo, al que definimos como posmodernidad. En términos simples, podríamos decir que la enseñanza del arte basada en preceptos modernos incentiva la expresión del estudiante sin considerar las relaciones de lo que sucede en el contexto, no por lo menos de manera conciente o a partir de la construcción de relaciones que permitan estructurar una idea o discurso. Es más bien una expresión que se relaciona con la verborrea inconciente, que considera únicamente las lecturas que de manera unilateral realiza el estudiante del contexto, y no a partir de una vinculación guiada con el mismo.

Otro aspecto propio de la modernidad que se mantiene en la enseñanza artística, es la relevancia que se otorga a la forma, a la fuerza del diseño y la estética resultante del mismo.

“Este planteamiento tenía todo su sentido en las primeras décadas de este siglo, cuando los estilos artísticos abstracto y no objetivo daban sus primeros pasos, pero seguir insistiendo en ellos parece menos justificado hoy en día.”⁷⁴

Al mantener este sustento, se está dejando de lado el arte que surge como producto de las reflexiones en relación al contexto actual. Como bien dice la cita, se justifica esta mirada al inicio del siglo XX en el que el espacio para la experimentación formal y material eran en definitiva el contenido de la obra, sin embargo, cien años después, cuando dicha experimentación se ha agotado, cuando la complejidad del contexto se

⁷⁴ op. Cit. p.27

hace mayor, cuando se afirma que toda relación básica entre estructuras “está hecha”, mantener este precepto genera una enseñanza que descoloca al estudiante a la hora de enfrentarlo a una obra contemporánea. En definitiva, es un aprendizaje que se estructura en la forma y por lo tanto es precario, ya que sólo aborda una mínima parte de lo que conforma el arte actual.

En la enseñanza artística estructurada bajo este precepto, el papel del docente es más bien pasivo puesto que su tarea queda relegada prácticamente a la de observador. Al estar centrado el hacer en el alumno y la representación de su “yo”, el docente se desliga de la conducción y mediación hacia el contexto social, hacia lo que sucede en la cultura, relegando al estudiante la tarea de representar e interpretar intuitivamente y desde lo que conoce, el contexto en el que vive. Al no existir una mediación entre lo que el estudiante construye, los medios que utiliza para hacerlo, y la cultura y los mecanismos que en ella participan, se está negando al estudiante la posibilidad de ampliar o incluso modificar los recursos que posee para realizar sus interpretaciones y comprensión del entorno.

En un contexto cultural como el actual insistir en una enseñanza de las artes basándose en los preceptos del arte moderno, sólo aumentará la brecha entre los estudiantes y la cultura. Si bien el consumo cultural por parte de los jóvenes ha ido en aumento cabe preguntarse si todo acercamiento a las artes y la cultura es “eficaz” por el solo hecho de tener un contacto con estas. Al manejar herramientas que permiten estimular su acercamiento y conocimiento desde la propia curiosidad, es más probable que esta se mantenga sin desvanecerse producto de la frustración o desencanto que puede traer el no poder desarrollarla como proceso constructivo.

2.4.2 Planteamientos para la enseñanza del arte posmoderno en la escuela

Abordar la enseñanza del arte posmoderno en la escuela implica cuestionarse por los fines de la educación, los medios para llevarla a cabo y las estructuras establecidas a partir de las cuales se sustenta el cuerpo de la enseñanza. En la actualidad estamos pasando por un período de crisis, en el que las instituciones y su funcionamiento se encuentran abiertamente cuestionados. La representación, o bien, su falta, es uno de las síntomas que se ha propagado a nivel político, social y cultural.

En relación a la educación, cabe preguntarse por el nivel de representación que se plasma en el currículo respecto a lo que ha de ser enseñado y aprendido, respecto a lo que ha de considerarse como conocimiento, así como a las maneras de generarlo y transmitirlo.

“La problemática de la representación conduce a preguntas como las siguientes: ¿Por qué suponemos de entrada que el currículo representa el conocimiento? ¿Qué repercusiones tienen el currículo y la formación institucional sobre el conocimiento que se representa? ¿Es posible enseñar la verdad?”⁷⁵

Como hemos visto, las características del arte posmoderno se relacionan con la contextualización y apertura del objeto artístico hacia la cultura y la sociedad. En este sentido, la enseñanza artística dirigida a la comprensión del arte desde un precepto posmoderno, se liga de mejor manera con una educación y un currículo que se oriente y promueva una cultura crítica, democrática y social en todo el sentido de la palabra.

“La crítica educativa posmoderna señala la necesidad de construir un discurso crítico en aras del doble objetivo de constituir y reordenar las condiciones ideológicas e institucionales de una democracia radical...Lo que se está reivindicando es precisamente un lenguaje y una praxis sociales en las que diferentes voces y

⁷⁵ EFLAND, Arthur D., FREEDMAN, Kerry., STUHR, Patricia. Teoría posmoderna: cambiar concepciones del arte, la cultura y estética. *En*: La educación en el arte posmoderno. España, Editorial Paidós, 2003. pp. 37-92

tradiciones existan y prosperen de tal modo que puedan llegar a escuchar las voces de otros”⁷⁶

En este sentido, si volvemos a la manera en que se conforma el arte posmoderno, la enseñanza del mismo abre las puertas para poder entrar en otras culturas, en su lectura a partir de una reorganización de sus lenguajes, de su deconstrucción, maniobra que si bien realiza el arte posmoderno, es posible de trasladar a la sala de clases con el objetivo de desentrañar y comprender los mecanismos que sustentan la conformación de una determinada obra, ya sea actual o bien de la tradición del arte. Para que ello ocurra es preciso que el profesor guíe dicho proceso, dentro del cual es fundamental establecer un puente, un nexo con el contexto dentro del cual se está llevando a cabo. En este sentido es posible afirmar que el objetivo de la enseñanza artística en la actualidad debiese ser:

“Que los alumnos lleguen a entender los mundos sociales y culturales en los que viven. Estos mundos son representaciones creadas a partir de cualidades estéticas de los medios artísticos. Para entender como estas cualidades llegan a producir significado, es preciso que los estudiantes se enfrenten a ellas en su propia experiencia con diferentes medios.”⁷⁷

Para que esto ocurra ha de modificarse la articulación entre currículo, perfil del profesor que responda al mismo y las bases declaradas de manera explícita de los objetivos del sistema educativo.

No es mi intención analizar ni cuestionar el currículo de la enseñanza artística en Chile puesto que sería necesaria otra investigación, sin embargo, considero que si bien éste plantea contenidos que dicen relación con una mirada de la cultura, no plantea formas claras de realizar dicho nexo, ni con la cultura como se señala, ni con otras disciplinas que permitan su comprensión. Esto deriva en un currículo con tintes

⁷⁶ op. Cit. p. 79

⁷⁷ EFLAND, Arthur D., FREEDMAN, Kerry., STUHR, Patricia. visiones del progreso en la educación del arte del s xx. *En*: La educación en el arte posmoderno. España, Editorial Paidós, 2003. pp. 93-129.

posmodernos que lucha por ser implementado en la estructura de una enseñanza que sigue siendo *moderna* en la forma general y en la práctica, ya que continúa siendo un currículo estructurado a partir de “nichos” compartimentados de conocimientos.

“Un currículo artístico debería animar a los estudiantes a salir al encuentro de interpretaciones y concepciones de filósofos, historiadores del arte y críticos que hayan estudiado el fenómeno de las artes en toda su complejidad.”⁷⁸

Esto plantea la apertura a la multidisciplinareidad, para que exista conocimiento es necesario conocer el objeto de estudio desde distintas disciplinas (en este caso podría ser un movimiento artístico por ejemplo abordado a partir del contexto histórico y sus reminiscencias en el presente, desde el lenguaje, desde la filosofía...) dejando el espacio a que estas disciplinas sean consideradas como áreas desde las cuales discutir, y no como verdades irrefutables. Estos espacios de apertura a la discusión en relación a la construcción de la verdad son esenciales en la enseñanza de hoy. Tal como se vio en el capítulo 1 la irrupción de los *mass media* y las Tic's en la vida cotidiana hacen necesario el constante cuestionamiento en relación a la construcción de las realidades sustentadas en la creencia en estos medios.

“La extraordinaria importancia del contexto sociocultural para la educación posmoderna ha provocado una progresiva toma de conciencia del poder educativo de los medios de comunicación de masas y otras tecnologías electrónicas; al igual que las representaciones mediáticas de temas raciales, de clase y de género han sido objeto de un profundo análisis crítico. (GIROUX Y SIMON, 1989)”⁷⁹

A diferencia del profesor que lleva a cabo la enseñanza bajo preceptos modernos, el profesor de orientación posmoderna ha de ser un profesor activo, capaz de generar vínculos mediante el manejo de distintas herramientas y disciplinas con la amplia gama de culturas visuales existentes. Estos profesores:

⁷⁸ op. Cit. p.126

⁷⁹ EFLAND, Arthur D., FREEDMAN, Kerry., STUHR, Patricia. Teoría posmoderna: cambiar concepciones del arte, la cultura y estética. *En*: La educación en el arte posmoderno. España, Editorial Paidós, 2003. pp. 37-92.

“Asumen la tarea de descifrar las repercusiones de los contextos sociohistóricos en la construcción de las condiciones educativas, incluyendo el entorno ideológico de los profesores, estudiantes, administradores y los responsables de desarrollar los currículos. (Aronowitz y Giroux, 1991; Cherryholmes, 1988)”⁸⁰

Dichas construcciones se enlazan con las relaciones de poder que se construyen dentro de la sociedad. Todo profesor que se precie de estar actualizado o bien conciente del contexto, debe tener clara la importancia del uso de la educación como herramienta que responda a dichas construcciones. Sin embargo, a nivel macro, dicha premisa se plantea más bien como un proceso en desarrollo, puesto que nos encontramos en su mayoría con un cuerpo de profesores cuyas estructuras de enseñanza y aprendizaje provienen de una estructura basada en la enseñanza moderna.

“Uno de los principales escollos para una reformulación de la educación acorde con la teoría posmoderna reside en que los educadores manifiestan aún una excesiva dependencia respecto a ciertas ideas características de la cosmovisión cartesiano-newtoniana, como la universalidad <<científica>>, la relación <<causa-efecto>>, el funcionalismo mecanicista y el método hipotético – deductivo (Kincheloe y Steinberg, 1993)”⁸¹

Esto hace necesario replantear la formación de los docentes. La integración de la disciplina de gestión cultural en la formación de los docentes de artes visuales puede ser una herramienta que permita acercarse a la comprensión de la complejidad de la cultura, a su entendimiento a modo de redes interconectadas cuyo funcionamiento puede generar resultados e interpretaciones diversas dependiendo del cómo se unan y utilicen esas redes en un determinado contexto.

“Un mandato importante de la posmodernidad de cara a la educación artística así como para la educación en general, es que los profesores deberían concienciar a sus

⁸⁰ op. Cit. p.81

⁸¹ Ibíd.

alumnos de la gran variedad de niveles de interpretación existentes, de los constantes cambios e influencias a los que está sujeto el entendimiento, y del hecho de que esta flexibilidad del conocimiento resulta vital para la formación de un pensamiento creativo”⁸²

La discusión ha de ser en este sentido una herramienta que fomente el intercambio de visiones e interpretaciones. Discutir en torno al arte a partir de su deconstrucción, manipulación, de su creación, puede ser un medio útil, una herramienta de aprendizaje que sitúe al docente como mediador y al estudiante como constructor de ideas y discursos en torno a la cultura.

⁸² EFLAND, Arthur D., FREEDMAN, Kerry., STUHR, Patricia. Teoría posmoderna: cambiar concepciones del arte, la cultura y estética. *En*: La educación en el arte posmoderno. España, Editorial Paidós, 2003. pp. 37-92

2.5 RELACIÓN ENTRE CULTURA, BIENES CULTURALES Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Para desarrollar esta relación, tomaré como referente el concepto de capital cultural desarrollado por Bourdieu. Las razones para ello radican en que, en términos generales el capital cultural se conforma como:

“...un conjunto de cualificaciones intelectuales producidas por el medio familiar y el sistema escolar. Es un capital porque se puede acumular a lo largo del tiempo y también, en cierta medida, la transmisión a sus hijos, la asimilación de este capital en cada generación es una condición de la reproducción social. Como todo capital, da un poder a su poseedor.”⁸³

Poder que se conforma a medida que la persona tiene acceso al capital cultural. El capital cultural se conforma por aquellos productos que emergen de una determinada cultura. El poder que otorgue este capital dependerá de su contenido, su “calidad” y cantidad. El capital cultural es un poder no sólo individual, sino que puede conformarse como un poder social de mayor escala en cuanto a que mediante su traspaso y asimilación, esta mecánica puede convertirse en una herramienta de reproducción social. Es en este punto donde entra a jugar un papel la educación, ya que esta es fuente fundamental de creación, análisis, desarrollo modificación y transmisión de comportamientos, relaciones y bienes que socialmente establecidos y aprobados mediante las políticas por ejemplo, construyen el capital cultural a nivel macro.

“La condición de capital cultural se impone en primer lugar como una hipótesis indispensable para dar cuenta de las diferencias en los resultados escolares que presentan niños de diferentes clases sociales respecto del éxito “escolar”, es decir, los beneficios específicos que los niños de distintas clases y fracciones de clase pueden obtener del mercado escolar, en relación a la distribución del capital cultural entre

⁸³FUNDACIÓN WIKIMEDIA. Posmodernidad.
[en línea] <<http://es.wikipedia.org/wiki/Posmodernidad>> [consulta: 24 octubre 2011]

clases y fracciones de clase.”⁸⁴

Bourdieu realiza una relación directa entre clase social, acceso al capital cultural y éxito escolar, sosteniendo que el tipo de relación que se sostenga entre los tres determinará los resultados en el mismo. Ejemplo de esto, es lo que sucede en nuestro país, donde el mayor acceso a capital cultural lo tiene la clase alta, lo cual se gráfica en la siguiente tabla:

6. Síntesis asistencia a espectáculos culturales últimos 12 meses (%)

	Asistencia cine	Asistencia conciertos recitales	Asistencia a exposiciones de arte	Asistencia teatro	Asistencia espectáculos danza	Asistencia circo ¹⁶	Asistencia museos (último mes)
Promedio nacional	34,7	27,5	23,6	20,1	14,7	21,6	7,6
Sexo							
Hombre	38	30,7	26,9	19,9	14,6	21,8	8,1
Mujer	31,7	24,4	20,5	20,3	14,8	21,4	7,2
Edad							
15-29	52,2	42,1	29,1	28	17,8	26,3	9,3
30-45	33,9	23,9	23,8	18,1	13,8	25	7,3
46-59	28	22,6	21,7	16,2	15,8	21	7,8
60 y más	13,4	13,6	15,6	13,9	9,5	9,6	5
Años escolaridad							
Ninguno	0,9	2,2	9,5	13,2	2,4	4,9	6,8
1-3	3,2	9	0,5	1,7	1,1	7,2	0,6
4-8	14,8	14,3	7,8	7,4	9,6	15,7	3,2
9-12	33,1	28,9	23,1	20,7	16,3	26,5	6,4
13-17	60,4	38,9	39,1	30,4	18,4	19,4	13,2
18 y más	82,7	54,8	72	55,1	24,4	30,6	30,2
NSE							
Bajo	9,5	11,9	5,5	6,9	6,4	14,9	1,9
Medio	36,4	28,1	24,6	19,3	15,8	24,3	7
Alto	70,5	51,1	49,8	45,6	23,9	21,4	19,8
Ocupación							
Trabaja	36,7	28,2	24,7	19,6	16	23,7	8,6
No trabaja	22,1	15,1	17	13,3	8,7	14,1	5,3
Dueña de casa	21	18,6	15,4	14,2	13,1	22,8	5,1
Estudiante	60,7	48,5	36,7	36,9	18,4	20,4	10
Otro	25,1	37,9	33,3	20,6	8,4	17	5,1

Fuente: Encuesta de consumo cultural 2004-2005. www.consejodelacultura.cl

⁸⁴ Bourdieu, Pierre Los tres estados del capital cultural [en línea] Revista Sociológica, UAM, s.f. Vol. 5. <<http://www.sociologiac.net/.../BourdieuLosTresEstadosdelCapitalCultural>> [consulta: 23 octubre 2011]

“El capital cultural puede existir bajo tres formas: en el *estado incorporado*, es decir, bajo la forma de disposiciones duraderas del organismo; en el *estado objetivado*, bajo la forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la realización de teorías o de críticas a dichas teorías, y de problemáticas, etc., y finalmente en el *estado institucionalizado*, como forma de objetivación muy particular, porque tal como se puede ver con el título escolar, confiere al capital cultural —que supuestamente debe de garantizar— las propiedades totalmente originales.”⁸⁵

2.5.1 Los tres estados del capital cultural y su relación con la educación artística

Para comprender de qué manera estos tres estados se relacionan entre sí y con la educación, partiré por referirme en términos generales a cada uno de ellos.

2.5.1.1 El estado incorporado

“La mayor parte de las propiedades del capital cultural puede deducirse del hecho de que en su estado fundamental se *encuentra ligado al cuerpo y supone la incorporación.*”

Bourdieu determina como propiedad inherente del capital cultural el hecho de que su “existencia” se basa en la adquisición y apropiación por parte del cuerpo. Desde mi punto de vista es posible considerar en este caso el concepto de cuerpo de adquisición a partir de la idea de este como estructura física y material del ser humano, y como organización, es decir como un sistema diseñado para llevar a cabo determinados propósitos por medio de los recursos humanos.

⁸⁵ op. Cit. p. 2

“El capital cultural es una propiedad hecha cuerpo que se convierte en una parte integrante de la “persona”, un hábito. Quien lo posee ha pagado con su “persona”, con lo que tiene de más personal: su tiempo.”⁸⁶

Este capital:

“...puede adquirirse, en lo esencial, de manera totalmente encubierta e inconciente y queda marcado por sus condiciones primitivas de adquisición; no puede acumularse más allá de las capacidades de apropiación de un agente en particular; se debilita y muere con su portador (con sus capacidades biológicas, su memoria, etc.)...este capital cultural presenta un más alto grado de *encubrimiento* que el capital económico, por lo que está predispuesto a funcionar como capital simbólico.”

“Sin duda, en la lógica de la transmisión del capital cultural es donde reside el principio más poderoso de la eficacia ideológica de este tipo de capital...la apropiación del capital cultural objetivado —y por lo tanto, el tiempo necesario para realizarla— depende principalmente del capital cultural incorporado al conjunto de la familia.”⁸⁷

Se sabe que la acumulación inicial de capital cultural, condición de acumulación rápida y fácil de cualquier tipo de capital cultural útil, comienza desde su *origen*, sin retraso ni pérdida de tiempo, sólo para las familias dotadas con un fuerte capital cultural. En este caso, el tiempo de acumulación comprende la *totalidad* del tiempo de socialización. De allí que la transmisión del capital cultural sea sin duda la forma mejor disimulada de transmisión hereditaria de capital.

“Las diferencias entre el capital cultural de una familia, implican diferencias, primero, en la precocidad del inicio de la transmisión y acumulación...En segundo término, implica diferencias en la capacidad de satisfacer las exigencias propiamente culturales de una empresa de adquisición prolongada.”⁸⁸

⁸⁶ op. Cit. p. 3

⁸⁷ *Ibíd.*

⁸⁸ op. Cit p. 4

Cabe decir, que la adquisición de capital cultural esta relacionado directamente con el capital económico de la familia, puesto que como se señalaba antes, este capital requiere de tiempo para su acumulación, tiempo libre necesario para llevar a cabo procesos de sociabilización que requieren tener solucionado de antemano el acceso a otros bienes básicos. En este sentido, la educación se transforma para las familias de escasos recursos en un medio que ha de invertir parte de su tiempo en otorgar estos espacios de acercamiento a la cultura para la acumulación de capital cultural.

2.5.1.2 El estado objetivado

“El capital cultural en su estado objetivado posee un cierto número de propiedades que se definen solamente en su relación con el capital cultural en su forma incorporada. El capital cultural objetivado en apoyos materiales —tales como escritos, pinturas, monumentos, etc.— es transmisible en su materialidad.”⁸⁹

El capital cultural objetivado se conforma por lo que conocemos como bienes culturales. Se relaciona con el capital incorporado en cuanto es transmisible, y depende del mismo dado que la apropiación material de estos bienes no implica necesariamente que dicho capital posea de manera inherente la lectura simbólica que del mismo se pueda hacer.

“Los bienes culturales pueden ser objeto de una apropiación material que supone el capital económico, además de una apropiación simbólica, que supone el capital cultural.”⁹⁰

Sin embargo, para que ello ocurra es necesario que el capital incorporado específico se haga presente.

⁸⁹ *Ibíd.*

⁹⁰ *Op. Cit.* p. 5

“Este capital cultural solamente subsiste como capital material y simbólicamente activo, en la medida en que es apropiado por agentes y comprometido, como arma y como apuesta que se arriesga en las luchas cuyos campos de producción cultural (campo artístico, campo científico, etc.) —y más allá, el campo de las clases sociales— sean el lugar en donde los agentes obtengan los beneficios ganados por el dominio sobre este capital objetivado, y por lo tanto, en la medida de su capital incorporado.”⁹¹

En este sentido, la educación juega un papel primordial, sobre todo en el caso de aquellos con menor acceso tanto al capital cultural incorporado como al objetivado, ya que la escuela es un campo que opera a partir de la producción cultural, siendo al mismo tiempo trasmisor de capital y en legitimador del mismo.

2.5.1.3 El estado institucionalizado

Dicho estado se relaciona con la institucionalización, reconocimiento o validez del capital cultural, lo cual permite transformar al capital cultural en un capital económico. Es decir este estado emerge de la traducción del capital cultural en capital económico mediante el reconocimiento de las características del capital cultural aprehendido y generado, por parte de Instituciones educativas.

“Al conferirle un reconocimiento institucional al capital cultural poseído por un determinado agente, el título escolar permite a sus titulares compararse y aun intercambiarse (substituyéndose los unos por los otros en la *sucesión*). Y permite también establecer tasas de convertibilidad entre capital cultural y capital económico”⁹²

La relación existente entre capital cultural y tiempo invertido en la apropiación del mismo, se reconoce por las distintas instituciones educativas. Es mediante este

⁹¹ *Ibíd.*

⁹² *Ibíd.*

reconocimiento que esa relación se valoriza como un capital económico, en el momento en que un determinado título es carta de competencia en el más amplio sentido.

“El título, producto de la conversión del capital económico en capital cultural, establece el valor relativo del capital cultural del portador de un determinado título, en relación a los otros poseedores de títulos y también, de manera inseparable, establece el valor en dinero con el cual puede ser cambiado en el mercado de trabajo.”⁹³

Cabe preguntarse ¿Cómo abordar la transmisión del capital cultural en una sociedad caracterizada por la diversidad en todas las áreas, por la gran cantidad de información, por la pérdida de un centro? ¿Cómo detener el crecimiento de la brecha entre aquellos que poseen mayor acceso al capital cultural objetivado y los que por herencia o bien falta de oportunidad tienen poco acercamiento al mismo? ¿De qué manera lograr que el capital económico de un país sea construido en base a la posesión de capital cultural equitativo y de calidad?

Sin duda las respuestas se encuentran en una modificación profunda de los sistemas a partir de los cuales operan las distintas áreas de la sociedad. Si embargo en este proceso el papel del docente como agente vinculante con la cultura, es fundamental, puesto que ha de ser principalmente gestor de situaciones que permitan conectarse con aspectos diversos de la cultura, para desde ahí desarrollar el capital cultural de sus estudiantes.

En este caso, la reproducción social se dirige más que a determinar que bien cultural es mejor o peor, a traspasar la capacidad de ser seres culturales, es decir, de transmitir la importancia y las herramientas para mantenerse conectado e informado respecto a lo que sucede en nuestra cultura, ya que como plantea Bourdieu *la cultura importa como un asunto que no es ajeno a la economía ni a la política*. Es decir comprender la cultura significa comprender implícita o explícitamente el contexto en el que se vive.

⁹³ Ibíd.

2.6 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU INCIDENCIA EN EL CONTEXTO ACTUAL

A continuación me centraré en las Tic`s (tecnologías de la información y la comunicación), puesto que es gracias a estas que se han modificado las distintas aristas y estructuras de la sociedad. Estas nuevas tecnologías han incidido con fuerza en nuestra vida cotidiana, en la manera de vivenciar el mundo, de aprenderlo y aprehenderlo, adquiriendo progresivamente la categoría de herramientas que permiten generar y utilizar el poder, entendiendo dicho concepto de manera amplia.

Del mismo modo que la imprenta impactó en la transmisión, almacenamiento y acceso de conocimiento e información, el desarrollo de las nuevas tecnologías, han impactado y modificado las estructuras de los sistemas que conforman el contexto actual.

“Cada nuevo instrumento que utiliza el hombre, por un lado, responde a exigencias ya presentes, y por el otro, transforma el contexto y el entorno.”⁹⁴

La Asociación americana de las tecnologías de la información (*Information Technology Association of America*, ITAA) define las Tics como:

“El estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la información por medio de sistemas informáticos, esto incluye todos los sistemas informáticos no solamente la computadora, este es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc.”⁹⁵

⁹⁴ BETTETINI, Gianfranco y COLOMBO, Fausto. Tecnología y comunicación en las nuevas tecnologías de la comunicación, 2ª ed. Barcelona,. Paidós 1995. 304 p.

⁹⁵RUEDA, Diego. Una definición de Tic`s [en línea] <http://tics.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28> [consulta: 15 octubre 2011]

Las Tic's general y erróneamente se consideran por convención, relacionadas estrictamente con el uso del computador y más específicamente con Internet, sin embargo:

“Cuando unimos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los *mass media*, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de comunicación.”⁹⁶

Las tecnologías de la información son con las que nos relacionamos día a día y cada vez en mayor escala. Todas estas tecnologías poseen la característica de permitir la comunicación de manera rápida, modificando la idea de espacio y tiempo. Las Tic's, como toda tecnología, es dual, es decir es un medio cuya función y uso dependerá de quien la utilice, del cómo la utilice: así como podemos utilizar la telefonía satelital para salvar una vida, podemos utilizar un teléfono celular como detonador de una bomba. Si bien la tecnología ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, entendiendo por tecnología “el conjunto de conocimientos que permiten fabricar objetos y modificar el medio ambiente, con el objetivo de satisfacer las necesidades humanas”⁹⁷, nos encontramos en un momento de la historia en la que los avances tecnológicos y científicos se multiplican y difunden con una rapidez y cobertura nunca antes vista, por lo que las modificaciones que ha sufrido el entorno social global, es indiscutible, incluso, el concepto de *global* es producto de la manera en la que las Tic's han modificado el concepto de *mundo*.

Cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un marco de globalización económica y cultural, contribuyen a la rápida obsolescencia de los conocimientos y a la emergencia de nuevos valores, provocando continuas

⁹⁶. MARQUÈS, Pere. Las Tic's y sus aportaciones a la sociedad [en línea]. <<http://peremarques.pangea.org/tic.htm>> [consulta: 23 octubre 2011]

⁹⁷ DEFINICION.DE. Definición de tecnología. [en línea] <<http://definicion.de>> [consulta: 18 octubre 2011]

transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la información, la manera de percibir la realidad y de pensar, la organización de las empresas e instituciones, sus métodos y actividades, la forma de comunicación interpersonal, la calidad de vida, la educación... Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas. La información es la materia prima que necesitamos para crear conocimientos con los que afrontar las problemáticas que se nos van presentando cada día en el trabajo, en el ámbito doméstico, al reflexionar...Las Tic's han pasado a ser las principales herramientas de construcción del mundo actual.

El desarrollo y uso de estas nuevas tecnologías ha determinado la necesidad de comenzar a desarrollar nuevas competencias y habilidades que permitan desenvolverse no sólo en términos prácticos, sino que además permitan tomar conciencia de cual es el impacto de su uso.

“Está verificándose una penetración electrónico-comunicativa de lo social, que con frecuencia asume los tonos de la invasión y, por tanto, de la intromisión. Estas innovaciones comportan ventajas indiscutibles y progresos notables incluso desde el punto de vista socio - cultural; pero implican competencias relevantes de acceso a los nuevos medios y responsabilidad en cuanto a sentido crítico, a fin de evitar absurdas dependencias y el peligro de ser usados por los mismos medios.”⁹⁸

Tal como se señalo antes, estas tecnologías son duales, su uso y la relación que se establezca con éstas depende directamente de las herramientas y capacidades que posea el usuario.

⁹⁸ BETTETINI, Gianfranco y COLOMBO, Fausto. Tecnología y comunicación en las nuevas tecnologías de la comunicación, 2ª ed. Barcelona,. Paidós 1995. 304 p.

“Un problema importante introducido por la innovación tecnológica es, por ejemplo el de la interactividad...La interactividad consiste en la imitación de la interacción por parte de un sistema mecánico o electrónico, que contemple como su objetivo principal o colateral también la función de comunicación con un usuario (o entre varios usuarios). Los media interactivos simulan precisa y exclusivamente interacciones comunicativas.”⁹⁹

Los medios interactivos son una cuestión que en la actual sociedad se encuentra en un estado de difusión avanzado, y si bien el diseño de su funcionamiento en algunos dispositivos se basa en estructuras lógicas básicas, no cabe duda que poco a poco irán apareciendo otros nuevos que requerirán de una alfabetización para su uso.

Las principales características de la interactividad son:

“La pluridireccionalidad del deslizamiento de las informaciones; El papel activo del usuario en la selección de las informaciones requeridas para interactuar; El particular ritmo de la comunicación. (En tiempo real).”¹⁰⁰

Este tipo de interactividad lo encontramos en dispositivos como los computadores o cajeros automáticos, siendo Internet el espacio virtual de interactividad por excelencia.

“A esta inmovilización del usuario, a estas modalidades de comunicación que tienden a <<hacer entrar el mundo en la posición>> del usuario (Marchand, 1989: 221) corresponde una tendencia inversa, representada por otros tipos de nuevos media que tienden a hacer entrar la posición del usuario en el mundo haciéndola móvil, transportable”¹⁰¹

La evolución del diseño de dispositivos móviles que contienen en objetos de pequeña escala variadas modalidades de conectividad y almacenamiento de información, han permitido el acceso a la información, y por que no a la creación,

⁹⁹ op. Cit. p. 17

¹⁰⁰ Íbid.

¹⁰¹ op. Cit. p. 28

desde cualquier lugar. La idea de viajar en el tiempo y en el espacio parece haberse hecho realidad.

Ante la idea de la interactividad posible en cualquier lugar y momento, cabe preguntarse también por cuáles son los límites espaciales que se están rompiendo, cabe preguntarse por cuáles son los nuevos espacios posibles para la educación y los usos que se puede dar a estos dispositivos como medios para la enseñanza y el aprendizaje. La sala de clases podría extenderse fuera de sus límites físicos, esto podría traer consigo que el proceso educativo se lleve a cabo mientras el estudiante se encuentra en contacto con lo que sucede en el contexto extra escolar, es decir, vivenciando las imágenes, comportamientos y espacios que conforman su cultura.

2.6.1 Características de las tic`s

Las Tic`s poseen una serie de características que han permitido el desarrollo de las distintas áreas que conforman la estructura social, económica y cultural.

En estas características encontramos:

“ACCESO EXPEDITO A TODO TIPO DE INFORMACIÓN: Las Tic`s son medios que nos permiten un fácil acceso a todo tipo de información, relacionada con distintos temas y en diferentes formatos (textual, icónico, sonoro).

VARIEDAD DE HERRAMIENTAS PARA CREAR Y PROCESAR DATOS: Actualmente contamos con una variedad de herramientas que permiten crear y procesar datos. Los distintos medios tecnológicos nos permiten realizar la escritura y copia de textos, cálculos, creación de bases de datos, tratamiento de imágenes, etc., todo esto gracias a programas especializados como procesadores de textos, editores gráficos, hojas de cálculo, gestores de bases de datos, editores de presentaciones multimedia y de páginas *web*. Estas herramientas nos ayudan a organizar la información y a utilizarla

de diversas maneras, ya sea con fines netamente prácticos así como expresivos o creativos.

COMUNICACIÓN INMEDIATA: Las Tic`s permiten transmitir y recibir información de manera inmediata sin importar el lugar y la distancia de emisor y receptor. Internet ha abierto múltiples posibilidades de comunicación inmediata, como el formato *web*, el correo electrónico, los servicios de mensajería inmediata, los forum telemáticos, las videoconferencias, los *blogs* y las *wiki*.

ALMACENAMIENTO DE GRANDES CANTIDADES DE INFORMACIÓN EN PEQUEÑOS SOPORTES DE FÁCIL TRANSPORTE (PENDRIVES, DISCOS DUROS PORTÁTILES, TARJETAS DE MEMORIA...): Los dispositivos de almacenamiento de información permiten transportar y guardar gran cantidad de información utilizando espacios físicos pequeños. Así por ejemplo *un pendrive de 1 Gbyte puede almacenar alrededor de un mil millones de caracteres, un volumen equivalente a mil libros de cientos de páginas y a miles de fotografías de calidad media.*

AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS: mediante la programación de las actividades que queremos que realicen los ordenadores, que constituyen el cerebro y el corazón de todas las TIC. Ésta es una de las características esenciales de los ordenadores, que en definitiva son "máquinas que procesan automáticamente la información siguiendo las instrucciones de unos programas".

INTERACTIVIDAD: Los computadores nos permiten "dialogar" con programas de gestión, videojuegos, materiales formativos multimedia, sistemas expertos específicos... Esta interacción es una consecuencia de que los computadores sean máquinas programables y sea posible definir su comportamiento determinando las respuestas que deben dar ante las distintas acciones que realicen ante ellos los usuarios.

HOMOGENEIZACIÓN DE LOS CÓDIGOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA DIGITALIZACIÓN DE TODO TIPO DE INFORMACIÓN:

textual, sonora, icónica y audiovisual. Con el uso de los equipos adecuados se puede captar cualquier información, procesarla y finalmente convertirla a cualquier formato para almacenarla o distribuirla. Así por ejemplo, hay programas de reconocimiento de caracteres que leen y convierten en voz los textos, programas de reconocimiento de voz que escriben al dictado, escáneres y cámaras digitales que digitalizan imágenes...”¹⁰²

Las características de Tic`s muestran que las posibilidades de manejo de la información son amplias, y dependiendo de las capacidades del usuario, podrían ser infinitas o bien generar otras nuevas.

Los procesos que implican la creación, manipulación, transporte, formas de relacionarse con la información, permiten afirmar que las Tic`s se constituyen en herramientas que posibilitan el desarrollo de habilidades cognitivas y de nuevas maneras de pensar. Es por ello que el aporte de las mismas en educación, es un aspecto indudable y su aprovechamiento y desarrollo, prioritario en todos los subsectores de enseñanza.

¹⁰² MARQUÈS, Pere. Las Tic`s y sus aportaciones a la sociedad [en línea]. <<http://peremarques.pangea.org/tic.htm>> [consulta: 23 octubre 2011]

2.7 TIC´S: HERRAMIENTAS DE VINCULACIÓN PARA EL ÁMBITO EDUCATIVO

Al determinar las características de las Tic´s es posible establecer una serie de usos que pueden determinarlas como un canal de comunicación, de vinculación entre la enseñanza y la cultura.

Los niños y jóvenes de hoy son nativos de estas nuevas tecnologías, se relacionan diariamente con ellas. Mediante el uso de las mismas acceden al mundo y a una variada producción de información. Gracias a Internet se encuentran con distintos productos culturales, los cuales se entrecruzan y mezclan sin existir una distinción entre lo que se entiende por alta cultura y cultura de masas. Es más, Internet ha roto con estas categorías diferenciadoras, lo que ahí encontramos hemos de entenderlo como cultura a secas, la capacidad de discernir entre aquello que se conforma como un producto cultural que deviene en conocimiento, dependerá de las herramientas y capacidades desarrolladas para ello.

2.7.1 Impacto de las tics en la educación

Las Tic`s han modificado la manera en la que los distintos ámbitos de la cultura y la sociedad se desarrollan y se relacionan.

Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el pozo experiencial de haber vivido en una sociedad "más estática" (como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo normal.

Ante esto, la escuela es un ámbito que dada su función formadora, no puede quedar al margen de la incorporación de las Tic`s. Si pensamos por un lado que nuestra sociedad opera cotidianamente con ellas, y por otro, la relación de interdependencia que las nuevas generaciones de educandos sostienen con las mismas, pueden constituirse en poderosas herramientas de aprendizajes significativos.

Si bien estas herramientas se han incorporado en las escuelas y en la enseñanza, la manera en la que se utiliza sigue siendo más bien conservadora, tal como lo plantea Seymour Papert, profesor del *Media Laboratory*, Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), Estados Unidos:

“La Escuela actual está manifestando un cierto conservadurismo al mantener intactas sus metodologías de enseñanza, desatendiendo las nuevas demandas que suponen las Tic`s, o simplemente adaptándose a ellas desde sus planteamientos tradicionalistas.

Los jóvenes cada vez saben más (aunque no necesariamente del "currículum oficial") y aprenden más cosas fuera de los centros educativos. Por ello, uno de los retos que tienen actualmente las instituciones educativas consiste en integrar las aportaciones de estos poderosos canales formativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a los estudiantes la estructuración y valoración de estos conocimientos dispersos que obtienen a través de los *mass media* e Internet.”¹⁰³

Ante esto, queda de manifiesto que la función de la escuela en relación al desarrollo de competencias y habilidades que permitan al estudiante transformar y utilizar toda la información consumida por los medios, en conocimiento, es incuestionable. Este es uno de los grandes objetivos que se busca llevar a cabo en relación a las Tic`s en la escuela. Para lograr esto, se plantean tres grandes ejes a desarrollar:

1.- Alfabetización de los alumnos: es necesario que todos los alumnos adquieran competencias básicas en el uso de la tics. Es mediante la escuela que muchos

¹⁰³ *Íbid.*

estudiantes acceden a su uso y conocimiento, ya que para aquellas familias que no cuentan con estas herramientas, la escuela es el espacio de acceso y adquisición de habilidades respecto a las mismas.

Considerando el impacto de las Tic`s en el contexto social y cultural, cabe ampliar el concepto de alfabetización en relación a una reflexión en torno a las consecuencias que las mismas tienen en ellos, y en el en contexto cercano de los estudiantes. Es decir, usar las Tic`s para aprender de las Tic`s.

2.- Uso de las TIC`s como Instrumentos de producción: Las Tic`s son herramientas que permiten buscar, editar, intercambiar y difundir información, comunicarse, crear, expresar, trabajar en equipo...

3.- Innovación de las prácticas docentes: Las Tic`s permiten nuevas posibilidades metodológicas y didácticas. Permiten el uso de recursos interactivos para el aprendizaje, haciendo participe al alumno activamente en la construcción del mismo. Los materiales didácticos multimedia informan, entrenan, simulan, guían aprendizajes, motivan. Son además un medio lúdico para el desarrollo psicomotor y cognitivo.

El desarrollo de estos tres ejes es un proceso global que debe apuntar a otorgar a los estudiantes la capacidad de manejar las Tic`s, de aprender mediante ellas y ser críticos de las mismas a través de su uso. Para ello se hace necesario que los profesores tomen conciencia de las características del contexto cultural y social actual en el que crecen los jóvenes de hoy, y la manera en que influyen en su desarrollo cognitivo y emocional.

El no incorporar el uso de las Tic`s y el desarrollo de los ejes antes señalados, puede traer consigo un desfase entre lo que el alumno pide acceder a conocer, la manera como lo hace y el como se articula el funcionamiento de la estructura social. Ligado a esto se encuentra además la posibilidad de que la brecha que existe entre grupos con mayor acceso (económico, a bienes culturales, a educación de calidad) y grupos vulnerables se incremente producto del poco o nulo acceso que estos puedan tener a las Tic`s.

Si observamos la siguiente tabla podremos apreciar que los jóvenes entre 15 y 29 años, rango en que se encuentran los estudiantes de enseñanza media y los jóvenes en proceso de formación docente, podemos ver que el uso que dan a Internet se dirige más bien al envío de correos electrónicos y a la búsqueda de información. Sin embargo se están desaprovechando en gran medida el uso de otros servicios como bajar música, programas, lectura de prensa, ver videos, actividades que dicen relación con generar vínculos con la cultura.

7. Actividades que más realiza a través de Internet

	Enviar y recibir correos electrónicos	Buscar información	Bajar música	Utilizar servicios	Bajar programas	Leer prensa y noticias / revistas / libros	Ver videos	Hacer compras	Escuchar radio	Otro (RM 2004)
Sexo										
Hombre	45,1	40,1	6,9	3,8	1,3	1,5	0,7	0,2	0	0,4
Mujer	50,4	40	3,3	2,8	0,5	2,3	0,4	0,1	0	0,2
Edad										
15-29	49,6	36,7	8,9	1,2	1,4	1	0,9	0	0	0,3
30-45	40,1	49	1,7	5,5	0,6	2,4	0,3	0,1	0	0,2
46-59	54,3	34,6	0,7	5,4	0	3,2	0	1,1	0	0,6
60 y más	57,2	29	0,6	8,7	0	4,6	0	0	0	0
NSE										
Bajo	43,6	47,6	5,2	0,2	0,8	1,2	1,4	0	0	0
Medio	44,8	42,4	5,6	3,4	0,9	1,4	0,8	0,3	0	0,5
Alto	53,5	33,9	4,7	3,8	1,1	2,9	0	0,1	0	0

Fuente: Encuesta de consumo cultural 2004. www.consejodelacultura.cl

La escuela debe acercar a los estudiantes la cultura de hoy: las Tic's proporcionan facilidad de acceso a la cultura y por que no, creación de la misma. Se hace fundamental comprender que las Tic's han dejado de ser "simples medios entretenidos" mediante los cuales enseñar, no sólo por el hecho de que han modificado a la sociedad en su conjunto y a los individuos en su particularidad, sino porque son constructores de la realidad, de realidades de alta complejidad que se hace necesario los niños y jóvenes puedan comprender y analizar para construir de manera conciente sus vidas y la de la sociedad en su conjunto.

2.8 TIC`S EN LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA

Ya se vio anteriormente que las Tic`s conforman un conjunto de herramientas que posibilitan, facilitan y enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. La enseñanza Artística es un área ligada estrechamente a los distintos medios, más de lo que se piensa, más de lo que efectivamente se utilizan en la escuela.

Al observar el entorno cotidiano es posible darse cuenta de que las imágenes ocupan un lugar de importancia en el mismo. Actualmente las imágenes han cobrado gran relevancia en la transmisión de ideas, de mensajes, constituyéndose en un lenguaje cada vez más masivo, somos parte de un conjunto de *culturas visuales*. Aquí es donde radica la importancia de que la escuela sea el medio y el espacio en el que se enseñe a interpretar, a comprender, a cuestionar los mensajes visuales que cotidianamente nos bombardean.

Entendemos por lenguaje visual aquel que se relaciona con la capacidad de expresar, ver, aprender y sentir el valor de los elementos visuales y de las relaciones que entre ellos se establecen como parte fundamental de la cultura visual y de la experiencia estética. Frente a la aparición de una nueva dinámica cultural caracterizada por la generalización del uso de la imagen, la escuela debe hacerse cargo del aprendizaje en torno al lenguaje visual.

Existe la necesidad de una nueva alfabetización que permita interpretar correctamente las nuevas reglas hipertextuales de la imagen que combinan diferentes formas de leer: orales, visuales, musicales, audiovisuales, etc. La interacción que cotidianamente sostienen jóvenes y niños con estos lenguajes combinados mediante el computador e Internet hacen imprescindible que el aprendizaje en torno al lenguaje visual cobre la misma importancia que posee la enseñanza del Lenguaje matemático y científico.

Jason Ohler (2003), profesor de la Universidad de Alaska afirma:

“El ambiente multimedia en la red, así como mucho de lo que experimentamos en nuestros computadores, hace necesario que los alumnos Piensen y se comuniquen como diseñadores y artistas...Los que no generen arte como medio de vida, lo van a utilizar, administrar, interpretar, o van a interactuar con el, de maneras que simplemente hace 10 años no existían”¹⁰⁴

Se hace necesario que los docentes de Artes visuales y la escuela tomen conciencia del impacto que están teniendo en los jóvenes las Tic`s, tanto como medio de transmisión como de producción de lenguajes visuales.

El video, las imágenes, la música y las animaciones son herramientas poderosas para comunicar efectivamente las ideas, y cuando estos elementos se soportan en las TIC`s, el Arte se convierte en un puente fundamental para entender tanto los medios de comunicación tradicionales como los nuevos medios representados por Internet.

Si enfocamos el problema considerando la inserción del estudiante en el sistema, si nos preguntamos por la relación entre Tic`s, educación artística y mercado laboral, Ohler establece el potencial comercial que posee esta relación:

“...millones de sitios Web por construirse en los próximos años, canales de televisión local por cable aún incipientes y creadores de video juegos, entre otros, requerirán de todo un ejercito de diseñadores gráficos, músicos, coreógrafos, camarógrafos, consultores creativos, y de muchos otros profesionales artísticos. Ante los nuevos medios, la Educación Artística cobra una importancia inusitada.”¹⁰⁵

La educación artística cobra especial relevancia en un mundo donde todo es cultura, donde las herramientas para su acceso y producción se hacen cada vez más democráticas. Sin embargo, no se debe olvidar que si bien esta democratización

¹⁰⁴ OHLER JASON. Arte: La cuarta competencia básica en esta era digital. [en línea] Cali, Colombia. < <http://www.eduteka.org/profeinvidad.php3?ProfInvID=0016>> [consulta: 17 Agosto 2011]

¹⁰⁵ *Ibíd.*

existe, es cuestionable, puesto que del mismo modo en que genera posibilidades genera inequidades que han relegado por generaciones a los mismos a las dificultades de acceder a bienes cada vez más esenciales para poder insertarse y vivir la sociedad de manera que esta constituya un progreso para su desarrollo como personas.

2.8.1 Tic`s y los tres ejes de la educación artística

En el capítulo tercero me referiré específicamente a los tres ejes que estructuran el currículo de educación artística en nuestro país: Enseñanza de la Historia del Arte, Apreciación estética y Expresión artística. Sin embargo, quisiera hacer referencia en este punto a la forma en que se relacionan las Tic`s y estos tres ejes específicos.

2.8.1.1 Apreciación del Arte e Historia del Arte

Internet ha permitido el acceso a información relacionada a diferentes corrientes y estilos desarrollados a lo largo de la historia del arte. Mediante el uso de este medio, los estudiantes pueden acceder a material relacionado con el desarrollo y evolución de la pintura, la escultura, la danza, el teatro y la música. Por su lado los docentes pueden encontrar numerosos recursos para apoyar las actividades de apreciación y reconocimiento de las obras de arte contextualizándola con la época en la cual fueron producidas, lo cual exige tener conocimientos de historia o la posibilidad de adquirirlos.

8. Página web, Ejemplo de un Museo virtual

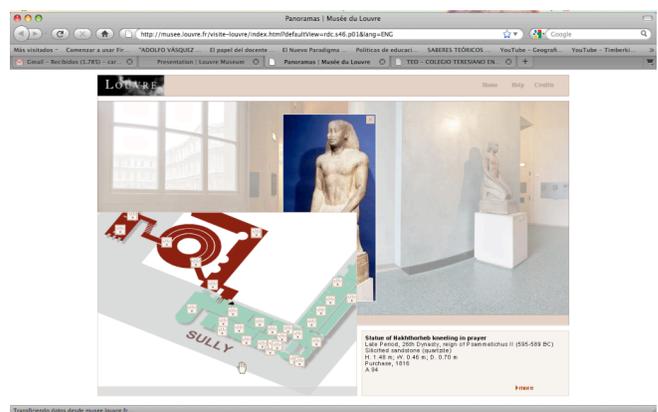
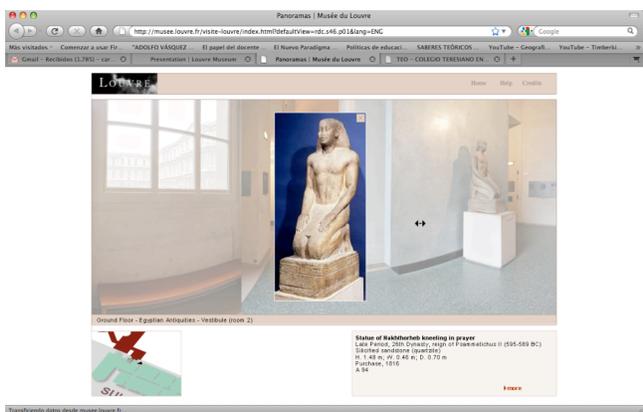
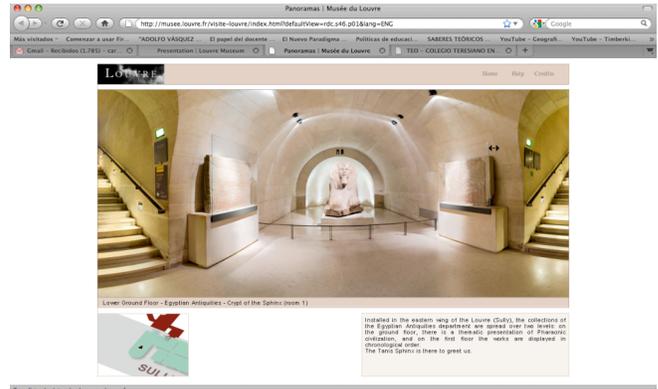
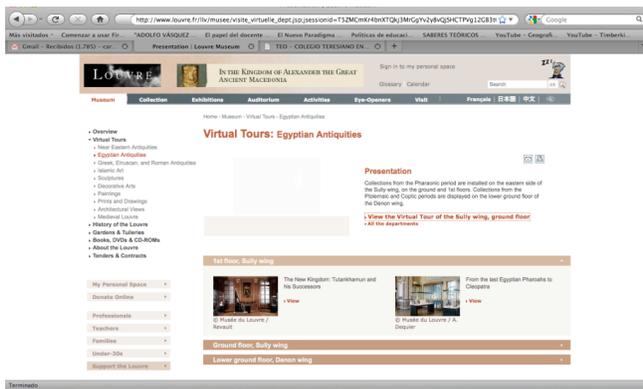

Fuente: http://www.dibam.cl/bellas_artes

Una herramienta de gran utilidad en esta área son las bibliotecas y museos virtuales que posibilitan el acceso a información no siempre disponible en las bibliotecas escolares en las cuales muchas veces escasea el material innovador.

Esto permite a los estudiantes y profesores acceder virtualmente a los museos, a sus obras y a la historia que albergan. Algunos de ellos poseen recorridos del espacio físico del mismo, permiten al estudiante “vivenciar” virtualmente el estar en un museo que para muchos podría ser difícil llegar a conocer. Es el caso del Museo del *Louvre Metz*, tal como muestran estas imágenes:

9. Ejemplo de visita virtual al museo del Louvre Metz

Fuente: http://www.louvre.fr/llv/musee/visite_virtuelle_dept.jsp;jsessionid

Las Tic's han cambiado la forma de difundir y acceder al arte y la cultura. En relación a esto los museos virtuales presentan algunas ventajas por sobre los museos tradicionales.

“- No están sujetos a horarios permitiendo el acceso al arte a cualquier hora y en cualquier momento del año.

- Permiten mayor comunicación interacción con el público, agilizándose el intercambio de ideas con mayor número de visitantes. Los foros de comunicación contribuyen a que este intercambio se produzca de forma ágil.

- El aprendizaje virtual es uno de los mayores éxitos del museo virtual, ya que tradicionalmente la instrucción educativa se basaba en el uso de textos extraídos de

libros en las aulas, se memorizaban hechos e ideas. Ahora se da más énfasis en la construcción del conocimiento y la aplicación de este gracias al uso de Internet.”¹⁰⁶

2.8.1.2 Expresión artística

El uso de herramientas que se conforman como parte de las Tic`s, permiten al estudiante experimentar con la creación de trabajos visuales que en otras épocas se hacía imposible. Herramientas como *Movie maker* permiten la edición y producción de videos, *Photoshop* permite experimentar con la manipulación y creación de imágenes, *Illustrator* permite la diagramación de revistas, afiches o folletos, *Dreamweaver* permite crear y editar páginas web. Estas son solo algunas de las herramientas que posibilitan la experimentación y creación de productos visuales y audiovisuales.

En la actualidad, muchos procesos creativos incorporan las Tic`s en mayor o menor medida; las pinturas digitales y las obras multimedia son ejemplos claves para entender los aportes que puede hacer la informática al campo de las artes visuales.

Estas herramientas tienen además la ventaja de permitir la experimentación sin incurrir en el gasto de materiales. Una de las áreas que se ve beneficiada y que ha mostrado grandes avances en el campo del arte profesional es la fotografía digital. Esta es un área motivadora para los estudiantes, que requiere de aparataje simple y procesos de digitalización amigables con los usuarios.

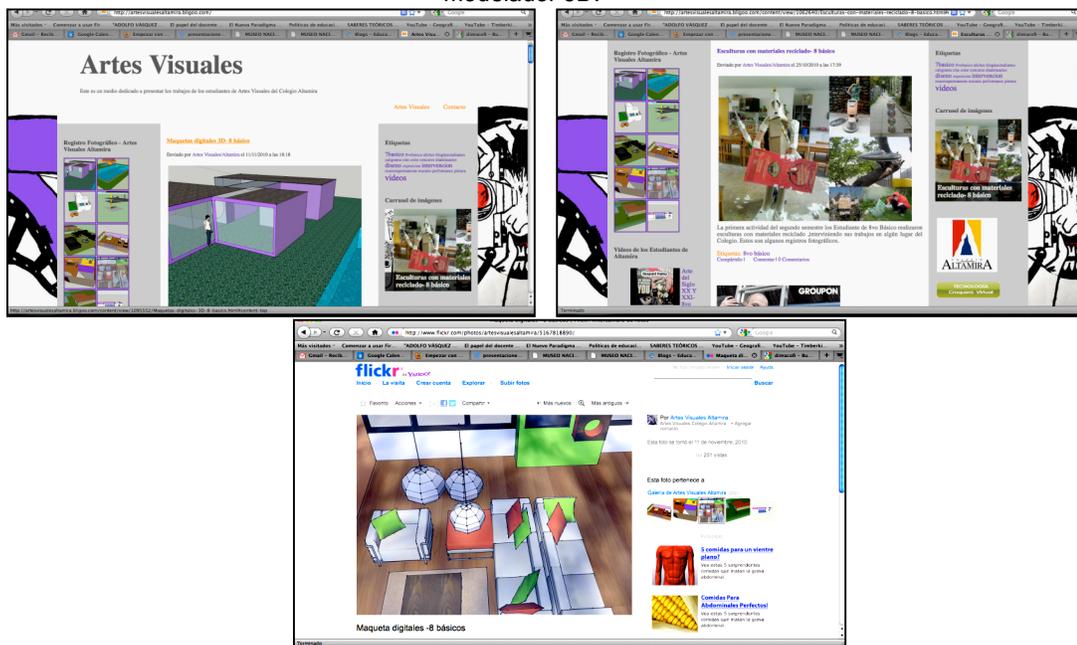
Las herramientas que prestan las Tic`s permiten que el alumno conozca, aprecie, interactúe con imágenes que conforman el patrimonio visual y cultural de la humanidad a lo largo de la historia. Por otro lado permiten la manipulación y reinterpretación de las

¹⁰⁶ NAVARRETE, Cristina. Las Tic`s en educación artística [en línea] Asturias, España. <www.educared.org/.../LasTIC_EducArtistica/LasTIC_EducArtistica>.[consulta: 20 de septiembre 2011

mismas, así como la creación de material de autoría de los propios estudiantes. En relación a esto último cabe hacer referencia a la posibilidad de difusión de estos productos visuales, lo cual puede generar la difusión de culturas locales y el intercambio entre ellas, generando vínculos que pueden aportar a la formación transversal de los estudiantes.

La red permite además multitud de posibilidades como la edición de fotografías *on line*, la creación de un álbum *web* (*Picasa*, *Flickr*) o la publicación de presentaciones de imágenes a través de herramientas como *Slide*. Cada vez existen más herramientas en la *web* que nos permiten alojar y publicar contenidos, tanto imágenes como textos de forma fácil y gratuita, entre estos servicios destaca el uso de los *blogs* en la educación”¹⁰⁷

10. *Blog* y álbum virtual del subsector de Artes Visuales del colegio Altamira en el que se muestran imágenes de trabajos realizados por alumnos de 8º básico, utilizando un programa modelador 3D.

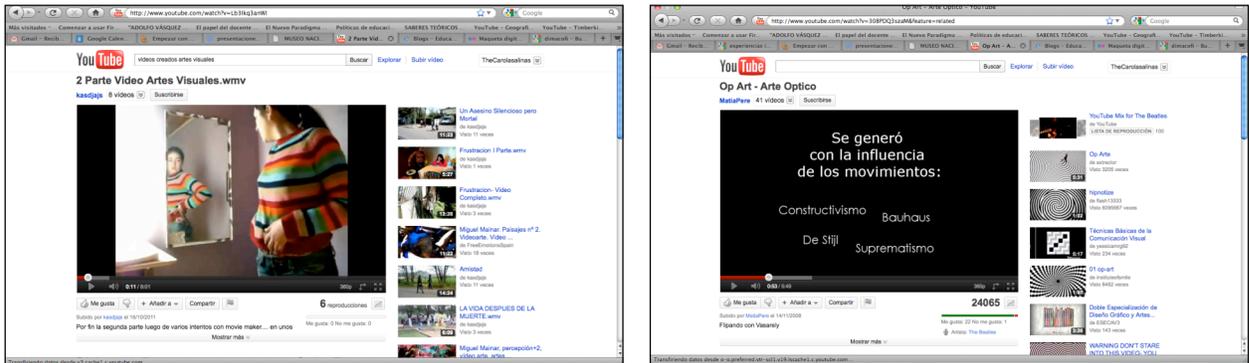
Fuente: www.colegioaltamira.cl

¹⁰⁷ NAVARRETE, Cristina. Las TIC en educación artística [en línea] Asturias, España. <www.educared.org/.../LasTIC_EducArtistica/LasTIC_EducArtistica>. [consulta: 20 de septiembre 2011]

Un ejemplo de ello es lo que se realiza en el colegio Altamira de Santiago, en el que el uso de un *blog* como plataforma para la muestra de trabajos creados por los estudiantes, da cuenta del uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza.

Otros ejemplos del uso de las Tic's para la creación artística es la producción de videos. En la página web www.youtube.com es posible encontrarlos:

11. Ejemplos de uso de Tic's en el subsector de Artes Visuales

Fuente: <http://www.youtube.com/>

Este es un ejemplo que da cuenta del uso de medios y estéticas propias del arte contemporáneo para su realización:

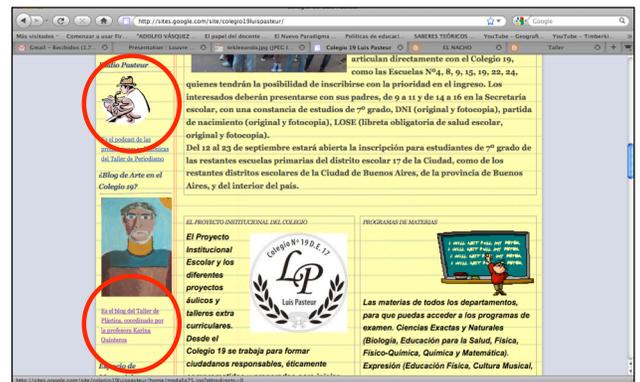
12. Trabajo realizado en el subsector a partir del concepto de videoarte.

Fuente: <http://www.youtube.com>

Otro ejemplo que considero interesante, si bien no se refiere sólo específicamente a las artes visuales, es el *blog* del colegio Luis Pasteur, ubicado en la ciudad de Buenos Aires en Argentina. En este caso se incorporan al *blog* distintas plataformas, como el video, la radio y el enlace a otros *blogs* que son parte del colegio.

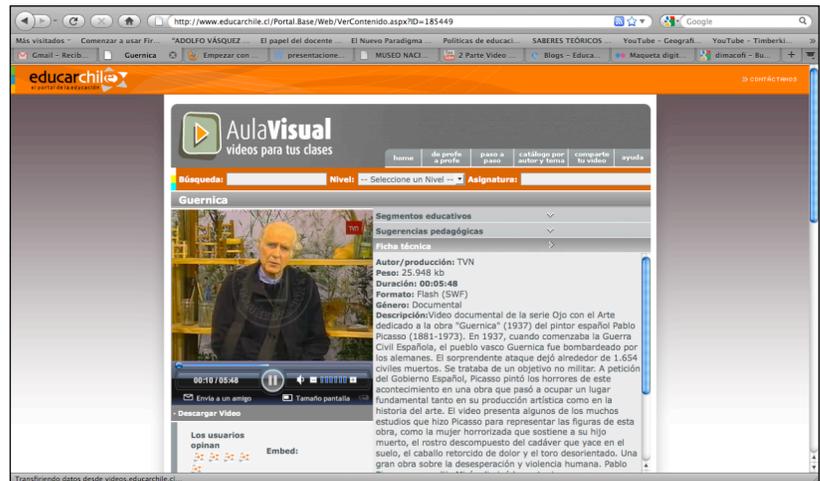
13. Página del colegio Luis Pasteur en el que se usan distintos usos dado al *blog*.

Fuente: <http://sites.google.com/site/colegio19luispasteur/>

El utilizar las Tic's como herramientas de creación y difusión abre la posibilidad de extender el aula fuera de sus límites físicos, generando redes de intercambio con otras comunidades.

14. Página Educarchile

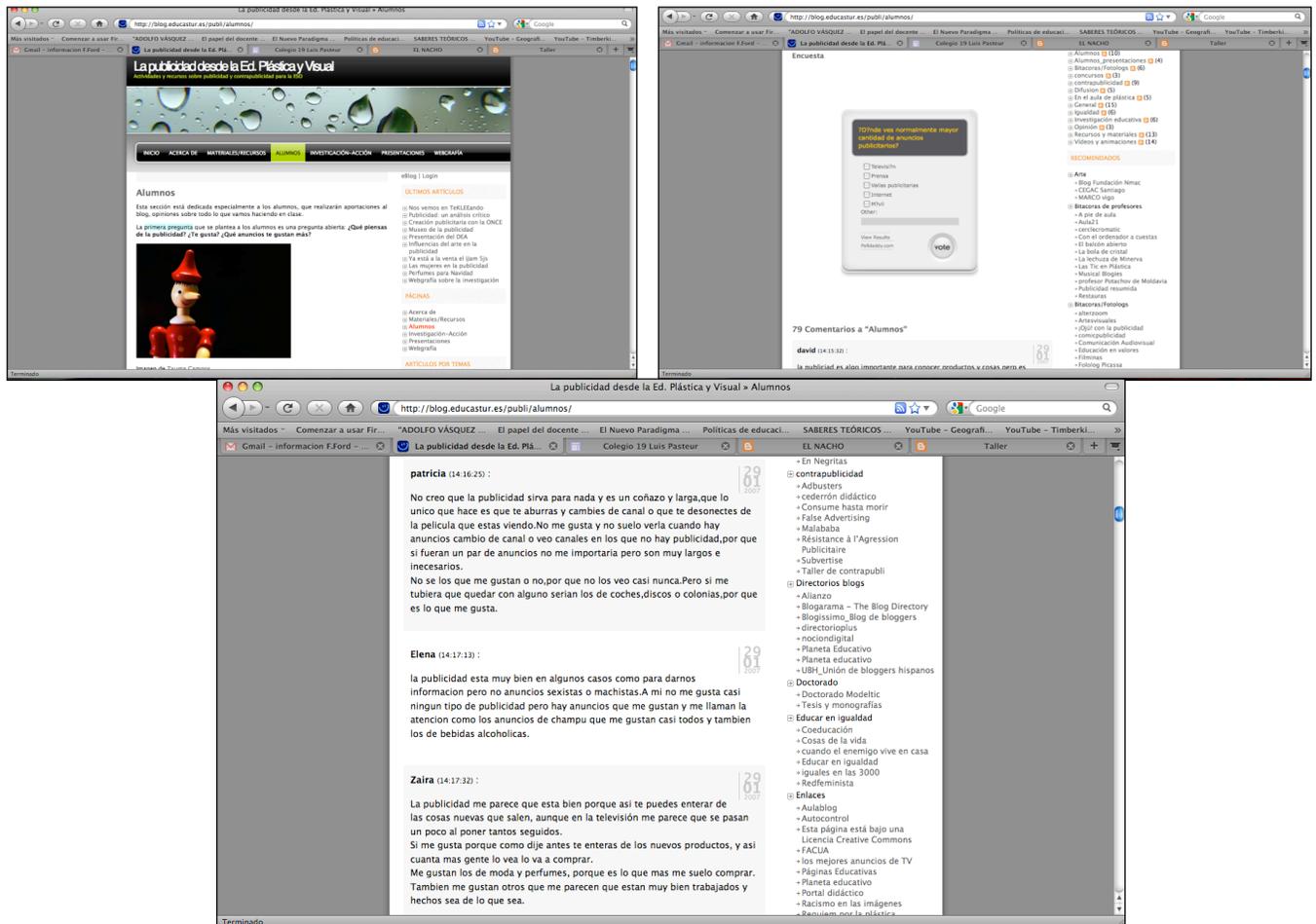
Fuente: www.educarchile.cl

En nuestro país se han generado comunidades de intercambio como educarchile o la red de docentes innovadores, en la que el uso de las Tic's es su eje. Sin embargo éstas están más bien dirigidas a docentes o bien a dar espacios en los que se puede

acceder a material educativo por parte de los estudiantes. Sin embargo no pude dar con un ejemplo de comunidad de intercambio generada por y para estudiantes. Esto muestra que el uso de las Tic's es un nicho que puede seguir siendo explotado.

Un ejemplo del uso de las Tic's como medio para el intercambio y la integración se encuentra en el uso que da la profesora Cristina Navarrete. En su *blog* además de incorporar material educativo para docentes y estudiantes, da lugar a un espacio de foro en el que los estudiantes intercambian opiniones.

15. Uso de *blog* como espacio de foro de opinión.

Fuente: <http://blog.educastur.es/publi/alumnos/>

Los estudiantes, acostumbrados a expresarse con mayor libertad en el espacio virtual, utilizan estos foros para opinar abiertamente, cuestión que quizás no sucedería con tanta naturalidad en la sala de clases. El espacio virtual se transforma así en una prolongación de la sala de clases. Este espacio alberga en su conjunto la información, los medios para manipularla y transformarla, los espacios para compartirla y difundirla, para comentarla y criticarla. Esto da la posibilidad al docente de extender el proceso de enseñanza aprendizaje fuera de la sala de clases, esto dice relación con la enseñanza *on line*. Esta es una modalidad de la educación a distancia, que utiliza Internet y sus herramientas para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, modalidad a la cual el docente de artes visuales puede sacar variadas ventajas en cuanto a que puede hacer uso de dicha modalidad para hacer vínculos con la cultura de sus estudiantes.

Algunas características de la modalidad *on line* son:

- Se personaliza el aprendizaje
- Se adapta el estudio a momentos y tiempos de cada alumno
- Tiene tiempo para el estudio, la investigación y la reflexión
- Utiliza sus propios ritmos de trabajo
- Tiene acceso fácil a toda la información
- Su aprendizaje es activo
- Tiene datos constantes (*feed-back*) de sus progresos y dificultades
- Inmersión práctica en un entorno *web 2.0*.
- Se eliminan barreras espaciales y temporales (desde su propia casa, en un viaje a través de dispositivos móviles, etc.).
- Se gestiona realmente el conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, prácticas, experiencias. Enriquecimiento colectivo del proceso de aprendizaje sin límites geográficos.
- Se actualizan constantemente los contenidos¹⁰⁸

¹⁰⁸ Enrique Martínez-Salanova Sánchez. La enseñanza *on-line* [en línea] <http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0017ensenanza_online.htm> [consulta: 27 octubre 2011]

No cabe duda que las nuevas tecnologías de la comunicación han generado un impacto en la manera de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicho impacto ha repercutido en el papel que debe tomar el docente, ya que mediante el uso de las Tic`s su papel se relaciona más con el de mediador que de instructor, con gestor del acceso a la información, de su producción e intercambio. Las Tic`s posibilitan una gestión del proceso de enseñanza aprendizaje por sobre una instrucción del mismo.

El desarrollo de la metodología de proyectos en conjunto con el uso de las Tic`s puede dar resultados muy positivos. Por ejemplo, plantear un proyecto orientado a conocer la historia de un barrio de la ciudad. En un proyecto de este tipo el uso de las Tic`s permitiría la estructuración del mismo:

- El registro del barrio, de su arquitectura, diseño de áreas verdes. (uso de cámaras digitales fotográficas y video)
- Recoger información relacionada con la historia del barrio y sus habitantes. (búsqueda en Internet, recogida y registro de información a partir de los habitantes del barrio, utilizando dispositivos de almacenamiento como cámaras, mp3, teléfonos celulares)
- Contextualización de la información recogida (Investigación de los estilos arquitectónicos del barrio y áreas verdes y su relación con estilos o movimientos artísticos).
- Incidencia del diseño del entorno en la vida de sus habitantes. (Registros visuales, sonoros, uso de dispositivos de almacenamiento).
- Orden de la información. (uso de software de recopilación y ordenamiento de información)
- Producción de un video que dé cuenta de la investigación realizada. (uso de software de edición de información visual y sonora).
- Permite el seguimiento de esta información a modo de bitácora de trabajo, con mayor rapidez.

Mediante la creación de distintos proyectos el docente puede generar conexiones con el entorno cercano a la comunidad o bien, en conjunto con otras comunidades educativas, vecinales, culturales, generar nexos que permitan llevar a cabo proyectos que pudiesen incluso generar cambios en el contexto inmediato.

2.9 ACTORES CULTURALES Y SUS PERFILES

Como actores culturales defino a aquellos agentes que tienen una participación, ya sea de manera conciente o inconsciente, en la construcción de la cultura. Esta definición se aboca a la definición de actores culturales considerando la temática de esta investigación y lo desarrollado hasta ahora. Estos agentes son:

- El gestor cultural, considerando los aspectos que pueden significar un aporte al desempeño del docente de artes Visuales.
- El profesor de Artes Visuales como mediador y agente de cambio cultural.
- El profesor de Artes Visuales como artista.
- El profesor de Artes Visuales como transmisor de la metodología de proyecto.
- El estudiante de hoy: generación 2.0.

2.9.1 Perfil del gestor cultural: aportes al perfil del educador

Si bien la gestión cultural en nuestro país es de corta data (entendiendo esta como una disciplina que se estructura en un determinado marco), su desarrollo ha tomado gran fuerza y parece ser que día a día son más los que se interesan por esta profesión. Se ha comenzado a valorar la cultura tanto como una herramienta política de cambio y a su vez como un bien económico por explotar. En este escenario:

“El gestor y la gestora cultural, con sus múltiples acepciones tales como programador y programadora, somos los profesionales que proponemos aquellos espectáculos y/o actividades que deben programarse en los teatros, auditorios, casas de cultura... donde trabajamos. Somos una herramienta clave. Intrínsecamente, en la selección de la oferta que realizamos, transmitimos ideologías, formas de pensar, deseos respecto a la ciudadanía y a la sociedad que queremos.”¹⁰⁹

¹⁰⁹ SANCHIS, Mª Francisca. El Perfil Del Gestor Y Gestora Cultural Del Siglo XXI. [en línea] s.l.<descarga.sarc.es/Actas2007/CD_congreso/pdf_c/2/2.3.pdf> [consulta: 12 septiembre 2011]

El papel del docente de artes visuales como gestor, como mediador no dista mucho de esto. El gestor cultural entendido como animador, dinamizador de la mediación cultural posee las siguientes funciones:

“Esta es la figura que se encarga de facilitar el acceso a la creación y al consumo cultural a través del trabajo directo con el usuario. Sus herramientas de trabajo son los programas educativos o sociales, los métodos participativos, el trabajo en grupo, etc. Sus funciones son:

- Elaboración y ejecución de programas puntuales.
- Dinamización de la vida cultural en su ámbito de actuación territorial o en un equipamiento polivalente o específico.
- Evaluación de los resultados de sus programas.
- Dinamización de públicos, fomentando la participación.
- Elaboración de propuestas pedagógicas para la difusión de contenidos culturales.”¹¹⁰

Podemos sumar a estas:

- Mediador entre la creación, la participación y el consumo cultural.
- Una profesión que hace viable (económica, social, artística y/o políticamente) un proyecto cultural.
- Un profesional capaz de ayudar a eclosionar el trabajo artístico e insertarlo en una estrategia social, territorial o de mercado.¹¹¹

Si observamos estas funciones podemos ver que no distan en gran medida de las características de las funciones del profesor como mediador cultural. Los aspectos que pueden aportar al perfil del profesor se relacionan con la capacidad de generar y guiar proyectos de vinculación con la cultura, realizar las gestiones necesarias para que ello

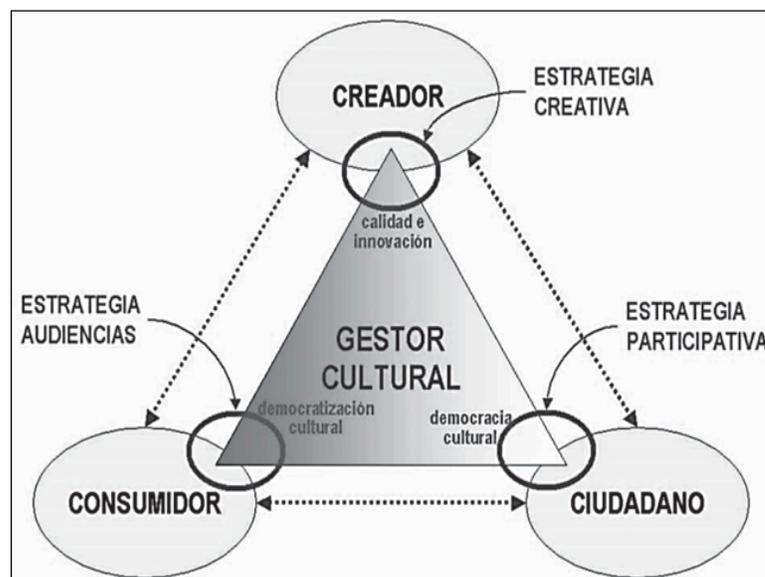
¹¹⁰ op. Cit. p 129.

¹¹¹BONET, Lluís. El perfil del gestor cultural en el siglo XXI. [en línea] <www.descarga.sarc.es/Actas2007/CD_congreso/pdf_c/2/2.1.pdf> [consulta: 12 septiembre 2011]

ocurra. Si el gestor ha de relacionarse con auspiciadores, patrocinadores, productores, publicistas, instituciones culturales y artistas para llevar a cabo un proyecto, el docente tendrá que hacerlo a partir de su relación con los directivos, jefes de departamento, la unidad técnico pedagógica, otros docentes, con instituciones culturales, con el contexto cercano de sus estudiantes y la escuela, con los padres y apoderados, con los artistas para acercar sus creaciones y experiencias a los estudiantes. Y si observamos la importancia que se está dando a la cultura, no ha de ser un imposible que el docente geste proyectos que involucren capital aportado por privados por ejemplo. Si se propone un proyecto de envergadura en que se involucre a la comunidad educativa con otras comunidades en pro de una propuesta que busque generar un cambio o bien el acercamiento de bienes culturales a la comunidad, cabe la posibilidad de que se pueda acceder a producir proyectos que involucren en mayor escala al docente en la tarea de gestión.

El siguiente esquema muestra las distintas aristas que abarca la tarea del gestor cultural.

16. Esquema Funciones del Gestor Cultural

Fuente: www.descarga.sarc.es

El gestor cultural debe poseer la capacidad de generar vínculos entre los creadores, los ciudadanos y de aportar a que estos se transformen en consumidores o audiencias de bienes culturales. Estas capacidades se vinculan con lo que hemos descrito ya anteriormente en relación al docente de artes visuales como mediador cultural. Este docente tiene la tarea de acercar a sus estudiantes a los bienes culturales existentes mediante su apreciación y producción. Al crear las condiciones necesarias y permitir el acceso a estos bienes el docente está ejerciendo un acto democrático, que permite al estudiante no sólo conocer estos bienes, sino que además comprenderlos como parte de un entramado cultural de mayor complejidad.

Otro aspecto que vincula el perfil del gestor cultural con el del docente de artes visuales, es el de formación de audiencias. Ambos perfiles se relacionan con la formación y desarrollo de audiencias. El papel del gestor en este sentido es bastante dinámico ya que dicha formación puede ser realizada desde distintos flancos. Por un lado la formación de audiencias se puede generar a partir de la promoción del acercamiento de bienes culturales a los estudiantes. Por ejemplo mediante la realización de conciertos, obras teatrales o danza, charlas de artistas, ya sea directamente en la escuela o bien a partir de una invitación directa a los colegios. Estas mismas instancias podrían formar parte a su vez de programas de mayor escala que busquen una formación sostenida en el tiempo, que no sean sólo instancias esporádicas, sino que se conformen como parte de una política que busca la formación de audiencias entre sus ciudadanos.

Por su lado la tarea del docente es bastante dinámica también y se relaciona con lo que realiza el gestor. Por ejemplo, podría gestionar la ida a las presentaciones de teatro, danza, cine, que el gestor ha proyectado, o bien participar de los programas que ha propuesto. Por su lado el docente podría también gestionar la realización de visitas de expertos a la escuela, concursos interescolares, talleres de apreciación y creación, gestionar exposiciones con otras instituciones como municipalidades o centros culturales. Las posibilidades son variadas, y si bien el perfil de docente de artes visuales necesario para llevar a cabo la mediación cultural a través del uso de herramientas de la gestión, es un perfil que demanda bastante esfuerzo, es un perfil

imprescindible para que el proceso de enseñanza aprendizaje en torno, y desde la cultura.

2.9.2 Perfil del educador de artes visuales en el contexto cultural actual

Al observar el contexto actual nos encontramos con que la globalización económica, social, política y cultural es el eje que articula y determina lo que ha de entenderse hoy como desarrollo. Los mecanismos bajo los que opera dicho desarrollo o progreso ha comenzado a evidenciar fallas en el sistema: la inequidad social y económica, la contaminación, el abuso de los recursos naturales, son algunas de ellas. En este contexto cuya complejidad es producto de los vertiginosos cambios que se han experimentado como consecuencia del avance de la ciencia, la tecnología, y su uso con diversos fines en las distintas áreas de la vida, la educación de las nuevas y futuras generaciones debe enfocarse más que nunca como lo que es, una herramienta de cambio social y cultural. El rol del docente se hace de esta manera fundamental en un contexto de crisis y de cambio. En este punto cabe preguntarse por cual ha de ser el perfil de este nuevo profesor, cuestión que específicamente en el área de las artes visuales se hace compleja dados los rápidos cambios de paradigma que han regulado la creación artística y la relación de la misma con el espectador, durante los últimos 50 años. Frente a esto se plantea un nuevo enfoque en relación a la enseñanza de las artes visuales, ya no enfocada sólo en la enseñanza de técnicas o de una visión historicista del arte, sino que orientada a que los estudiantes sean capaces de comprender el contexto artístico y cultural mediante la relación de los distintos campos que conforman en conjunto el cuerpo de las artes en la actualidad. Para que esto suceda, el profesor ha de desarrollar un perfil que responda a los desafíos que plantea el complejo escenario actual.

A continuación desarrollaré el perfil que ha de tener el docente de artes visuales en el contexto actual a partir de las siguientes premisas:

1.-El profesor de artes visuales como agente de mediación y cambio cultural y 2.- El profesor como artista. 3 Profesor como trasmisor de metodologías de gestion en aula. Para desarrollar estos aspectos los relacionaré con la manera en que se vinculan y aportan a los tres ejes de la educación artística en nuestro país: Historia del arte, Apreciación estética y Creación.

2.9.2.1 El profesor de artes visuales como agente de mediación y cambio cultural

Este aspecto se relaciona directamente con el ejercicio de la reflexión, ya que ser agente de mediación y cambio de un contexto tan complejo como el cultural actual, requiere de un constante ejercicio de actualización y análisis que derive en ideas concluyentes respecto a los fenómenos que día a día se suceden en nuestra sociedad.

“Un docente ha de ser un conocedor de su materia, pero no únicamente en el ámbito de los contenidos. Esto significa que al conocimiento puramente técnico hay que sumarle el conocimiento reflexivo y altamente "nutritivo" que aportan, por ejemplo, las nuevas tecnologías. Por otra parte, debemos contar con una pedagogía capaz de proporcionar a los estudiantes las condiciones necesarias para poder filtrar lo que ellos experimentan como algo indiscutible (generalmente proveniente de los media). Una pedagogía que se haga eco de la diversidad y la ambigüedad, una pedagogía que rechace definitivamente la tenaz distinción entre lo cotidiano y lo popular o lo noble y lo elitista. Una pedagogía que se plantee seriamente la enseñanza como un ámbito que participa en la construcción moral y cultural así como en la construcción de la identidad social e individual y "que enfatice la creación de ciudadanos educados como forma de emplazamiento, como una construcción geopolítica, como un proceso en la formación de la geografía del deseo cultural" (Mc Laren, 1995, 40).”¹¹²

¹¹² FONTAL Merillas, Olaia, La Educación Artística en el contexto postmoderno: un paso por las nuevas tecnologías. [en línea]. <<http://www.educ.ar/educar/la-educacion-artistica-en-el-contexto-postmoderno-un-paso-por-las-nuevas-tecnologias.html>>[consulta: 28 agosto 2011]

Se necesita de una pedagogía que permita la construcción, o mejor dicho la reconstrucción constante de nuestra cultura, a partir de una reflexión en torno a la misma. Desde la enseñanza de las artes visuales esta reflexión no es un anexo, sino que se conforma como parte fundamental, ya que la esencia de este subsector es adentrarse en la naturaleza del arte, cuestión que requiere el hacer partícipe al educando tanto de la producción artística como de un acercamiento en relación a la comprensión del hecho artístico. Esto conlleva una reflexión sobre el mundo y las diversas problemáticas inherentes a él. Es desde este punto desde el cual el docente tiene la posibilidad de ser un agente de cambio cultural y social, ya que la enseñanza del arte debiese integrar mediante una pedagogía humanizadora, socializadora y culturizadora, una reflexión en torno a qué es arte en el contexto actual local y global, y en los contextos que conforman la historia de la humanidad, para de esta manera y mediante dicha reflexión poder llegar a generar una comprensión de relaciones de mayor complejidad presentes en el escenario cultural y social. En este sentido el desarrollo de los tres ejes tiene mucho que aportar. Por un lado el llevar a cabo una reflexión en relación a la historia del arte, de determinadas obras, movimientos o estilos, puede acercar al estudiante la idea de que el arte se conforma como una construcción social dependiente del contexto en que se gesta. Al comprender esto su predisposición frente a una obra de arte posmoderna o de arte en general puede cambiar, puede ser apreciada como un objeto que responde a un contexto que determina sus formas, materialidades y operaciones de significado. Al lograr esto, el docente estará generando un vínculo con la cultura que puede perdurar en el tiempo, ya que es comprender que el arte es una cuestión en constante evolución y cambio al igual que las personas, las civilizaciones, las culturas.

En cuanto a la apreciación estética es tarea del docente crear las condiciones para desarrollar las herramientas que le permitan al estudiante apreciar las producciones culturales, tanto en sentido estético como valórico, es decir, generando una conciencia del valor que puede tener un determinado bien cultural.

Por otro lado, la creación artística abre la mirada hacia los medios y procesos de producción existentes, así como a la experimentación con nuevas formas,

materialidades y técnicas. En este proceso el estudiante se vincula con la cultura en la medida en que es ejecutor de los procesos de construcción que generan bienes culturales. Al crear, el estudiante está construyendo sus propios símbolos culturales, y si el docente responde a lo que hemos establecido en relación al arte posmoderno y su enseñanza, estará dando al alumno las herramientas y el espacio para que dicha construcción se haga desde el contexto, readecuando y reutilizando sus significados y códigos preexistentes para conformar su propio lenguaje.

Tomando esto en cuenta el docente de artes visuales debiese ser fuente actualizada de información y conocimiento, ser capaz de establecer conexiones entre lo que sucede a nivel global, y la manera en la que determinados sucesos afectan localmente a nuestra cultura, y al cómo este contexto repercute en las artes y su significado.

Se hace necesario comprender la acción educativa como una alternativa de desarrollo social, cultural y humano y hacerlo realidad con su intervención. La naturaleza de este subsector permite el desarrollo de estos tres ámbitos. Por ejemplo, mediante la implementación de la metodología de proyecto es posible que grupos de estudiantes a nivel local generen conexiones o intervenciones con la localidad o comuna en la que habitan. Al desarrollar un proyecto artístico se está incentivando la observación del entorno social y cultural, el análisis y comprensión del mismo, la detección de necesidades en relación a bienes culturales, la propuesta y ejecución de soluciones y por lo tanto el desarrollo creativo. Paralelamente los estudiantes pueden desarrollar habilidades sociales, aprender a trabajar con otros lo cual implica la capacidad de escuchar, de discutir, llegar a acuerdos, aprender a mirar su entorno, es decir, se desarrollan habilidades que dicen relación con el desarrollo social y emocional del estudiante, y en definitiva con un aprendizaje de lo que es convivir con otros, ser ciudadano.

“Se ha hecho evidente el desarraigo cultural y la pérdida de la identidad; la dimensión social está pasando a ser reemplazada por una soledad incomprensible; lo social, lo individual y lo humano son dimensiones que han modificado también sus

estructuras en el lenguaje actual. Todo esto hace que la educación como primera socializadora, intervenga y haga reflexionar a la sociedad y a los maestros en particular, pues son ellos, con su trabajo diario y con sus estudiantes como multiplicadores, los que puedan modificar la realidad”¹¹³

La complejidad del contexto social y cultural requiere que la escuela y los docentes adopten nuevas formas, nuevos modos y perfiles que les permitan hacer partícipes de su comprensión y construcción a las nuevas generaciones de estudiantes.

Vivimos en sociedades donde la identidad de cada pueblo y país se diluye, se mezcla, reinventa, se transforma. La globalización económica ha transformado la cultura y la ha utilizado como una forma más de bien económico. Ya no son solo bienes los que se transan, sino que formas de vida, de vestir, de comer, de relacionarse, de comportarse. Los productos culturales, tradicionalmente entendidos como tal (pintura, escultura, danza...) no son ajenos a este fenómeno globalizador.

La forma en la que se producen y distribuyen los bienes culturales ha sido modificada gracias los medios de comunicación, principales comunicadores.

Para que el docente pueda cumplir con su función mediadora debe tener presentes algunas características como son su nivel cultural, el que debe ser constantemente actualizado; el conocimiento amplio de lo que enseña; estar actualizado en las últimas teorías y avances de su asignatura y conocer, además, lo concerniente a otras áreas del saber para que pueda relacionarlos con la suya; propiciar actitudes de respeto, colaboración, integración, tolerancia, cooperación y ayuda mutua; generar que el espacio y tiempo pedagógico se conviertan en un momento de gran interactividad entre sus estudiantes y de estos con él para que, finalmente, logre el propósito fundamental de propiciar en los estudiantes, en un contexto social histórico, el aprendizaje.¹¹⁴

¹¹³ VELÁSQUEZ, María Isabel., ZULÚAGA, Ana Milena., RUIZ, Andrea. El docente: mediador entre la cultura y el estudiante. [en línea] s.l. <biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/.../rv1110.pdf> [consulta: 20 mayo 2011]

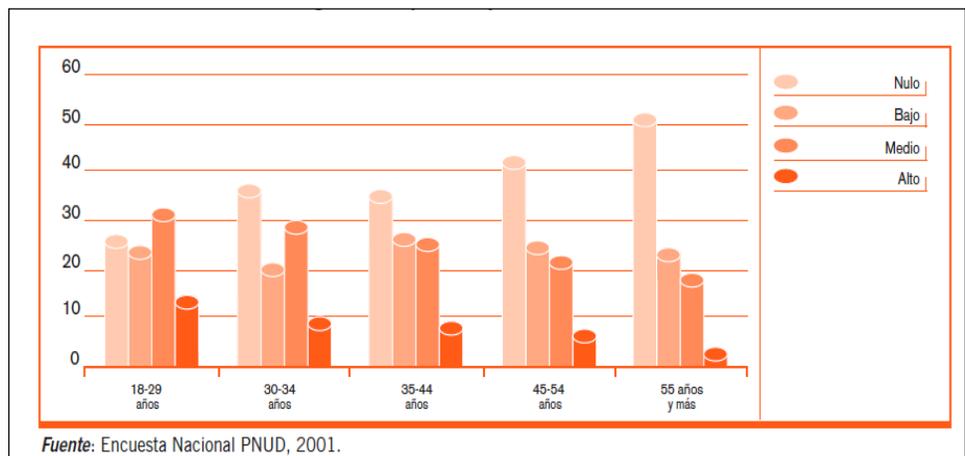
¹¹⁴ *Íbid.*

El desarrollo de las tecnologías de la comunicación han abierto los canales mediante los cuales acceder a la información y al conocimiento, cuestión que ha desplazado y modificado la tarea que entendemos como tradicional del profesor, en este sentido se plantea la obsolescencia de aquel profesor cuya función era la de transmitir contenidos. El problema actual ya no es el acceso a la información, sino la manera en la que el estudiante accede a ella, la comprende, valora y utiliza. El contexto actual requiere de un profesor que sea capaz de mediar entre la cultura local, global y el estudiante, es decir, su tarea debe facilitar el acceso del estudiante a los bienes culturales.

En este sentido el docente se constituye en un “filtro” que permite al estudiante acercarse a aquellos bienes que desde el punto de vista artístico, estético o creativo puedan ser catalogables como un aporte al desarrollo de la cultura y la sociedad. Esto por una parte, ya que por otra, el docente ha de considerar que para valorar los aportes culturales han de conocerse aquellos productos considerables como desechables, que por lo demás abundan en los medios de comunicación. Es decir, es tarea del docente motivar y dar espacio para el aprendizaje en relación a la percepción, sensaciones y sentidos contenidos en los bienes culturales con el objetivo de que desarrolle la capacidad de discernimiento que le permita escoger de manera libre e informada entre la gran diversidad de bienes culturales existentes.

Al contrario de lo que se podría pensar en nuestro país los jóvenes son los principales consumidores de cultura, tal como lo muestra el gráfico.

17. Índice de consumo cultural según edad (porcentaje)

Fuente: Encuesta Nacional PNUD, 2001

En la medida en que el joven asiste a eventos culturales opta por ampliar su perspectiva del mundo y además define un estilo de sociabilidad. Toda manifestación cultural es un espacio de encuentro y de reflexión, ya que a partir de ella se abren conversaciones. Desde este ángulo, el mayor consumo cultural de los jóvenes chilenos puede ser interpretado como una búsqueda de sentido compartido.

“Ante el creciente vaciamiento de una identidad nacional, el joven parece recurrir a la esfera cultural para construir su sentido de pertenencia colectivo y su biografía o identidad personal.”¹¹⁵

Para los jóvenes el acceder a eventos y bienes culturales de determinado tipo, es una oportunidad de desarrollo en la construcción de una identidad personal. Por un lado esta la socialización se produce en cualquier evento o manifestación cultural, ya sea con otros que el joven identifica como de su mismo estilo o círculo, o bien con otros ajenos a su entorno.

Esta mediación cultural permite al joven situarse y reconocerse como individualidad particular, le permite construir su identidad a partir de la comparación con *un otro* similar o diferente, en un contexto social más amplio.

Dicho de otro modo, las experiencias culturales representan un lugar privilegiado para la experimentación de sociedad. A partir de ellas la juventud arma sus “tribus urbanas”, las que otorgan un sentido de pertenencia al individuo.

“Ante la debilidad de una imagen de sociedad fuerte, los jóvenes construyen sus propios horizontes colectivos; se trata de refugios de la subjetividad ante una sociedad que por lo pronto no logra definir un sentido compartido en relación con los cambios.”¹¹⁶

¹¹⁵ GÜELL, Pedro., GODOY, Soledad., LECHNER, Norbert., MÁRQUEZ, Rodrigo; Morales, Jorge; Rovira, Cristóbal. Transformaciones Culturales E Identidad Juvenil En Chile. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD, Pág. 23

¹¹⁶ op. Cit. p. 25

Ante esto, el docente como mediador de la cultura, visto como agente que canaliza aquellos bienes o productos culturales que se inscriben dentro de marcos institucionalizados y fuera de estos, queda de cierta forma limitado. Para lograr que los estudiantes de hoy reconozcan en estos bienes una riqueza cultural es fundamental que vean en ellas un sentido. Una forma de lograr esto es conectar la cultura juvenil con aquellos aspectos de la cultura que el docente quiere mostrar a sus estudiantes.

El docente de artes visuales debiese estar al tanto del como se estructura la cultura juvenil, tener presente que un punto fundamental de dicha estructura es la diversidad entendida en un modo amplio. Los jovenes de hoy están más abiertos a los cambios sociales y culturales que vive nuestro país.

Para que el profesor de artes visuales pueda acercar la cultura a los jóvenes, es preciso que conozca y comprenda la cultura juvenil, ya que la misma se constituye por el “reciclaje”, mestizaje y remixaje de los productos culturales anteriores a ellos (estilos y movimientos artísticos). La cultura que producen los jovenes es el resultado del uso de las Tics, tanto como medio de captación de información, como medio de producción.

2.9.2.2 El profesor como artista

Para desarrollar la idea del profesor de artes visuales que se gesta a partir de la formación previa como artista visual tomaré mi propia experiencia.

La incorporación de artistas visuales al mundo de la docencia escolar tiene pocos años en nuestro país. Distintas Universidades tanto privadas como públicas han implementado programas de formación pedagógica dirigidos a Licenciados de diversas áreas que dicen relación con los subsectores de aprendizaje escolar. Es posible suponer que dicha apertura obedece a estrategias de mercado, o bien, a que el contexto cultural actual ha puesto de manifiesto el conflicto que existe en relación a la

enseñanza a partir de disciplinas especializadas, sin la integración de otras que permitan desarrollar el conocimiento desde distintas aristas. En este sentido ha de considerarse al Licenciado como una persona que ha recibido una formación más amplia, en la que interactúan distintas disciplinas del conocimiento. Es decir, su formación multidisciplinar producto de la formación académica y de la puesta en práctica en el área laboral, lo dotan de herramientas más adecuadas para relacionarse y acceder al conocimiento del complejo contexto actual.

En cuanto al artista como docente de artes visuales y su relación con los tres ejes de enseñanza, cabe señalar que el propio artista, como creador, hacedor actualizado, incorpora estos ejes en su trabajo.

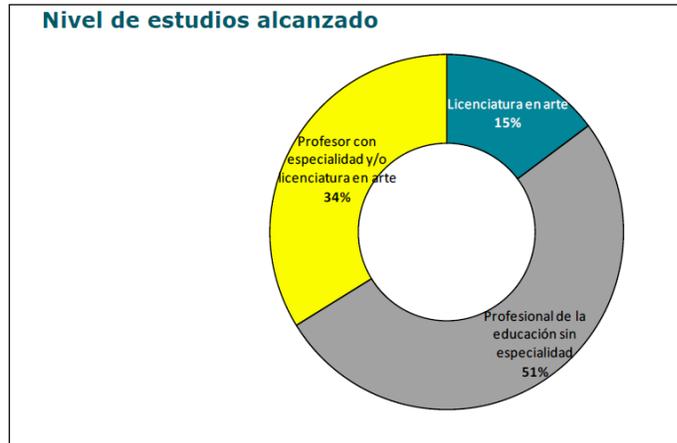
El artista visual ha de estar en constante búsqueda de lenguajes que le permitan estructurar uno propio por lo que su mirada hacia el entorno cultural está atravesado por una lectura desde la construcción de significados para su propio quehacer como artista. Como creador ha de realizar prácticas de aula innovadoras, que tiendan más bien a la creación por experimentación que por la conjunción de fórmulas preestablecidas. Ha de ser un docente que por sobre las respuestas certeras privilegie la duda, ha de entender que el arte busca más que dar respuestas, el cuestionamiento en torno a la cultura, sus procesos y productos.

Tal como se vió al comienzo de este capítulo, el arte posmoderno se conforma por un reciclaje, por una remezcla y recontextualización de elementos del pasado y el presente. Como artista- docente debe dar a sus estudiantes el espacio de conocer la historia del arte con la finalidad de que estos se apropien de dichas citas históricas del arte, para construir las propias. Debe dar el espacio y la posibilidad de transmitir las herramientas que les permitan poner en práctica las operaciones propias de las prácticas del arte contemporáneo.

En nuestro país el porcentaje de Licenciados en arte que ejercen como docentes de artes visuales, es bajo, tal como muestra el gráfico:

A partir de la imagen, “Se desprende que la mitad de los docentes que enseñan disciplinas artísticas son profesores que no tienen la especialidad en educación artística (51% de los casos)...Existe además un 15% de los casos que corresponden a artistas (licenciados en arte). Si bien ellos tienen un amplio manejo de las técnicas y conocimientos propios de su disciplina, no siempre tienen

18. Nivel de estudios alcanzados por profesores que ejercen como docentes del subsector de Artes visuales

Fuente: www.oei.cl

experiencia didáctica sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sólo un tercio de las personas encargadas de impartir enseñanza en este sector son efectivamente profesionales preparados para esta labor, que tienen formación pedagógica y también poseen los conocimientos y habilidades propios del oficio del artista.”¹¹⁷

Esto muestra la existencia de problemáticas pendientes por resolver. El hecho de que un 51 % de los profesores no posea la especialidad me parece mucho más grave que un 15 % correspondiente a artistas visuales, ejerza sin poseer todas las herramientas pedagógicas necesarias. En este último caso si bien se maneja de manera más intuitiva aquellos aspectos relacionados con la pedagogía, se está utilizando el tiempo efectivo de clases en aspectos relacionados con el arte y su enseñanza, cuestión que merece dudas en el caso contrario.

¹¹⁷ IDIE DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. Estudio sobre el Estado Actual de la Educación Artística en la Región Metropolitana. Junio 2011. 125 pp.

2.9.2.3 Profesor como trasmisor de metodologías de gestión en aula

Dentro de las prácticas innovadoras utilizadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, encontramos la metodología de proyectos.

“El desarrollo de proyectos, así como el desarrollo de solución de problemas, se derivaron de la filosofía pragmática que establece que los conceptos son entendidos a través de las consecuencias observables y que el aprendizaje implica el contacto directo con las cosas.”¹¹⁸

De manera más detallada podemos entender la metodología de proyectos como:

“Un proceso en el cual los resultados del programa de estudios pueden ser identificados fácilmente, pero en el cual los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes no son predeterminados o completamente predecibles. Este aprendizaje requiere el manejo, por parte de los estudiantes, de muchas fuentes de información y disciplinas que son necesarias para resolver problemas o contestar preguntas que sean realmente relevantes. Estas experiencias en las que se ven involucrados hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los que disponen como el tiempo y los materiales, además de que desarrollan y pulen habilidades académicas, sociales y de tipo personal a través del trabajo escolar y que están situadas en un contexto que es significativo para ellos. Muchas veces sus proyectos se llevan a cabo fuera del salón de clase donde pueden interactuar con sus comunidades, enriqueciéndose todos por dicha relación.”¹¹⁹

Las características de la metodología de proyecto involucran una serie de competencias que dicen relación con el nuevo perfil del docente de Artes Visuales. Mediante el uso de esta metodología el docente está dando la posibilidad a sus

¹¹⁸ DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO VICERRECTORÍA ACADÉMICA, INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. El método de proyectos como técnica didáctica. [en línea]. Monterrey, México <www.itesm.mx/va/dide2/documentos/proyectos.PDF> [consulta: 27 octubre 2011]

¹¹⁹ op. Cit. p. 2

estudiantes de desarrollar estas competencias, fundamentales hoy en día si observamos que la metodología de proyecto se extiende al campo laboral y social en todas las áreas de la producción y el hacer.

Otro aspecto fundamental a observar es la posibilidad que da la metodología de proyecto para generar vínculos con el entorno, con la cultura y la comunidad. Esto desarrolla en ellos la capacidad de considerar a otros como parte de una sociedad que se construye desde la unidad. Si consideramos la idea de formación integral como concepto fundamental en la educación actual, la metodología de proyectos permite mirar tanto afuera como dentro de la comunidad, desarrollando los vínculos con otros compañeros de clases y con los docentes. La metodología de proyectos engloba una serie de prácticas tendientes al desarrollo de diversas habilidades y competencias, necesarias para aprender y relacionarse con otros en el contexto actual.

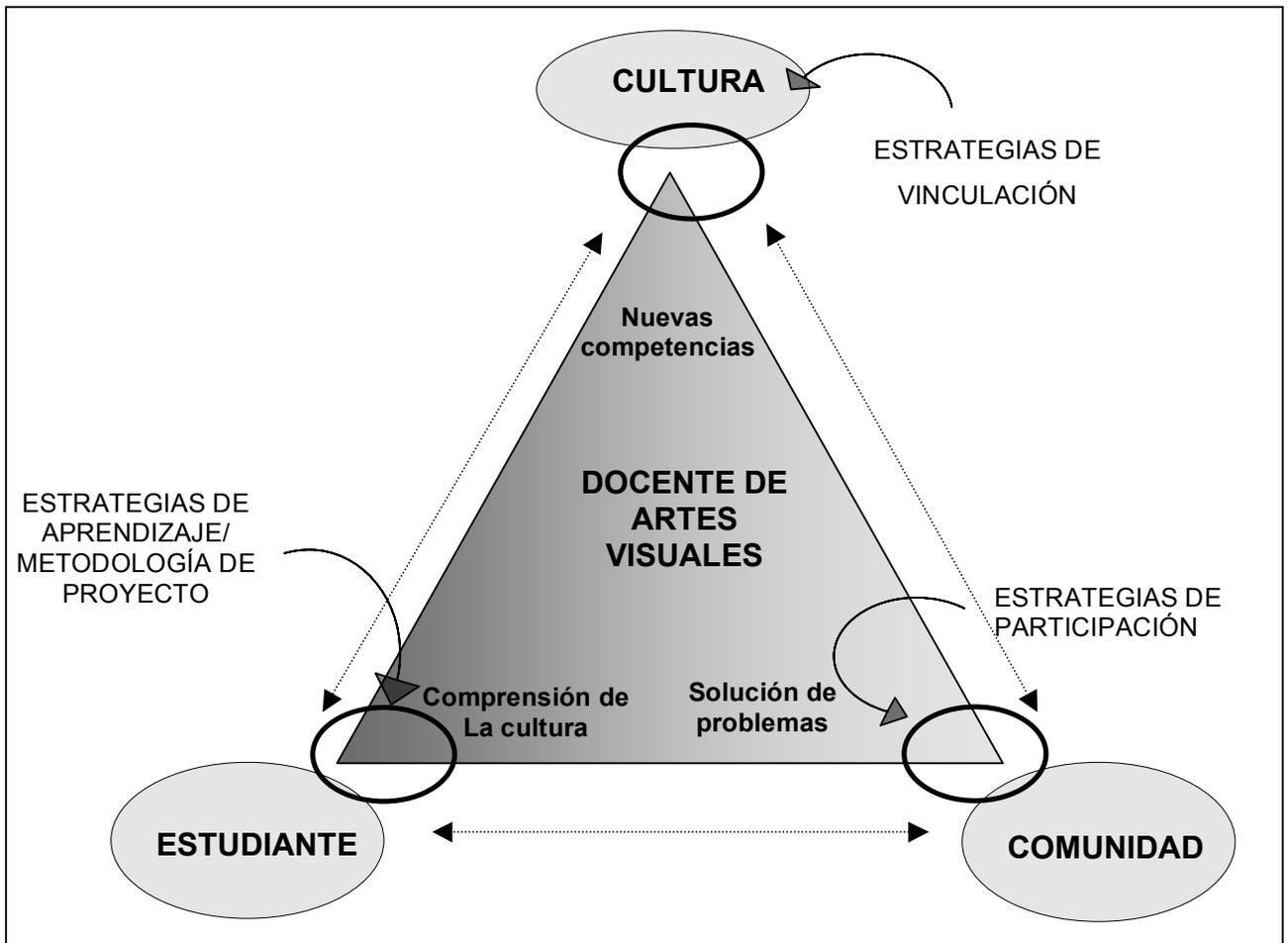
"Los proyectos de trabajo suponen una manera de entender el sentido de la escolaridad basado en la enseñanza para la comprensión, lo que implica que los alumnos participen en un proceso de investigación, que tiene sentido para ellos y ellas y en el que utilizan diferentes estrategias de estudio; pueden participar en el proceso de planificación del propio aprendizaje, y les ayuda a ser flexibles, reconocer al "otro" y comprender su propio entorno personal y cultural. Esta actitud favorece la interpretación de la realidad y el antidogmatismo. Los proyectos así entendidos, apuntan hacia otra manera de representar el conocimiento escolar basado en el aprendizaje de la interpretación de la realidad, orientada hacia el establecimiento de relaciones entre la vida de los alumnos y profesores y el conocimiento que las disciplinas y otros saberes no disciplinares, van elaborando. Todo ello para favorecer el desarrollo de estrategias de indagación, interpretación y presentación del proceso seguido al estudiar un tema o un problema, que por su complejidad favorece el mejor conocimiento de los alumnos y los docentes de sí mismo y del mundo en el que viven. (HERNÁNDEZ, 1998)."¹²⁰

¹²⁰ op.Cit. p. 3

Los cambios de paradigma planteados en relación al Arte y la eventual necesidad de reestructurar la enseñanza artística, hacen de la metodología de proyecto un método efectivo para dicho propósito. Esta metodología permite al estudiante acercarse a la complejidad del contexto de manera directa, poniendo en práctica el uso de distintas disciplinas y herramientas prácticas para llevar a cabo una investigación y la eventual propuesta de soluciones que pueden derivar en acciones de tipo social que involucren la participación de la comunidad y la creación de bienes culturales, por ejemplo.

En el siguiente esquema se grafica la relación que sostiene el docente de artes visuales con la cultura y la comunidad, mediante el uso de distintas competencias:

19. Esquema: Docente como mediador a partir del uso de metodología de proyecto

Al igual que el gestor cultural, el docente de artes visuales utiliza distintas estrategias para llevar a cabo la vinculación de la cultura con las personas. La metodología de proyecto es de hecho una de las metodologías utilizadas por la gestión cultural, que mayor difusión tiene hoy en día. Su uso en la comprensión de las artes y de la relación de estas con el contexto, es sin duda una manera efectiva de lograrlo.

2.9.3 Perfil del estudiante de hoy: la generación 2.0

Como hemos podido ver anteriormente el uso y la inserción de las Tic's en nuestra sociedad se da cada vez con más rapidez y en las más diversas aéreas. Los niños y jóvenes de hoy han adquirido habilidades de manera innata para relacionarse con dichas tecnologías, lo cual ha conferido unas determinadas características que han comenzado a cambiar el perfil de los estudiantes.

A diferencia de un estudiante que fue niño o adolescente en la década de los ochenta o noventa, los jóvenes y niños de hoy visualizan las nuevas tecnologías como herramientas esenciales en la vida cotidiana. Para ellos “estar conectados” es una necesidad que se relaciona con la idea de “existir”. Si no se está conectado no eres nadie, esta premisa muestra la importancia de las nuevas tecnologías en la formación de la identidad del adolescente y la necesidad de estar a la vanguardia de los dispositivos y plataformas que van apareciendo.

El año 2007 se realizó el estudio “Perfiles de los Nuevos Usuarios: Generación 2.0”, el cual dio cuenta de los usos y de los códigos generados y manejados a modo de lenguaje entre los usuarios de los *Fotolog*.

“En el contexto actual emergente, con un desarrollo tecnológico profundo y usuarios que generan y administran información, además de vínculos sociales, surge el estudio 2007 “Perfiles de los Nuevos Usuarios: Generación 2.0”, con el propósito de descubrir

y conocer las formas de realización, dinámica y regla de los códigos en el contexto particular de Interfase *Fotolog*.¹²¹

Si bien la interfase de *Fotolog* hoy en día ha sido reemplazada por el uso de *Facebook* o *Twitter*, la lógica que en ella opera no difiere en gran medida de estas y otras plataformas como los *blogs*. Estas plataformas dan la posibilidad de subir información visual, escrita o sonora, de intercambiarla, de generar interacción con otros usuarios.

“Las nuevas tecnologías de conectividad Generación 2.0, como *Fotolog*, *Facebook*, *Blog*, *Podcast*, RSS, noticias o favoritos votados por usuarios, entre otras herramientas, permiten la configuración de un escenario particular en el que vive cotidianamente el nuevo usuario. Acompañan esta experiencia de uso términos como: *contenido generado y administrado por los usuarios, participación y colaboración, plataformas “Generación 2.0” (separan estructura/contenido), conectividad y redes online, registro digital masificado, producción y postproducción desde usuarios, compartir material (redes de colaboración) y validar el conocer desde los participantes*, son lo que configuran los principios tácitos de la *Web 2.0*.¹²²

El uso de Internet y de sus plataformas ha incidido no sólo en la manera de comunicarse de los niños y jóvenes, o en las maneras de acceder a la información. Su uso ha repercutido incluso a nivel de las estructuras cognitivas, lo cual trae como consecuencia que el objeto de conocimiento sea abordado de distinta manera a como se hacía hace 50 años atrás, o incluso menos.

“Las nuevas configuraciones sociales y culturales que se establecen en la red llevan a evaluar la posibilidad de que estemos en presencia de un nuevo cerebro. Miguel Arias señala que en la era digital, la conectividad y el uso de herramientas tecnológicas generación 2.0 (interactividad), hacen que algunas estructuras particulares del cerebro

¹²¹ DIVERGENTE S.A. III Informe sobre Fenómeno Fotolog en Chile: “Generación 2.0: Radiografía de los nuevos usuarios”[en línea] Santiago de Chile. < <http://www.divergente.cl/>> [consulta: 05 de octubre del 2011]

¹²² op.Cit. p.3

se desarrollen de manera distinta.”¹²³

Esta es una cuestión no menor si consideramos que las modificaciones de las estructuras cognitivas determinan la manera en que se relaciona el individuo con los objetos de aprendizaje. Determinan los conceptos e ideas que el individuo posee sobre un determinado campo de conocimientos, así como la forma en la que los relaciona y organiza. Si las nuevas tecnologías son las que han transformado dichas estructuras, se hace evidente que es mediante su uso que se facilitará el proceso de enseñanza aprendizaje, haciéndolo más óptimo y significativo para el alumno.

“Las plataformas 2.0 permiten que el contenido se desligue de su estructura, por lo que los mismos usuarios pueden generar y administrar sus propios contenidos, sin ser grandes expertos en diseños de tecnologías o programación. Esto deriva en un uso particular de las herramientas tecnológicas, el que no podría llevarse a cabo si no existieran los hipervínculos, las conexiones sociales que se establecen en la Web. Por lo que la pertenencia a ciertos grupos sociales hoy se está determinando en los índices de conectividad.”¹²⁴

20. Análisis demográfico de usuarios de Internet en Chile

En nuestro país el uso de Internet por parte de los jóvenes se registra de la siguiente manera:

Si observamos esta tabla, podemos ver que el grupo tanto de hombres como mujeres que más altos números de audiencia ha obtenido, es el rango entre 15- 24 años, rango en el cual se encuentran los adolescentes que cursan

	Audiencia Objetivo (000)	% Composición Visitantes Únicos	Promedio Horas por Visitante	% Composición de Minutos
Total Audiencia	7.338	100,0%	25,3	100,0%
Hombres (15+)	3.722	50,7%	25,4	50,8%
Hombres: 15-24	1.017	13,9%	34,0	18,6%
Hombres: 25-34	972	13,3%	25,8	13,5%
Hombres: 35-44	775	10,6%	19,2	8,0%
Hombres: 45-54	555	7,6%	22,9	6,8%
Hombres: 55+	403	5,5%	18,0	3,9%
Mujeres - Edad				
Mujeres (15+)	3.616	49,3%	25,3	49,2%
Mujeres: 15-24	976	13,3%	31,3	16,4%
Mujeres: 25-34	954	13,0%	22,9	11,7%
Mujeres: 35-44	773	10,5%	20,6	8,6%
Mujeres: 45-54	567	7,7%	23,5	7,2%

Fuente: www.comscore.com

¹²³ op. Cit. p.8

¹²⁴ Ibíd.

la enseñanza media. De igual modo estos grupos son los que mayor horas promedio pasan en Internet.

El estudiante de la generación 2.0 es un estudiante que se encuentra constantemente al uso de las nuevas tecnologías, Internet es sin duda un medio crucial para los jóvenes, para compartir y para pertenecer. La importancia de las nuevas tecnologías para los jóvenes y el nivel de manejo que poseen de estas, debe ser considerada y aprovechada como medio para el aprendizaje. Hemos visto que la mediación con otros y el intercambio de información son esenciales para los estudiantes de hoy. ¿Por qué no aprovechar esa capacidad de establecer conexión e intercambio con otros en pro del desarrollo del aprendizaje y conocimiento en torno a la cultura y las artes?. El abordar las características de los estudiantes de hoy desde un perfil relacionado con las tecnologías, así como el hincapié que he hecho en el uso de las Tic's, radica en que como hemos visto, la construcción de nuestro contexto se realiza a través de la mediatización que a través de las tecnologías y medios realizamos de la información. Los niños y jóvenes de hoy se relacionan mediáticamente y tienen la oportunidad de acceder de manera fácil a los medios y herramientas tecnológicas que les permiten registrar y manipular su entorno, para construir lenguajes y discursos propios.

Respondiendo a este perfil es que el docente de artes visuales ha de poseer las competencias necesarias para lograr que la educación artística incorpore estos medios y tecnologías. De otro modo se continuará con la visión de que la enseñanza artística es posible sólo a partir del uso de lápiz y papel, y se estará desaprovechando el uso de las Tic's y de los medios como herramientas efectivas de vinculación con la cultura.

**CAPITULO III. POLÍTICAS EDUCACIONALES Y CULTURALES: LINEAMIENTOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PERFIL DOCENTE**

3.1 1990: REFORMA DE LA ENSEÑANZA EN CHILE

Antes de abordar las políticas educacionales en Artes Visuales, me referiré en términos generales a la Reforma Educacional Chilena de 1990, con el objetivo de establecer el contexto dentro del cual se enmarca el currículo específico del subsector de artes visuales.

La reforma educacional de 1990 en nuestro país responde, por un lado a la exigencia establecida en la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza), la cual fue aprobada y publicada por la dictadura militar en su último día en el poder. (10 de Marzo de 1990). En esta se establece que:

“Se pone fin al monopolio ministerial sobre el currículum¹²⁵ escolar, consagrando la autonomía de los establecimientos para producir sus propios programas de estudio, y creando un nuevo organismo para su control nacional, el Consejo Superior de Educación. La LOCE además establece que el Ministerio debía producir el marco de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de la enseñanza, al que debía sujetarse toda definición curricular descentralizada, para el 1º de enero de 1991, nueve meses después de inaugurado el Gobierno de la transición.”¹²⁶

Esto hizo que el proceso de reformulación del currículo, cuestión que no se encontraba en los planes del nuevo Gobierno, se realizara de manera más bien improvisada y contra el tiempo. Esto trae como consecuencia un acuerdo entre el Ministerio de educación y el Consejo Superior de Educación, en el que se da por

¹²⁵ Nota: “En términos educativos, el currículum corresponde a los planes y programas de estudio, o el conjunto de contenidos, en un sentido amplio, que, organizados en una determinada secuencia, el sistema escolar se compromete a comunicar. Al mismo tiempo, el currículum es una selección cultural con propósitos formativos, que organiza la trayectoria de alumnos y alumnas en el tiempo y que, en los contenidos, esquemas mentales, habilidades y valores que contribuye a comunicar, es un regulador mayor de su experiencia futura”. Extraído de: El currículum escolar del futuro: Cristián Cox Revista Perspectivas (Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile), vol. 4, N° 2, 2001 (pp. 213-232), [en línea] <www.dii.uchile.cl/~revista/ArticulosVol4-N2/213-232%2003-C.pdf>

¹²⁶ COX, Cristián. Construcción política de reformas curriculares: el caso de Chile en los noventa *Profesorado*. [en línea] Revista de currículum y formación del profesorado, (2006). Vol. 10. <www.ugr.es/~recfpro/rev101ART5.pdf> [consulta: 01 octubre 2011]

cumplida la entrega de lo requerido por la nueva ley, iniciándose así un proceso posterior que consideró un diagnóstico de la situación de la enseñanza tanto a nivel local como internacional, para determinar las necesidades y características que debía tener el nuevo currículo.

Por otro lado, esta razón forzada permitió comenzar a replantear el currículo nacional para responder a los cambios que se produjeron en el ámbito político, social y cultural que trajo consigo la vuelta a la democracia. Durante la dictadura militar el sistema educativo sufrió cambios tanto en su estructura organizacional y administrativa como en las concepciones que definían el para qué de la educación. La introducción de un modelo económico neo liberal sustituyó un modelo educativo basado en “formatos socialistas de educación y trabajo, por uno basado en los postulados neo-liberales de Milton Friedman y la escuela económica de Chicago.”¹²⁷

Una de las reformas implementadas en 1981 fue la descentralización administrativa de la educación. Los municipios pasaron a hacerse cargo de la administración de los establecimientos educacionales, a los cuales se les otorga subvención por alumno asistente, reforma que reemplazó el fondo público estable que se otorgaba a las instituciones. Esta nueva forma de administrar la educación respondía al nuevo modelo económico importado desde Estados Unidos e incentivado por el banco mundial, modelo que fue en desmedro de la equidad y calidad de la educación. La visión mercantilista llega a la escuela, el nuevo modelo de subvención municipal al aportar dinero por alumno asistente a clases, genera un financiamiento irregular de las instituciones educativas, cuestión que se exacerba en aquellas comunas con pocos recursos. Esto muestra la nula relevancia dada a la educación, cuestión que podríamos establecer como estratégica a la hora de implementar y sostener en el tiempo un régimen dictatorial. Este escenario abre el camino para que entre en juego la participación de privados en la educación.

¹²⁷ DONOSO, Sebastián. Reforma y Política Educacional en Chile 1990 -2004: El neoliberalismo en crisis [en línea] s.l. <www.opech.cl/.../ReformaPoliticaEducacional_SDonoso.pdf> [consulta: 06 octubre 2011]

“Una sociedad en guerra no se puede ocupar de la educación: ésta inevitablemente pasa al trasfondo del escenario y opera, en términos de sus funciones esenciales de formación y transmisión cultural, en forma rutinaria y autorreferida, que es lo que ocurrió con el sistema educativo de Chile entre mediados de los años setenta y 1990.”¹²⁸

La educación pasa a segundo plano en relación a la calidad de la misma y a la de sus contenidos, priorizando el desarrollo de infraestructura lo cual se vincula más bien con una cuestión de imagen que de mejoramiento profundo. Durante este periodo se produce una dislocación entre los términos económicos bajo los que se comenzaba a manejar el país, y la manera en la que se estaba manejando la educación. Por un lado se implementa un modelo económico neo-liberal, que comienza a vincular en términos de intercambio comercial a Chile con otros países y con procesos de privatización de los distintos sectores de la sociedad (industria, educación). Paralelamente se implementan medidas que van en desmedro de la calidad y equidad en educación, esto deja el desarrollo cultural y social empobrecido, con una población sin una educación de calidad lo cual la hace más frágil y permeable la implementación de los objetivos buscados por un sistema económico neo-liberal, cuestión que podría establecerse como parte de una gran estrategia para introducir un nuevo modelo económico, ya que se suma a los casos de violación de derechos humanos y a la campaña de terror bajo la que vivió la sociedad chilena durante la dictadura militar.

Durante este tiempo se vive en una realidad dislocada o anacrónica, en el sentido de que se implementa un sistema económico abierto mientras que la escuela se transforma en un espacio de transmisión de una ideología ligada al orden y a la rigidez. En este estado de anacronía, mala calidad e inequidad, es recibida la educación por el primer gobierno democrático sucesor de la dictadura militar.

¹²⁸ COX, Cristián. La Reforma de la Educación Chilena: Contexto, Contenidos, Implementación. [en línea] Santiago de Chile <www.oei.es/reformaseducativas/reforma_educacion_chilena_cox.pdf> [consulta: 30 septiembre 2011]

“La educación chilena, al inicio del Gobierno del Presidente Aylwin exhibía logros de importancia, el aumento en la escolaridad promedio de los chilenos y la reducción del analfabetismo. En contraste, el sistema educativo mostraba indicadores críticos en cuanto a la calidad de la educación y la equidad de su distribución. También había fuertes problemas de gestión, ya que la situación de los profesores y los niveles de financiamiento de la educación se habían deteriorado mucho”¹²⁹

Al retornar a la democracia la situación de la educación era de descontextualización respecto a los fenómenos sociales y culturales globales que se sucedían.

“La Reforma curricular está planteada desde la necesidad de un cambio cultural, requisito para enfrentar la transición hacia una sociedad globalizada y del conocimiento, dentro de los cambios que se requieren está el reaprender a interactuar con el entorno social y cultural que hoy está conectado a la tecnología en todas sus dimensiones.

La Reforma curricular junto con colocar el énfasis en el mejoramiento de la calidad de educación y aún más en la calidad de los aprendizajes, implica la transformación del hacer pedagógico. Este cambio compromete al conjunto del sistema educativo en actuar activa y creativamente en la transformación de enseñar y aprender.”¹³⁰

Con esta reforma se plantea la necesidad de cambios en todos los ámbitos de la educación, desde el que, cómo y para qué enseñar, hasta el papel de la familia y los docentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Al tomar conciencia de que la reforma debe apuntar a generar cambios culturales en la sociedad, el Estado, la escuela y los docentes pasan a ocupar el lugar de relevancia perdido.

“El sustento teórico que subyace a este proceso implica confrontar marcos curriculares muy diferentes. La “pedagogía por objetivos”, que había sido el eje curricular de la Reforma de 1965 se mantenía como la visión teórica dominante del

¹²⁹ op. Cit. p. 6

¹³⁰ RED DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ENLACES, MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE. Informática Educativa en el currículum de Enseñanza Media Educación Artística, [en línea] <www.eduteka.org/pdfdir/ChileCurrículoArtes.php> [consulta: 11 octubre 2011]

currículo, reforzada por el ‘conductismo’ que durante el Gobierno Militar tuvo gran auge apoyándose en la “Tecnología Educativa”. Estas visiones del proceso educativo, asociadas a las dificultades profesionales y salariales de los docentes durante el período dictatorial implicaron un empobrecimiento cultural de los maestros, pasando de un rol ‘profesional’ al de técnicos aplicadores de procesos operativos. De esta manera, la reforma se enfrentaba a un escollo estratégico: cómo transformar en profesionales reflexivos, es decir, bajo un formato de prácticas profesionales muy diferente, a maestros que no habían tenido –salvo excepciones- la oportunidad de operar bajo esta nueva demanda”¹³¹

Al retornar a la democracia se reformulan los planteamientos respecto a lo que había sido la educación durante la dictadura. Esto abre el desafío a los docentes de tomar conciencia y comenzar a actuar de acuerdo a los cambios abruptos de este nuevo escenario.

“Superado el estado de excepción autoritario, y en un contexto de grandes cambios tecnológicos y socio-culturales, las preguntas sobre qué traspasar culturalmente y cómo educar la inteligencia y voluntad de la nueva generación, se vuelven a plantear con fuerza, tanto dentro del sistema como en la sociedad. Lo que lleva al segundo factor, que es universal y se relaciona con la aceleración del proceso global de cambios que caracteriza el final del siglo y donde la información, el conocimiento y las comunicaciones juegan un rol pivotal, ubicando el tema educacional muy alto en la agenda de la sociedad”¹³²

Se establece un acuerdo entre la necesidad de reestablecer la educación como una herramienta de construcción y de cambio social y cultural.

¹³¹ DONOSO, Sebastián. Reforma y Política Educacional en Chile 1990 -2004: El neoliberalismo en crisis [en línea] s.l. <www.opech.cl/.../ReformaPoliticaEducativa_SDonosos.pdf> [consulta: 06 octubre 2011]

¹³² COX, Cristián. La Reforma de la Educación Chilena: Contexto, Contenidos, Implementación. [en línea] Santiago de Chile <www.oei.es/reformaseducativas/reforma_educacion_chilena_cox.pdf> [consulta: 02 octubre 2011]

“Esta Reforma se desarrolla en cuatro esferas que permiten el cambio cualitativo anteriormente señalado: programas de mejoramiento e innovación, reforma curricular, la jornada escolar completa y el fortalecimiento de la gestión docente.”¹³³

Estas esferas apuntan a responder al “problema principal del sistema educativo en la presente década: su baja calidad y la inequidad de la distribución social de sus resultados”¹³⁴, cuestión que si bien se planteó hace 20 años permanece aun vigente en varios aspectos, sin poder dejar de reconocer que se han logrado mejoramientos, tal como veremos más adelante en relación a los avances específicamente logrados en el subsector de artes visuales.

No me referiré al desarrollo de la implementación de la reforma ni tampoco a los posteriores ajustes realizados a las leyes en educación, ya que esto conforma un gran tema que no es de mi interés abordar en este texto. Lo que me interesa es referirme específicamente al currículo del subsector de Artes Visuales tal como lo encontramos hoy, el cual es resultado de la reforma establecida en 1990 y de los ajustes realizados durante las últimas décadas.

¹³³ KUZMANICH, Astrid. Reforma educacional Chilena “Percepción de profesores de Colegios municipales de la Región metropolitana”. Tesis para optar al título de sociología. Santiago, Chile Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Sociología. 2004. 136 h.

¹³⁴ COX, Cristián. La Reforma de la Educación Chilena: Contexto, Contenidos, Implementación. [en línea] Santiago de Chile
<www.oei.es/reformaseducativas/reforma_educacion_chilena_cox.pdf> [consulta: 02 octubre 2011]

3.2 LA REFORMA CURRICULAR EN ARTES VISUALES

La reforma de las políticas educativas de 1990 tuvo entre sus objetivos reorientar el significado de la educación con la finalidad de generar cambios sociales y culturales que respondieran a lo que en ese momento comenzaba a gestarse en la realidad local y global. La reforma del currículo en los distintos subsectores de la enseñanza es una de las esferas que se desarrollan en este proceso. El subsector de artes visuales, como se le denomina hoy, no quedó ajeno a esta reforma.

Es posible señalar esta reforma como una posibilidad de modificar lo que históricamente se conforma como los contenidos y metodologías que durante largo tiempo se constituyeron como una tradición de la enseñanza artística en Chile, y como un paso que determina los cambios entre la enseñanza de las Artes durante la dictadura y la democracia.

3.2.1 Enseñanza de las Artes en Chile

Históricamente ha existido una concepción arraigada respecto al cómo, qué y para qué de la enseñanza de las artes, no sólo en nuestro país sino que a nivel mundial. En el caso de Chile es posible determinar algunas características propias de la manera en la cual se ha abordado la enseñanza de las artes a lo largo de la historia. En términos generales Luis Hernán Errázuriz reconocer los siguientes “síntomas”:

“1.- La enseñanza del Dibujo, posteriormente de la Pintura, el Modelado, la Historia del Arte y de otras manifestaciones artísticas, han formado parte de la educación pública de nuestro país durante aproximadamente dos siglos. Durante este período, el énfasis de la Enseñanza Artística en Chile se ha concentrado fundamentalmente en el quehacer práctico, vale decir, el trabajo ha estado mucho más orientado hacia el

desarrollo de habilidades y técnicas, generalmente en dibujo, que hacia la apreciación y reflexión del patrimonio artístico.”¹³⁵

Este síntoma sitúa al docente como un transmisor de “fórmulas” para el hacer, y al estudiante como un receptor y memorizador de información. No se produce en este proceso la necesidad de realizar una reflexión, ya que no es la “idea”, el cuestionamiento por el qué se está haciendo y cómo se esta haciendo lo que impulsa el fin de este tipo de enseñanza, sino que el fin es el hacer sin establecer un sentido o significado que trascienda más allá del resultado obtenido.

“2.- Aún cuando desde fines del siglo XIX se aprecia una tendencia a incorporar la apreciación estética, durante buena parte del siglo XX se puede constatar un fuerte predominio de la Enseñanza del Arte desde una perspectiva funcional. En este sentido, existen suficientes evidencias que permiten afirmar que esta enseñanza ha sido visualizada, fundamentalmente, como un medio auxiliar para apoyar o complementar otras áreas del currículo tales como: Historia, Geometría, Caligrafía, etc. Esta tendencia ha contribuido a que la asignatura de Arte asuma una condición marginal, de inferioridad y dependencia en el sistema escolar.”¹³⁶

Si bien este síntoma ha tendido a desaparecer en algunos establecimientos, se encuentra de tal manera arraigado en la sociedad, en los estudiantes, docentes, directivos y apoderados, que considero aun falta que pasen generaciones para cambiar esta concepción, cambio que depende en gran medida de la demostración de los resultados logrados gracias al trabajo de los docentes y de la valoración que desde el Estado se le otorgue al subsector.

“3.- Sin desconocer que se han hecho intentos para integrar nuestras expresiones culturales, el rol ocupado por el Arte indígena, las manifestaciones folclóricas y lo que podríamos denominar el Arte chileno y latinoamericano, ha sido bastante pobre en la

¹³⁵ ERRAZURRIZ, Luis Hernán. La Educación Artística en el Sistema Escolar Chileno. [en línea] Brasil. <portal.unesco.org/culture/en/files/40444/...pdf/errazuriz.pdf> [consulta: 28 septiembre 2011]

¹³⁶ op. Cit. p.2

educación escolar. En este sentido, a lo largo de la historia de la Enseñanza Artística, no se advierte una vinculación coherente y permanente entre los planteamientos formulados en los programas y nuestras propias características y circunstancias histórico-culturales.”¹³⁷

En este tercer “síntoma” Errazurriz se refiere específicamente a la enseñanza del patrimonio, sin embargo se hace extensible a otras expresiones culturales que se conforman como parte de la enseñanza artística. Por ejemplo, la enseñanza del graffiti, del cómic, las nuevas tendencias contemporáneas del arte, son todos fenómenos que ocurren en nuestra cultura. Este tercer síntoma deja ver explícitamente que el docente de Artes Visuales ha de pasar de ser el docente trasmisor de técnicas a ser un agente que mediante la vinculación con la cultura, entendida como el conjunto de las expresiones que emergen desde una reflexión en torno a la misma, permita que el estudiante desarrolle un aprendizaje en relación al Arte, a la cultura y a la sociedad.

3.2.3 De las artes plásticas a las artes visuales; enseñanza del arte en dictadura y democracia

“En Chile, durante la época de la dictadura, la educación artística impartida se concentraba principalmente en las áreas del folclor y del patrimonio material. Por este motivo, algunos consideran este período como una etapa oscurantista en la historia de la educación artística de este país.”¹³⁸

Durante la dictadura el currículo de la enseñanza de Artes Plásticas como se denominaba entonces, respondía directamente con los lineamientos establecidos en las políticas culturales implementadas por la dictadura militar. Tal como se señala en la

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Luis Hernán Errazurriz. Conferencia Regional de América Latina y El Caribe sobre Educación Artística. [en línea] s.l. <unesco.org/culture/en/files/32045/.../Relatoria_mesa1.pdf> [consulta: 29 septiembre 2011]

investigación *Dictadura militar en Chile: Antecedentes del golpe estético-cultural*, de Luis Hernán Errázuriz las nuevas políticas culturales apuntaban a validar las acciones emprendidas por el gobierno militar, entre las que se cuenta la *Operación limpieza*, la cual tenía como objetivo borrar todo vestigio ideológico y cultural producido durante la UP. El trasfondo de esta operación era instaurar una imagen de orden y limpieza, de un país estable en el que el valor de lo chileno y de la patria son fundamentales. De este modo comienzan a borrarse y destruirse producciones generadas durante el gobierno de Allende, desaparecen los murales que grafican al movimiento obrero, las consignas políticas en apoyo a la Up, se comienza con un régimen de censura (y autocensura) a los creadores, muchos de los cuales fueron exiliados.

“Las consideraciones anteriores exigen una política cultural que tienda, en primer término y en su órbita de competencia, a *extirpar de raíz* y para siempre los *focos de infección* que se desarrollaron y puedan desarrollarse sobre el *cuerpo moral de nuestra patria*.” (Asesoría Cultural de la Junta de Gobierno y el Departamento Cultural de la Secretaría General de Gobierno 1974, 37–38, énfasis añadido).¹³⁹

De este modo se pone énfasis a la conservación del patrimonio y a la producción cultural que exacerba lo nacional. Se da relevancia a la creación y difusión de la música folclórica, a la artesanía, a la literatura histórica y al diseño de espacios públicos destinados a la conmemoración de figuras relacionadas con la Historia de Chile, generalmente militares y soldados.

Esto deja de manifiesto la contraposición hacia el proyecto político-cultural de la UP el cual:

“Se manifiesta a través de diversas prácticas que le confieren identidad estética y representan un compromiso ideológico-reivindicativo en favor del mundo popular”¹⁴⁰

¹³⁹ ERRÁZURIZ, Luis Hernán. *Dictadura militar en Chile Antecedentes del golpe estético-cultural*. [en línea]. s.l < lasa.international.pitt.edu/LARR/prot/fulltext/.../Errazuriz_44-2.pdf > [consulta: 14 octubre]

¹⁴⁰ op. Cit. p.152

La política cultural impulsada por la dictadura militar se relaciona con lo planteado en el currículo de Artes Plásticas, en este sentido, podemos decir que existe una “coherencia” entre los fines ideológicos implantados por la dictadura y los métodos de difusión de los mismos. Sin duda la prolongada permanencia de los militares en el poder no hubiese sido tal si no hubiesen extendido sus planteamientos al entramado educativo, social, cultural y estético del país. Esto reafirma lo que planteaba anteriormente en relación a una anacronía entre el modelo económico neo-liberal implementado y los fines de la educación en dictadura. Durante ésta la educación se conforma en un instrumento de homogeneización no sólo en los métodos de enseñanza aprendizaje, los cuales son más bien unilaterales y centrados en la transmisión de información, desconociendo la diversidad como cuestión primordial en la educación. Ejemplo de ello es la denominada *Operación corte* que establecía el mandato respecto a la presentación personal de los estudiantes, la cual encaja con una imagen militarizada (pelo corto, peinado, camisa limpia, niñas sin maquillaje ni zuecos...). En este contexto la enseñanza del arte se dirige a implantar una ideología cultural que ayudó a consolidar el régimen militar. El discurso nacionalista es traspasado a niños y jóvenes mediante las imágenes, los símbolos, la música, la danza. Se busca exacerbar a la patria como un ente sagrado y fundamental, el cual ha de ser defendido sin importar los medios utilizados para ello.

En este sentido, desde mi punto de vista la reforma realizada en el currículo de las Artes Visuales, como lo denominaré de aquí en adelante, es una de las reformas más radicales y de peso en términos sociales, políticos y culturales, considerando la manera en la que se desarrolló este subsector durante la dictadura y la influencia que puede tener el mismo en la comprensión y análisis de la sociedad.

“Con la llegada de la democracia surge la necesidad de hacer una reforma educativa enorme que también comprendía el área de las artes. Gracias a la reforma se pasó de hablar de artes plásticas a referirse al sector de las artes que comprende artes visuales, artes musicales y algo de artes escénicas (sólo se imparte en educación básica y media). En secundaria los estudiantes pueden trabajar siete talleres diversos y en los últimos dos años deben escoger sólo una de las áreas. Como innovación se

abrieron varios niveles para cada una de las artes (sensibilización, percepción, apreciación, creación, producción y reflexión y crítica) y dentro del área de artes visuales se incluyeron géneros contemporáneos como el graffiti y los nuevos medios.”¹⁴¹

Esta nueva visión que se abre a la comprensión del Arte desde sus distintas esferas, busca generar un cambio en relación a la enseñanza de las artes y al nuevo contexto social y cultural al que se dio paso. La enseñanza de la Artes deja de ser un proceso al servicio de la implementación ideológica de la dictadura, para comenzar a ser entendida como un proceso que ha de relacionarse con el desarrollo de aspectos ligados al Arte como fenómeno que engloba distintas aristas del ser humano y de su cultura, cuestión que también podemos entender como de contenido ideológico lo cual es inherente a cualquier política.

“En los currículos también se abrieron nuevos ejes temáticos como arte, vida y contemporaneidad, arte y medio ambiente, arte y política, arte e ideología, arte y sociedad, arte y género y arte y derechos humanos. Estos temas superan la historia lineal descriptiva, buscan problematizar estas áreas del conocimiento y generar alianzas entre las disciplinas sin llegar a la instrumentalización del arte. También se busca problematizar la noción de identidad, que apela, en gran medida, a la existencia de un *ethos* tradicional en el género, la edad, la etnia, la cultura y la clase.”¹⁴²

La nueva reforma establece por lo tanto una apertura hacia la cultura, la idea de extender un puente entre esta y la enseñanza de las Artes. Lo que propone la reforma deja claramente explicitado que la enseñanza del Arte ya no se realiza tomando como método la transmisión cerrada de información, y que debe pasarse a una práctica que permita al estudiante aprender y aprehender el Arte y la cultura como fenómenos que emergen de los comportamientos y mecanismos sociales, los cuales repercuten en los

¹⁴¹ Luis Hernán Errazurriz. Conferencia Regional de América Latina y El Caribe sobre Educación Artística. [en línea] s.l. <unesco.org/culture/en/files/32045/.../Relatoria_mesa1.pd> [consulta: 05 octubre 2011]

¹⁴² *Ibid.*

quehaceres artísticos y culturales que se suceden fuera de los límites de la escuela.

“En este mismo sentido se considera que la tecnología debe ser incluida en la escuela para que ésta abarque todas las formas, códigos y lenguajes que usan los estudiantes en su vida diaria. También se persigue un imperativo ético que sobrepase el mundo estético para evitar quedarse en una propuesta academicista o tradicional y establecer la resolución de problemas en las artes, a través de la investigación, como un aspecto central. Se debe educar en el ámbito de las artes, de lo humano y del desarrollo de la personalidad.”¹⁴³

Todo lo planteado por la reforma del currículo en Artes Visuales obliga a determinar un nuevo perfil de docente. Al pasar de una enseñanza enfocada en el arte como un conjunto de prácticas técnicas a una enfocada en la reflexión del arte como consecuencia de una interrelación de fenómenos sociales y culturales, se está determinando la necesidad de una formación multidisciplinar del docente de artes visuales, que le permita cumplir con los objetivos de la reforma en esta materia.

“En síntesis, la Reforma en marcha implica cambios significativos en el enfoque de la Educación Artística a nivel escolar, los cuales, en la medida que se vayan implementando en las diversas realidades educacionales, deberían contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y, de este modo, a la formación de futuras generaciones más conscientes respecto al ámbito cultural artístico.”¹⁴⁴

¹⁴³ Op. Cit. p. 8

¹⁴⁴ op. Cit. p. 3

3.3 COMPONENTES DEL CURRÍCULO NACIONAL EN ARTES VISUALES Y SU RELACIÓN CON LA FORMACIÓN EN CULTURA.

A continuación me interesa puntalmente establecer una relación entre las políticas que rigen el desarrollo del subsector de Artes visuales, vigentes a la fecha, con las políticas en cultura, específicamente con las de las Artes Visuales 2011. El hacer dicha relación se justifica en el entendido de que ambas políticas dada la naturaleza que las conforma debiesen enlazarse como causa y consecuencia una de la otra. Respecto a esto cabe considerar que lo que propongo es la necesidad de que el docente de Artes Visuales sea un agente cultural poseedor de competencias multidisciplinares, por lo que mi interés en relacionar las políticas en Cultura y en Artes Visuales, es establecer en qué medida se conectan e impulsan, es verificar de qué manera se encuentra considerado el docente de artes visuales como un agente de desarrollo de las políticas en cultura de las Artes Visuales, con el fin de establecer la necesidad de que el docente en artes visuales ha de poseer una formación en gestión cultural.

Si el Arte en la posmodernidad emerge de los fenómenos culturales y sociales, tal como se vió en el capítulo anterior, entonces la enseñanza en torno al Arte no puede desconocer los fenómenos culturales en los que se inserta, ni los lineamientos políticos que guían el quehacer cultural. Y viceversa, los lineamientos culturales pensados y ejecutados desde el Estado no pueden desconocer que su construcción está íntimamente ligada a la escuela como espacio hegemónico de desarrollo, intercambio y de recepción de la cultura. El hacerlo significa desaprovechar la oportunidad de dar impulso al desarrollo de las políticas establecidas por el propio Estado.

A continuación me referiré a las políticas que en enseñanza artística ha realizado el Ministerio de Educación de Chile, con el objetivo de determinar la mirada con la que el Estado enfoca esta materia para así determinar en qué medida ésta se relaciona con la formación en cultura, y por lo tanto, con la necesidad de establecer vínculos con la misma.

3.3.1 Lineamientos de las políticas públicas para la enseñanza del sub sector artes visuales: ejes y planteamientos.

Antes de abordar el currículo del subsector de Artes visuales, creo pertinente aclarar algunos conceptos que dicen relación con la idea general de currículo. Tal como se señala en la nota explicativa en la que se cita a Cristián Cox, (página 68 (cambiar al final de corrección)) el currículo en educación se conforma por los planes y programas de estudio. De acuerdo al MINEDUC se definen estos conceptos de la siguiente forma:

“El **Marco Curricular** define el aprendizaje que se espera que todos los alumnos y las alumnas del país desarrollen a lo largo de su trayectoria escolar. Tiene un carácter obligatorio y es el referente en base al cual se construyen los planes de estudio, los programas de estudio, los mapas de progreso, los textos escolares y se elabora la prueba SIMCE.

Los **planes de estudio** definen la organización del tiempo de cada nivel escolar. Consignan las actividades curriculares que los alumnos y las alumnas deben cursar y el tiempo semanal que se les dedica.

Los **Programas de estudio** entregan una organización didáctica del año escolar para el logro de los Objetivos Fundamentales definidos en el Marco Curricular.”¹⁴⁵

Estos programas estructuran su cuerpo en:

- Objetivos Fundamentales.
- Contenidos Mínimos Obligatorios.
- Objetivos Fundamentales Transversales.
- Cuadro sinóptico de las unidades.
- Unidades (que especifican contenidos y actividades).
- Anexos.

¹⁴⁵ MINEDUC. Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media Actualización 2009.

En el caso chileno, el marco curricular se conforma por lo que contienen estos instrumentos curriculares (Planes y programas de estudio). El marco curricular ha de deducirse de estos.

En el caso del subsector de Artes Visuales, se denomina así al área del currículo que centra su lineamiento en el desarrollo del conocimiento relacionado con las prácticas del Arte, su apreciación e Historia. Dicho subsector, junto con el de Artes Musicales, conforman el sector de Educación Artística.

“El sector Educación Artística, constituido por Artes Visuales y Artes Musicales, tiene por propósito central contribuir a la formación de los jóvenes desarrollando su sensibilidad estética, su capacidad expresiva y creativa, sobre la base de un equilibrio entre el desarrollo de la capacidad de expresión y la de apreciación del arte. Ello a través de un trabajo sistemático de taller, que se enriquece con el conocimiento del patrimonio artístico-cultural en distintos niveles: regional, nacional, latino-americano y universal.”¹⁴⁶

En el caso del sector de Educación Artística, los planes y programas de cada subsector y nivel se diseñan considerando las características de los estudiantes, sin embargo el marco curricular en términos generales determina que:

“Los objetivos fundamentales y contenidos mínimos del sector están orientados a que los jóvenes: desarrollen su sensibilidad y su capacidad de percibir, su capacidad de expresión personal, que conozcan y valoren el patrimonio artístico - cultural nacional, americano y universal, valoren nuestra identidad cultural en el arte tradicional y las manifestaciones folclóricas y desarrollen su capacidad creativa.”¹⁴⁷

¹⁴⁶ MINISTERIO DE EDUCACIÓN REPÚBLICA DE CHILE, MINEDUC, Currículum de la Educación Media Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios. 2009

¹⁴⁷ RED DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ENLACES, MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE. Informática Educativa en el currículum de Enseñanza Media: Educación Artística Proyecto Enlaces-Montegrando Primera Versión.

3.3.2 Ejes de la enseñanza artística contenidos en el currículo nacional

Los ejes principales que atraviesan del currículo en educación artística se encuentran implícitos en el mismo.

“De acuerdo a las funciones, los principios, criterios y competencias señalados en la fundamentación del área y teniendo presente los ámbitos que estructuran el currículum del sector (creación, apreciación y reflexión sobre el fenómeno artístico), se espera, en términos más específicos, que las Artes Visuales contribuyan a desarrollar la capacidad de crear e investigar, utilizando recursos artísticos que estimulen la expresión juvenil tales como: pintura, escultura, diseño, grabado, instalaciones, gráfica, fotografía, video y multimedia.”¹⁴⁸

Los ejes principales que atraviesan del currículo en educación artística se encuentran implícitos en el mismo. De acuerdo a lo planteado a este podemos definirlos en:

1. Historia del Arte. (Apreciación y reflexión sobre el fenómeno artístico)
2. Apreciación estética. (Apreciación y reflexión sobre el fenómeno artístico)
3. Creación o producción. (Creación)

A continuación doy cuenta de lo planteado en los marcos curriculares en el que se inserta la enseñanza de las Artes en Enseñanza Básica y en Enseñanza Media. Cabe especificar que en la enseñanza básica se comprende el sector de educación Artística (Artes Visuales Y Educación musical) como unidad. Se establece el panorama bajo el cual se desarrolla la enseñanza artística y de las artes visuales:

“La Reforma Educacional, implementada a partir del año 1996, en el marco curricular correspondiente a la Educación Básica dispuso que, en primero y segundo

¹⁴⁸ MINISTERIO DE EDUCACIÓN REPÚBLICA DE CHILE, MINEDUC, Currículum de la Educación Media Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios, subsector artes visuales, p 187.

año, la Educación Artística, constituida fundamentalmente por Artes Visuales y Artes Musicales, tendría tres horas semanales. En tercero y cuarto año básico cuatro horas. En quinto y sexto año tres horas. Finalmente, para séptimo y octavo año se consignan cuatro horas, de las cuales dos son para Artes Visuales y dos para Artes Musicales. Esta normativa rige para todos los establecimientos educacionales que no hayan elaborado planes y programas de estudio propios, es decir, tiene vigencia para la mayoría de los establecimientos del país, por cuanto sólo un porcentaje muy pequeño de colegios ha elaborado sus propios planes y programas.”¹⁴⁹

El marco curricular para la Educación Media, aprobado el 18 de mayo de 1998, se organiza en tres ámbitos: Formación General, Formación Diferenciada y Libre Disposición. La Formación General incluye obligatoriamente nueve sectores de aprendizaje entre los cuales figura el de Educación Artística, representado por los Subsectores Artes Visuales y Artes Musicales, de los cuales uno debe ser considerado mínimo. Esto significa que el sector Educación Artística es obligatorio de 1º a 4º año de la Educación Media y los establecimientos pueden alternar o elegir uno de los Subsectores Artes Visuales o Artes Musicales.

En la siguiente tabla se recogen los principales planteamientos que conforman el currículum nacional del subsector de Educación Artística (recogiendo sólo los aspectos relacionados con las Artes Visuales) y de Artes Musicales.

¹⁴⁹ ERRAZURRIZ, Luis Hernán. La Educación Artística en el Sistema Escolar Chileno. [en línea] Brasil. <portal.unesco.org/culture/en/files/40444/...pdf/errazuriz.pdf> [consulta: 20 octubre 2011]

CURRICULUM ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y ARTES VISUALES

21. Principales aspectos del Currículo Nacional de Artes Visuales

ENSEÑANZA BÁSICA EDUCACIÓN ARTÍSTICA	ENSEÑANZA MEDIA ARTES VISUALES
-Promover una comprensión de las diversas manifestaciones de la expresión estética del ser humano y estimular la sensibilidad y el goce estético, particularmente en el campo de las artes visuales, de la música, de la danza y de las artes de la representación.	- Contribuir a la formación de los jóvenes desarrollando su sensibilidad estética, su capacidad expresiva y creativa, sobre la base de un equilibrio entre el desarrollo de la capacidad de expresión y la de apreciación del arte.
-Desarrollar capacidades para expresarse en campos diversos del arte y para apreciar los valores contenidos en la producción de cada uno de ellos.	- Desarrollar la capacidad de crear e investigar, utilizando recursos artísticos que estimulen la expresión juvenil tales como: pintura, escultura, diseño, grabado, instalaciones, gráfica, fotografía, video y multimedia.
- A través de la expresión y apreciación artísticas se busca también desarrollar la imaginación creadora, la percepción del entorno y la capacidad comunicativa, dando énfasis al conocimiento y valoración de la cultura propia y al sentido de la identidad nacional en un mundo en donde la cultura tiende a globalizarse	- Conocer grandes épocas, movimientos y artistas de la historia del arte, en el nivel nacional, americano y universal, identificando las principales funciones que cumple el arte en la sociedad, en relación con las dimensiones estéticas, sociales, culturales, religiosas y económicas.
- Desarrollar en el estudiante la capacidad de expresión artística e iniciar la percepción estética del entorno y la apreciación de obras de arte.	- Desarrollar la capacidad de percibir e interpretar críticamente las formas y las imágenes del entorno, refinando la sensibilidad estética e incrementando la conciencia ambiental, como factores que contribuyen a la calidad de vida.
- Desarrollar en el alumno la capacidad de expresión y apreciación artística en relación con diferentes temáticas y lenguajes del Arte, así como la comprensión, en un nivel básico, de acontecimientos de la historia del arte; todo ello, enriquecido con el contacto que el niño debe tener con las diversas manifestaciones y agentes artísticos del medio.	- Apreciar y valorar el patrimonio creado por los artistas, como fuente de goce estético y expresión de las identidades o diversidades culturales, conociendo los principales centros artísticos y creando conciencia sobre la necesidad de su conservación y desarrollo.

Fuente: www.mineduc.cl

3.4 DOCENTES DE ARTES VISUALES Y CURRÍCULO NACIONAL

Los docentes de Artes Visuales que se acogen a los planes y programas propuestos por el Estado deben desarrollar sus procesos de enseñanza – aprendizaje a partir de los mismos. En relación a las prácticas docentes se ha identificado:

“De las orientaciones curriculares propuestas, aquellas que parecieran tener mayor acogida dicen relación con:

- Elaboración de proyectos, personales o colectivos, considerando los talentos, intereses y habilidades del alumnado.
- Exploración de diferentes medios de expresión artísticos.
- Mayor valoración del entorno local y sus bienes patrimoniales.

Las que parecieran encontrar mayor resistencia o dificultad son:

- Interrelación, en cada unidad, de los niveles de creación, apreciación y reflexión sobre el fenómeno artístico.
- Incorporación de nuevas tecnologías y lenguajes artísticos
- Visita a museos, galerías, salas de concierto, centros artísticos.”¹⁵⁰

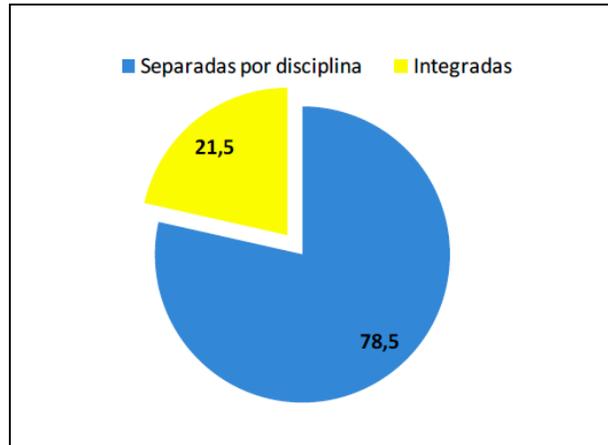
Si observamos las tres orientaciones curriculares que parecen encontrar mayor resistencia dicen relación con lo que se ha planteado a lo largo de esta investigación. En este sentido, si bien las capacitaciones son un apoyo fundamental en la tarea de facilitar al docente herramientas de vinculación con la cultura, y de paso, generar cambios en su posible concepción de la enseñanza del Arte y sentido de esta, considero se hace necesario plantear de manera explícita desde el currículo la importancia de generar dichos vínculos y dar orientaciones en relación al cómo hacerlo.

En relación a la forma de impartir los lenguajes artísticos de acuerdo a la integración con otras disciplinas se recoge la siguiente información:

¹⁵⁰ op. Cit. p. 7

22. ¿Cómo se imparten los lenguajes artísticos en el establecimiento?

Es posible afirmar que la concepción de la enseñanza del Arte, se entiende en su mayoría como una disciplina que es abordada a modo de compartimentos de conocimiento. No se integran los distintos lenguajes artísticos en pos de una comprensión de la disciplina en su complejidad.

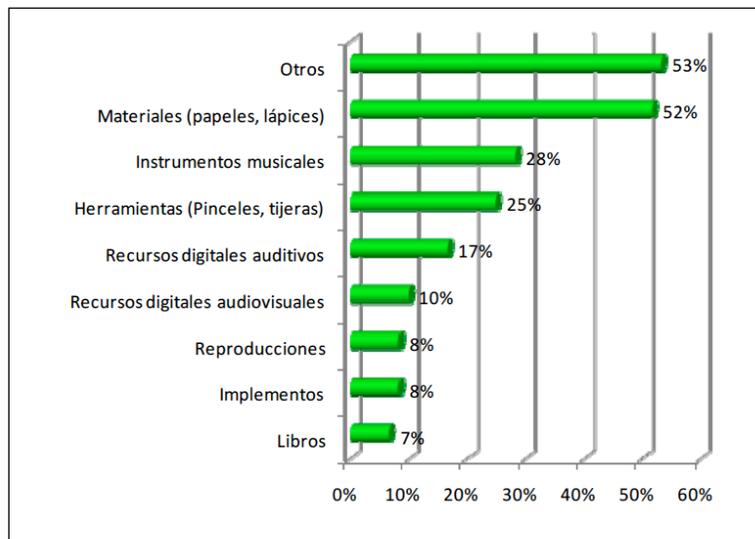

Fuente: Estudio sobre el Estado Actual de la Educación Artística en la Región Metropolitana. OEI/IDIE, Junio 2011

Esto plantea un desafío a la hora de proponer la enseñanza artística como una disciplina que ha de entenderse desde otras, como la historia, la filosofía o el lenguaje.

En relación a los recursos utilizados en la clase se desprende:

23. Recursos utilizados en la clase. Respuesta múltiple

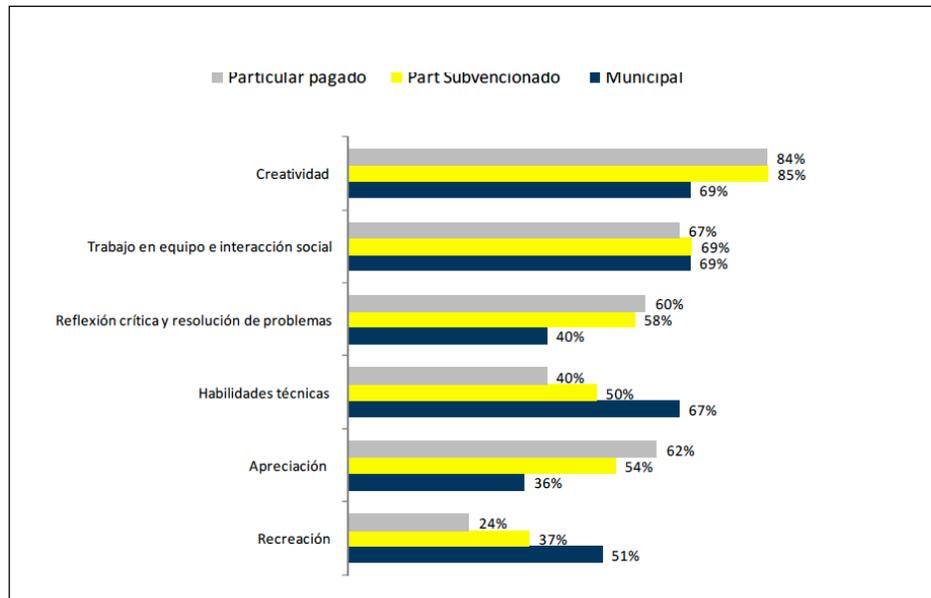

Fuente: Estudio sobre el Estado Actual de la Educación Artística en la Región Metropolitana. OEI/IDIE, Junio 2011

Si observamos, los materiales tradicionales aun son considerados como uno de los principales medios de creación. El uso de Tic`s es aun muy bajo en relación al uso de éstos.

A continuación se grafica en énfasis que debería tener la educación artística en Chile, según docentes de distintas dependencias.

24. Énfasis que debiera tener actualmente la educación artística en Chile . Según dependencia.

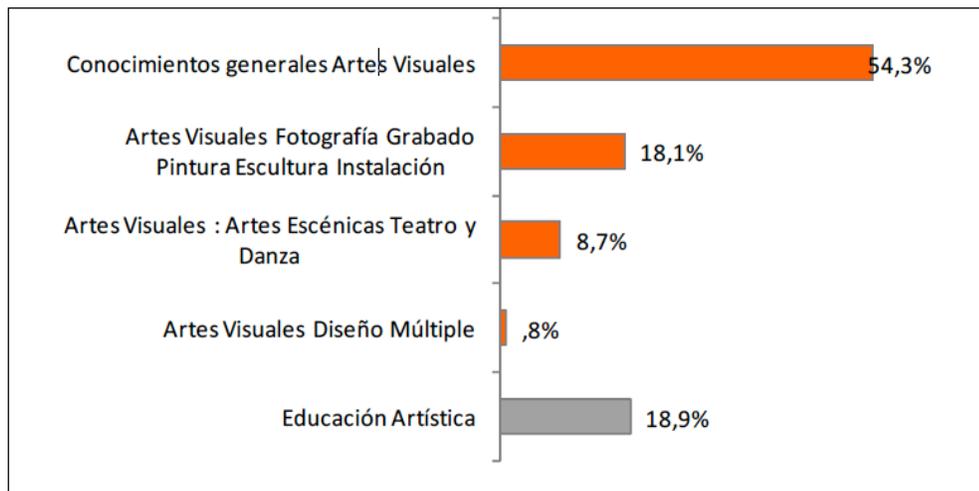
Fuente: Estudio sobre el Estado Actual de la Educación Artística en la Región Metropolitana. OEI/IDIE, Junio 2011

El mayor énfasis está puesto en la creatividad, lo cual considero se contrapone con lo graficado en los anteriores gráficos, ya que el desarrollo de esta se relaciona con la capacidad de interrelacionar distintos campos, conceptos, de manera original, lo cual podría lograrse por ejemplo, mediante el uso de las Tic`s y de la enseñanza interdisciplinaria.

Por otro lado considero existe una sobre valoración del concepto de creatividad en las Artes Visuales, por encima de aspectos que creo más relevantes en vista de su contingencia, y de que en su ejercicio activan procesos de pensamiento creativo, como es la reflexión crítica y la resolución de problemas. Creo que el concepto de creatividad, en un contexto como el actual, puede ser bastante ambiguo y difícil de evaluar, ya que si bien la creatividad es una habilidad posible de educar, engloba en su desarrollo aspectos complejos que pueden dar resultados después de un largo proceso.

El siguiente gráfico muestra el nivel de conocimientos de los docentes en distintas disciplinas artísticas.

25. Nivel de conocimientos de los docentes en distintas disciplinas artísticas.

Fuente: Estudio sobre el Estado Actual de la Educación Artística en la Región Metropolitana. OEI/IDIE, Junio 2011

Se puede observar que son pocos los docentes que poseen un nivel de conocimiento especializado en las disciplinas del Arte. Esto permitiría establecer que la enseñanza parcelada en el subsector (gráfico 22) responde en gran medida a que no existe conocimiento de variadas disciplinas artísticas. Esto se relaciona también con el uso de recursos tradicionales para la creación.

A partir de todo lo anterior, es posible concluir que para que exista mediación con la cultura a partir de la enseñanza artística, es necesario hacerse cargo de una serie de problemáticas que dicen relación con:

- Determinar fines y funciones de la enseñanza artística en el contexto posmoderno actual.
- Establecer una formación docente coherente con los fines y funciones determinados.
- Formación docente orientada al manejo de Tic`s y su uso en la enseñanza artística.
- Dar mayor énfasis al conocimiento y manejo de disciplinas artísticas tradicionales y contemporáneas en la formación docente.
- Llevar a cabo procesos de capacitación que respondan a los fines y funciones de la enseñanza artística.

En este sentido, el Estado a través de las Políticas Públicas en Educación tienen mucho que hacer y decir, puesto que es tarea del Estado determinar cuales son los lineamientos que ha de darse a la educación del Arte en Chile. Y por sobre todo, dar a conocer de que manera se está concibiendo la educación artística en Chile, y en que medida se está considerando el contexto en dicha definición.

3.5 PRINCIPIOS DE LA POLITICA CULTURAL 2005-2010 QUE CONTEMPLAN IMPLICITA Y EXPLICITAMENTE A LA EDUCACIÓN COMO EJE DE DESARROLLO DE LOS MISMOS

Esta política cultural pretende hacerse cargo de diferentes desafíos que hoy no están adecuadamente resueltos y frente a los cuales debemos acelerar la marcha. ¿Cómo lograr ser un país lector?, ¿Cómo asegurar una mejor inserción de nuestro país en el circuito internacional de las artes?, ¿Cómo mejorar sustancialmente nuestra protección y aprovechamiento del patrimonio lingüístico, arqueológico, histórico y natural del país?, ¿Cómo descentralizar realmente el quehacer cultural?, ¿Cómo consolidar y potenciar nuestras industrias culturales?, ¿Cómo mejorar la calidad cultural de la televisión chilena?, ¿Cómo lograr una mayor equidad en el acceso a los bienes y servicios culturales?

Si observamos, desafíos como ser un país lector, proteger nuestro patrimonio, (lógicamente en una manera y a escala distinta de la responsabilidad y posibilidades de las instituciones), descentralizar el quehacer cultural, lograr el acceso equitativo a los bienes culturales, son desafíos posibles de afrontar desde la educación, y en conjunto con otras acciones e instituciones. Sin embargo, dentro de estos desafíos no se cuenta el de ¿Cómo desarrollar la cultura desde la educación y viceversa? ¿Cómo generar vínculos entre ambos ámbitos?

Esto reafirma la necesidad de la formación en gestión del profesor, ya que como veremos, las políticas en educación y en cultura no han realizado planteamientos que se relacionen explícitamente ni objetivos que señalen al docente como un agente de cambio y promoción cultural.

A continuación se da cuenta de aquellos principios que sostienen las políticas en Cultura 2005-2010¹⁵¹, y que de manera explícita e implícita establecen a la educación como motor o bien como apoyo para la implementación de dichos principios.

1- Afirmación de la identidad y la diversidad cultural de Chile

La diversidad cultural, por otra parte, constituye un bien para la sociedad chilena y debe ser vista como la forma normal en que en una sociedad democrática y plural se expresan los diferentes sectores y grupos que la componen. La necesaria cohesión social que el país requiere para compartir metas nacionales de interés común parte por el respeto de esa diversidad y el reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades de todos los chilenos y chilenas.

2-Rol insustituible y deber del Estado

El Estado reconoce tanto el deber como el derecho de establecer una Institucionalidad coherente con la presencia que le corresponde tener en el ámbito cultural, y con las condiciones que le cabe crear y favorecer para el desarrollo cultural del país. Una institucionalidad que, en el sentido amplio del término, comprende al conjunto de los instrumentos legales, administrativos, de gestión, financieros, de infraestructura y otros que el Estado pone al servicio de la cultura, tanto a nivel nacional, regional y comunal. En un sentido estricto, este conjunto de herramientas se refiere al modo como el Estado reúne, organiza y hace operar con eficacia a los organismos gubernamentales que cumplen funciones en el ámbito de la cultura.

5- Educar para la apreciación de la cultura y la formación del espíritu reflexivo y crítico

La educación y el proceso formativo incluyen la socialización de las personas, el conocimiento de las cosas útiles y la percepción y el goce de los objetos culturales,

¹⁵¹ CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. Chile quiere más cultura; definiciones de Política Cultural 2005 – 2010. Mayo 2005.

patrimoniales y artísticos.

La finalidad última de la educación es la cultura; de lo contrario, ésta se convierte en un mero adiestramiento. Nuestras carencias educativas constituyen nuestro principal problema cultural. La cultura no es viable sin la educación y ésta no tiene sustancia sin la cultura.

Ambas exigen ser consideradas en su reciprocidad, en su mutua dependencia. El proceso educativo integral supone entonces la educación para la apreciación de la cultura, la cual debe aspirar al más amplio desarrollo de la personalidad en todas sus posibles direcciones. Ello sólo es posible si se estimula, tempranamente y a lo largo de toda la existencia, la creatividad, el espíritu reflexivo y crítico, y la capacidad innovadora de las personas. En esta tarea, los profesores tienen un rol protagónico ineludible.

6- Preservación, conservación, difusión del patrimonio cultural y rescate de la memoria

“...Asimismo crea las condiciones y los estímulos para que la sociedad civil tome debida conciencia del valor de nuestro patrimonio y se comprometa también con su resguardo y gestión... La educación patrimonial tiene que incluir la percepción y valoración no sólo de las actuales expresiones artísticas y manifestaciones culturales, sino también la de aquellos bienes que forman el patrimonio cultural de la nación y hacen parte de la identidad de ésta.”

7- Igualdad de acceso al arte, los bienes culturales y las tecnologías

“..la mayor equidad que anhelamos en la distribución de los bienes disponibles debe conseguirse no sólo en el reparto de los bienes materiales más básicos, sino también en la de los bienes artísticos y culturales.

El Estado reconoce y promueve el derecho del público para desarrollar preferencias y escoger una variedad amplia y directa de propuestas artísticas y culturales. La igualdad

de acceso al arte y a la cultura debe ser promovida no sólo en cuanto al goce de las distintas expresiones artísticas y manifestaciones culturales, sino también en las oportunidades que debe tener cada persona para intervenir activamente en la creación de tales expresiones y manifestaciones.

... no basta la difusión y la democratización del acceso al patrimonio consagrado como portavoz de valores reconocidos socialmente; resulta necesario, también, fomentar el surgimiento de nuevas posibilidades de apropiación cultural que, a su vez, permitan la constitución de nuevos patrimonios.

“...debemos procurar expandir el consumo de los medios tradicionales de comunicación de los bienes culturales, como el libro, el disco o las películas, y adoptar el uso de progresos tecnológicos recientes que han creado nuevos medios, tanto electrónicos, audiovisuales como informáticos –que, por un lado, facilitan la producción y reproducción de los bienes culturales y, por la otra, simplifican su difusión y distribución – a sectores cada vez más amplios de la población,”

8- Descentralización de la política cultural y desarrollo cultural equilibrado

“La descentralización de la política cultural implica también un reconocimiento de las especificidades y características culturales de las distintas regiones de Chile. Esto lleva aparejado la implementación de programas acordes con dichas particularidades, y la necesidad de potenciar el desarrollo de las identidades locales que dan vida y personalidad a las regiones.”

3.5.1 Líneas estratégicas, objetivos y medidas a impulsar en el periodo 2005-2010¹⁵²

Las líneas estratégicas se establecen a partir de:

“...los ámbitos sobre los cuales una política cultural de mediano plazo debe pronunciarse” son:

1. La creación artística y cultural
2. La producción artística y cultural y las industrias culturales
3. La participación en la cultura: difusión, acceso y creación de audiencias
4. El patrimonio cultural: identidad y diversidad cultural de Chile
5. La institucionalidad cultural¹⁵³

A continuación me referiré específicamente a aquellos lineamientos cuyos objetivos pueden ser abordados por la enseñanza artística.

3.- Participación en la Cultura: Difusión, Acceso y Formación de Audiencias

“Hablamos de participación en la cultura para connotar que el público no es un mero receptor pasivo del mensaje artístico o cultural.”

Objetivo N°1

3.1- Crear y desarrollar más y mejores audiencias difundiendo la cultura, aumentando la infraestructura, estimulando la gestión, ampliando la formación para la apreciación de las artes e instando por una mayor calidad de los medios de comunicación.

“Para ello la educación artística de los chilenos es fundamental. Debemos revalorizar la enseñanza del arte como forma privilegiada de promoción de los valores humanistas, del respeto a la dignidad humana en sus más altas expresiones y de una ciudadanía acorde con los valores de la individualidad. En la medida que el arte promueve competencias expresivas y comunicativas, su enseñanza es también un

¹⁵² Íbid.

¹⁵³ Op. Cit. p. 16

aprendizaje de la libertad, y su inclusión en la formación reforzará asimismo valores de responsabilidad y trascendencia.

“Es fundamental buscar potenciar el rol que juegan la radio y la televisión como principales componentes del espacio público, el cual hoy en día es ante todo un espacio mediático.

La televisión y la radio son la principal fuente de información y entretención de los chilenos, su principal consumo cultural.”

Medidas a adoptar para el desarrollo de este objetivo

Entre otras encontramos la medida N° 21 que establece:

“Reforzar y mejorar la enseñanza de las disciplinas artísticas, el patrimonio y la gestión cultural en la educación formal renovando los programas y los métodos existentes.”

Ambos objetivos señalados anteriormente se refieren a un mismo lineamiento, sin embargo no se relacionan explícitamente en ninguna de las medidas propuestas.

Objetivo N° 2

3.2- Aumentar el acceso de los grupos de escasos recursos y de los grupos vulnerables a los bienes de consumo cultural, generando las condiciones iniciales para una relación permanente entre los miembros de estos grupos y la actividad cultural.

“Las personas pertenecientes al estrato socioeconómico bajo, de acuerdo a la encuesta de consumo cultural realizada por el CNCA y el INE en la región Metropolitana, están en gran medida excluidas del acceso a los bienes culturales y artísticos, limitando su consumo cultural a actividades realizadas en sus domicilios,

esto es: ver televisión, escuchar radio y oír música.”

Medidas a adoptar para el desarrollo de este objetivo

Ninguna de las medidas adoptadas alude a la educación.

5.- Institucionalidad Cultural

5.1- Consolidar la nueva institucionalidad cultural en lo relativo a atribuciones, infraestructura, recursos humanos, organizacionales y financieros.

“La institucionalidad cultural comprende dos dimensiones: por una parte, las instituciones u organismos con los que cuenta el Estado para definir y aplicar sus políticas y ejecutar los planes y programas de trabajo acordes con ellos...

En su sentido restringido, la actual institucionalidad cultural la conforman el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con sus organismos colegiados resolutivos y consultivos, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, el Consejo de Fomento de la Música Nacional, y el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual. Dicho organigrama considera la coordinación con entidades relevantes como la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores.”¹⁵⁴

Si bien se mencionan entidades relacionadas directamente con el Ministerio de Educación.

Medidas a adoptar para el desarrollo de este objetivo

Medida N° 48

“Completar y consolidar a nivel nacional el proceso institucional iniciado por la ley

¹⁵⁴ CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. Chile quiere más cultura; definiciones de Política Cultural 2005 – 2010. Mayo 2005.

19.891, perfeccionando la coordinación de las instituciones patrimoniales y culturales, consolidando las competencias del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en ámbitos tales como los Premios Nacionales, instalando una infraestructura física y recursos humanos necesarios en regiones, y adecuando el servicio a sus nuevos desafíos.”

Claramente, la institución educativa no es considerada una institución de carácter cultural, cuestión que queda plasmada en la falta de coordinación explícita.

3.5.2 Políticas culturales 2010-2015

El año 2010 se publican las políticas públicas sectoriales de cultura 2011-2016. A continuación me referiré específicamente a la política en Artes visuales, puntualmente me remitiré a la formación de audiencias, dado que es el sector cuyo desarrollo se relaciona con el papel del docente en artes visuales.

3.5.2.1 Participación, acceso y formación de audiencias

La política orientada al desarrollo de la participación, acceso y formación de audiencias surge como una respuesta a la inequidad existente en relación al acceso a los bienes culturales. La política plantea esta inequidad considerando el capital cultural por sobre el capital económico, como capital de acceso a los distintos bienes culturales, es decir, a lo que Bourdieu señala como capital cultural en estado incorporado.

“Diversas investigaciones han demostrado que el problema del acceso es inseparable de la educación artística o mediación artística y que no se trata solo de multiplicar la oferta. A nivel nacional, la mediación artística ha sido atendida indirectamente en las políticas culturales. Se trataría entonces, de una dimensión subexplorada en el campo del arte visual.”¹⁵⁵

Refiriéndose a un estudio publicado en 1966 por Pierre Bourdieu, Alain Darbel y Dominique Schnapper, titulado *El amor al arte. Los museos europeos y su público*, esta política considera que este:

“Deja constancia de la importancia primordial de la educación familiar y escolar de los individuos y su relación directa con la asistencia a los museos, ya que la obra de arte exige de su espectador determinadas competencias lingüísticas y estéticas. De este modo se demostró que la concurrencia a los museos depende del capital cultural de los concurrentes y no de su capital económico. Aunque el ingreso a un museo o sala de exposición sea gratis, igualmente deja afuera a quienes no cuenten con los recursos culturales necesarios.”¹⁵⁶

Problema central:

Escaso reconocimiento social y capacidad de apreciación de las artes visuales por parte del público masivo.

Problemas específicos:

1. Desarrollo insuficiente de iniciativas de mediación artística, como estrategia fundamental para mejorar la participación y acceso a las artes visuales.
2. Ausencia de estrategias innovadores que fomenten la asistencia del público para valorar y disfrutar las artes visuales.

¹⁵⁵ CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. Políticas Culturales 2010-2015. Sector Artes Visuales, 2010.

¹⁵⁶ Op.Cit. p.26

3. Cobertura escasa y superficial de las artes visuales en los medios de comunicación masivos, concentrándose exclusivamente en la cartelera de exhibiciones.
4. Formación artística escolar poco adecuada para la apreciación de las artes visuales contemporáneas.
5. Baja asistencia a exhibiciones de artes visuales de grupos vulnerables y de menor nivel educacional.
6. Carencia de investigación sobre audiencias en el sector de las artes visuales.¹⁵⁷

3.5.2.2 Política de fomento de las Artes visuales 2010-2015

Objetivo general

Promover y fortalecer el reconocimiento, valoración y capacidad de apreciación de las artes visuales, tanto en el público masivo como en grupos especializados.

Objetivos específicos

1. Fomentar el uso de soportes innovadores que incentiven la asistencia del público a las exhibiciones de arte visual.
2. Promover formas para una adecuada cobertura crítica en medios de comunicación de la oferta creativa en artes visuales que trascienda el seguimiento exclusivo de la cartelera de exhibiciones.
3. Mejorar los estándares de calidad en la formación de las escuelas de pedagogía artística y promover la participación de artistas en la educación formal, que permitan la formación de más y mejores públicos para las artes visuales.
4. Reforzar estrategias de incursión y participación de grupos vulnerables.
5. Trabajar en la actualización de competencias en torno a la pedagogía en artes visuales.

¹⁵⁷ Op.Cit. p.43

Propuestas de implementación 2010-2015¹⁵⁸

1. Desarrollar un software que maneje y actualice datos de visitantes que ingresan a exposiciones de artes visuales con el fin de reunir, clasificar y estudiar el comportamiento de los usuarios, luego ceder esta información a las instituciones culturales y a los productores artísticos.
2. Diseñar un programa especializado en crítica de artes visuales para ser trabajado con artistas nacionales mediante talleres de formación continua y seminarios.
3. Crear un manual para profesores segmentado a cada nivel educacional (Educación básica, media y secundaria) encaminado a promover contenidos especializados en el ámbito de la pedagogía de las artes visuales dentro de las aulas.
4. Generar una mesa de trabajo que se plantee como objetivo central generar alianzas estratégicas estables con espacios de exhibición (museos, galerías, centros culturales) que contribuyan al acceso de las artes visuales de los grupos más vulnerables.
5. Generar una agenda de trabajo con el Ministerio de Educación, con el fin de apoyar a la mejora en la pedagogía de las artes visuales.

¹⁵⁸ op. Cit. p. 44

3.6 RELACIÓN ENTRE POLÍTICAS EDUCATIVAS, POLÍTICAS CULTURALES Y UN PERFIL DOCENTE NECESARIO PARA SU DESARROLLO

A partir de la observación de las propuestas realizadas en las Políticas en educación y las Políticas en cultura, es posible establecer relaciones entre las mismas, con el objetivo de lograr un desarrollo conjunto. En vista de lo que se ha planteado hasta ahora, incorporo en esta relación, como agente capaz de hacer tangibles estas políticas en la enseñanza, el perfil del docente en artes visuales necesario para que la relación entre dichas políticas, sea posible de realizar.

En la tabla que se muestra en la siguiente página, se establece una relación entre lo planteado en Políticas en educación (currículo de Artes Visuales) con lo planteado en las Políticas en cultura área Artes Visuales 2011-2016. A su vez, como conectores o motores de esta relación, se incorporan los tres ejes de la enseñanza artística y las competencias del nuevo perfil del docente de Artes visuales.

POLÍTICAS EDUCATIVAS ARTES VISUALES/ CONTENIDOS DEL CURRÍCULO	EJES DE ENSEÑANZA RELACIONADOS			POLITICAS CULTURALES ARTES VISUALES 2011-2015	COMPETENCIAS NECESARAS DEL DOCENTE DE ARTES VISUALES (Nuevo perfil)
	HISTORIA DEL ARTE	APRECIACIÓN ESTÉTICA	CREACIÓN		
<p>- Contribuir a la formación de los jóvenes desarrollando su sensibilidad estética, su capacidad expresiva y creativa, sobre la base de un equilibrio entre el desarrollo de la capacidad de expresión y la de apreciación del arte.</p>	<p>A través de la mediación cultural en la cual el profesor agente genera el puente con artistas y centros culturales locales e internacionales.</p>			<p>Promover y fortalecer el reconocimiento, valoración y capacidad de apreciación de las artes visuales</p>	<p>-Manejar e incentivar el uso de tecnologías y medios para acceder a las producciones artísticas. - Capacidad de gestionar instancias de acercamiento a las producciones artísticas y sus creadores, tanto dentro como fuera del aula.</p>
	<p>A través del acercamiento generado por el docente, hacia el conocimiento y apreciación de bienes culturales que forman parte de la historia del arte Para ello: - Gestionar visitas a museos, galerías, bienes patrimoniales. - Creación de <i>blogs</i>, videos, fotonovelas, diaporamas, u otros productos visuales, que den cuenta de un estilo o movimiento artístico a partir de una investigación previa.</p>	<p>A través del acercamiento generado por el docente a distintos lenguajes visuales y a sus creadores. Para ello: - Gestionar visitas a talleres de artistas o bien de artistas al aula. - Generar espacios de intercambio y debate entre las visiones de artistas y estudiantes en relación a la apreciación de obras artísticas. - Utilizar medios virtuales como espacio de opinión e intercambio de información relacionada con artistas y sus obras, que sean de interés para los estudiantes.</p>	<p>A través del acercamiento generado por el docente a los procesos de creación de artistas visuales. Para ello: - Gestionar visitas a talleres de artistas, en los que los estudiantes puedan apreciar el entorno de un taller de arte. - Invitar a un artista visual a la escuela, para que realice una clase en la que enseñe algunas de las formas de producción aplicadas por él en su obra.</p>		

<p>- Desarrollar la capacidad de crear e investigar, utilizando recursos artísticos que estimulen la expresión juvenil tales como: pintura, escultura, diseño, grabado, instalaciones, gráfica, fotografía, video y multimedia.</p>	<p>A través de la gestión del profesor en talleres tecnológicos dentro de su comunidad o con la creación de 'redes culturales'.</p>			<p>Trabajar en la actualización de competencias en torno a la pedagogía en artes visuales.</p>	<p>- Poseer una constante actualización respecto a la producción visual. - Manejar e incentivar el uso de tecnologías y medios como herramientas de acceso a la información y de creación. - Poseer conocimientos teóricos y prácticos en relación al uso de técnicas, materiales y nuevos medios para la creación artística.</p>
<p>A través de la Investigación y comparación de obras artísticas creadas a partir del uso de distintas técnicas y medios, propias de la tradición de la Historia del Arte como de obras contemporáneas. Para ello: - Utilizar Tic`s. - Invitar a artistas de distintas generaciones a compartir la relación entre los contenidos de sus obras y los medios utilizados para su creación.</p>	<p>A través del acercamiento a las expresiones culturales juveniles, tales como graffiti, videojuegos, videos musicales, cortometrajes, comics. Para ello: - Gestionar visitas de jóvenes creadores, para posteriormente motivar en los estudiantes el registro o documentación de las mismas. - Generar instancias de intercambio en la red que permitan difundir y visualizar las creaciones de los estudiantes, con la de estudiantes de otras partes de la ciudad, el país o bien del mundo.-Utilizar los nuevos medios para la realización de una investigación en relación a artistas que utilizan estos como herramienta de creación.</p>	<p>- A través de la creación de proyectos dirigidos a la comunidad, mediante el uso de distintas técnicas y recursos de producción, para la Para ello: - Gestionar instancias de encuentro con miembros de la comunidad. - Coordinar el funcionamiento de los distintos proyectos a realizar. - Difundir los proyectos realizados mediante el uso de Internet y sus distintas plataformas.</p>			

<p>Desarrollar en el alumno la capacidad de expresión y apreciación artística en relación con diferentes temáticas y lenguajes del arte así como la comprensión de acontecimientos de la historia del arte: todo ello enriquecido con el contacto que el niño debe tener con las diversas manifestaciones y agentes artísticos del medio</p>	<p>A través de la generación de redes asociativas con otros agentes culturales.</p>			<p>Promover la participación de artistas en la educación formal, que permitan la formación de más y mejores públicos para las artes visuales</p>	<p>- Capacidad de gestionar instancias de acercamiento a bienes culturales y sus creadores</p>
	<p>A través del trabajo conjunto con otros sub sectores como Lenguaje, Historia, Filosofía, e instituciones como bibliotecas, museos. Para ello: Generar actividades en las que las disciplinas permitan la apreciación de obras artísticas, considerando el contexto histórico en que se generó. - Incentivar el uso de recursos virtuales como museos o bibliotecas.</p>	<p>A través de debates en los que a partir de la participación de artistas visuales, se discuta en torno a distintas temáticas relacionadas con el Arte. Para ello: - Gestionar la visita de artistas. - Gestionar espacios, tiempos recursos disponibles. - Acercar mediante el uso de distintos medios, información relacionada con la temática a debatir.</p>	<p>A través de talleres de microenseñanza en los que participen creadores ligados a la producción artesanal tradicional e innovadora. Para ello: - Gestionar visita de artesanos. - Gestionar espacios, tiempos recursos disponibles y materiales y herramientas.</p>		

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y PROYECCIONES DE LA INVESTIGACIÓN

CONCLUSIONES

A partir de la observación del contexto posmoderno es posible establecer una serie de características relacionadas con la cultura gestada en el mismo, que han influido en la necesidad de modificar los paradigmas relacionados con los objetos de estudio y las metodologías utilizadas en la educación artística.

Los objetos de estudio ya no son las técnicas, los estilos o los movimientos artísticos en sí, sino que son la cultura y la manera en que las técnicas y medios existentes en conjunción con lo que ha aportado el pasado cultural, pueden generar, una idea, una crítica, una construcción. Todo esto a partir del como opera el arte posmoderno en su estructuración.

En un contexto tan complejo, en el que la cultura es producto de un reciclaje, de una reutilización, de la deconstrucción del pasado, en definitiva, un híbrido, la función del docente es situar la enseñanza del arte, es generar el puente que dice relación con la contextualización del aprendizaje. Frente a la hibridez cultural el docente de artes visuales se ve obligado a asumir su rol como agente cultural que ha de mediar, situar y conducir el aprendizaje desde lo ecléctico, desde lo híbrido, cuestión que se traspasa a su formación como docente y a sus prácticas. La función del docente ha de ser la de acercar comprensivamente al estudiante la compleja red cultural en la que vivimos.

El nuevo perfil de docente de artes visuales responde al perfil de un mediador o puente entre los bienes culturales que se producen en el contexto y sus estudiantes. El docente es un gestor de cultura, ya que ha de generar instancias que acerquen la cultura a sus estudiantes. Al acercar instancias culturales está al mismo tiempo dando la posibilidad a sus estudiantes de generar su propia cultura, desde lo que saben, desde lo que les interesa, desde lo que sienten y piensan.

Las razones para establecer la necesidad de ser mediador se fundamentan tanto en la manera en la que se estructura el objeto de estudio (Arte) en el contexto actual, así como por la complejidad de dicho contexto, el cual requiere de una mediación para su

comprensión. Si hablamos de mediación con la cultura, estamos estableciendo que ha de existir un puente entre el estudiante y lo que se genera en el contexto cultural externo. Sin embargo, entendiendo la escuela como un espacio donde también se genera cultura y su comprensión, el docente ha de aprovechar los conocimientos que aportan otras disciplinas, otros subsectores, por lo que ha de ser mediador también entre estos. El generar estos puentes ayudará al estudiante no sólo a comprender la cultura como fenómeno que se construye desde distintas disciplinas, sino que será capaz de visualizar la cultura, la sociedad, el mundo, como la interrelación de fenómenos variados que se afectan unos a otros, es decir, comprenderá el contexto como una cuestión global y no parcelada.

Dicha complejidad es tangencial en todos los aspectos que engloba la cultura, y si observamos el entorno, muchos de los objetos tangibles e intangibles que han aportado a la construcción de dicha complejidad, se relacionan con lenguajes y procesos productivos que son propios de las Artes visuales: la invasión del lenguaje visual en los medios, el acceso “democrático” a medios de reproducción como cámaras fotográficas y de video y a otros dispositivos electrónicos de almacenamiento de información, sumado a los *software* que permiten manipular dicha información, han dado el espacio a la posibilidad de que todos seamos creadores o productores de arte y cultura. Ahora bien, esta posibilidad tan abierta ha de ser guiada si lo que se busca es que los productos y bienes culturales que se generan sean bienes contenedores de algún significado y relevancia, con el objetivo de que el uso de dichos medios y recursos no se sustente simplemente en la captura vacía de información.

Para que esto suceda, para que el docente de artes visuales sea un guía en la creación y comprensión del contexto, por medio de las Tic`s, se necesita de un docente que sea capaz de manejarlas y de transmitir estos conocimientos a sus estudiantes. El manejo de las Tic`s por parte del docente de artes visuales es crucial, no sólo porque posibilita una cantidad enorme de herramientas para la producción y creación visual, sino que además porque estas son puentes, medios que conectan al estudiante con información, con bienes culturales, con otros compañeros, con otros colegios y comunidades. Del mismo modo el uso que el docente como mediador debe hacer de

las Tic`s se orienta a su constante actualización, al intercambio de experiencias, a la gestión de instancias culturales, a la difusión de lo que realiza. Las Tic`s permiten la interconectividad, la asociatividad y el desarrollo de comunidades en redes, cuestión directamente relacionada con los mecanismos de funcionamiento de la gestión cultural.

En su uso como herramientas de vinculación, ambos, estudiantes y docentes están desarrollando competencias relacionadas no solo con su uso, sino que con la forma en que opera la estructura cognitiva a partir de las relaciones que se pueden generar mediante la interrelación de las mismas.

Sin embargo, todo lo que se ha declarado hasta ahora, se llevará a cabo de manera más fácil y eficiente si se plantean y asumen de manera explícita por parte del Estado los cambios de paradigma tanto en educación como en arte. Del mismo modo se hace necesario explicitar los vínculos existentes entre Políticas educativas y Políticas culturales. Este es el inicio para poder establecer a posteriori, mecanismos eficientes que permitan que la enseñanza artística sea efectivamente un espacio de desarrollo para ambas políticas, ya que la manera en que ambas políticas se establecen y articulan influyen en la mediación que el docente realice con la cultura.

Si observamos todo lo planteado hasta acá, podemos ver que el nuevo perfil se caracteriza por la necesidad de integrar distintas competencias, que permitan el manejo de diferentes disciplinas para lograr los objetivos de este nuevo perfil: Ser mediador, ser puente entre estudiantes y la cultura, ser situador, contextualizador del saber y del aprendizaje.

Para finalizar deseo plantear a modo de resumen las razones por las cuales se hace necesario este nuevo perfil.

En resumen este perfil se justifica por:

- Contexto, características de la posmodernidad descritas.

- Emergencia de acceder a la cultura: Es un bien más dentro del mercado. No acceder a ella, en términos prácticos y en términos de reflexión hacia la misma, aumenta la brecha entre quienes pueden y quienes no, entre clases sociales.
- Importancia de desarrollar integralmente a los niños y jóvenes desde el análisis y comprensión de fenómenos culturales (multiculturalidad, significado, problemáticas contenidas en las obras, creaciones artísticas que dan cuenta de las relaciones, conflictos sociales), ya que estos conforman las causas de diversas problemáticas actuales.
- Desarrollo de las Tic's y su inserción en todos los ámbitos de la sociedad, sumado a las posibilidades que dan de crear, difundir, acceder a la cultura, tanto al docente como a los estudiantes. Las Tic's han modificado y democratizado las formas de acceso a la información y el conocimiento, lo cual ha repercutido en el cambio de paradigma de la educación.
- Características del arte contemporáneo, emergen desde la cultura, desde la sociedad. Su complejidad radica en el hecho de que emerge de las operaciones culturales diversas que conforman nuestro contexto cultural y social. Esto ha determinado un cambio en el paradigma del arte y por lo tanto de su enseñanza.
- Falta de una declaración explícita de la necesidad de articular las Políticas públicas en educación y Políticas culturales, desde la educación a través del docente de artes visuales como un agente que educa desde la cultura y para el desarrollo de la misma.
- El docente es quien ha de gestionar los vínculos entre cultura y sala de clases. Debe poseer conocimientos del mismo orden que el gestor cultural, ya que es el encargado de generar instancias de acercamiento, intercambio y gestación de cultura. Para ello ha de integrar distintas esferas del conocimiento, distintas disciplinas que le permitan mantenerse actualizado respecto al escenario

cultural local y mundial, gestionar la relación entre recursos humanos, económicos, de infraestructura, tiempo, etc. Establecer puentes entre sus estudiantes y la cultura, con instituciones culturales, con información pertinente, con otras comunidades, etc. Todo lo anterior se enlaza con el uso de las TIC's.

- Dicha capacidad de integración ha de ser traspasada a sus estudiantes mediante el uso de metodologías constructivas, ya que el día de mañana, cuando el estudiante se inserte en el mundo laboral y adulto, requerirá de competencias que le permitan relacionarse de manera eficiente y significativa con el entorno. Por otro lado, estará desarrollando competencias que le permitirán tener un acceso a los bienes culturales desde una apreciación y comprensión de los mismos mediante herramientas incorporadas en la enseñanza. Esto se relaciona directamente con mantener en el tiempo una motivación respecto al consumo de bienes culturales, es decir, se relaciona con la formación del estudiante como audiencia. Esto incide directamente en el capital cultural que puede acumular el estudiante, y posteriormente traspasar a otras generaciones, lo cual se relaciona con la construcción de la cultura a nivel país.

Los paradigmas del arte y la educación han cambiado, son producto y reflejo de los mecanismos de construcción de la cultura posmoderna. Sin embargo, el docente de artes visuales continúa situado en la enseñanza de otro tiempo, desde la modernidad, lo cual ha traído como consecuencia que la brecha histórica entre enseñanza y cultura vaya en aumento. Los niños y jóvenes parecen aprender más rápido, muchas veces no encuentran sentido a lo que se hace en la escuela. Es urgente comenzar a plantearse la necesidad de modificar la formación del docente de artes visuales, de comenzar a modificar en su estructura los paradigmas que por generaciones se han implantado en relación a la enseñanza artística. Para que ello ocurra se requiere de un trabajo cooperativo entre las instituciones formadoras de profesores, el Estado y directamente con los encargados de elaborar y llevar a cabo las Políticas públicas de educación y cultura, las instituciones educativas de formación primaria y secundaria, y el docente mismo.

PROYECCIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Como proyecciones de la investigación propongo:

1.- A partir de la investigación realizada se propone el diseño de una asignatura que dé cuenta de las problemáticas aquí abordadas, con el objetivo de que dicha asignatura sea impartida en la formación de los docentes de artes visuales. Con esto se busca modificar las visiones y prácticas que en la escuela han recibido estos estudiantes en formación.

2.- Se propone el rediseño de las asignaturas de didáctica dirigida a docentes en formación, con el objetivo de que las prácticas en aula sean coherentes con el discurso que se plantea en el punto 1. Esto implica modificar la visión de las metodologías utilizadas, lo cual ha de tener impacto en el quehacer docente.

3.- Se propone, desde una institución formativa de docentes, como puede ser la UMCE, plantear a los actores políticos relacionados con la elaboración y la puesta en práctica de las Políticas en Cultura y Educación, la necesidad de plasmar en las mismas, los cambios requeridos para posibilitar que la educación artística sea un medio de desarrollo cultural.

BIBLIOGRAFÍA

MATERIAL IMPRESO

Libros

BELL, Daniel. (1991). El advenimiento de la sociedad post-industrial. Madrid. Alianza Universidad.

BETTETINI, Gianfranco y COLOMBO, Fausto. (2005). Tecnología y comunicación en las nuevas tecnologías de la comunicación, 2ª edición. Barcelona,. Paidós.

BREA, José Luis. (2005). Estudios Visuales: La epistemología de la visualidad en la era de la globalización. Madrid. Akal..

D.EFLAND, Arthur, FREEDMAN Kerry, STUHR Patricia. (2003). La educación en el arte posmoderno. Barcelona. Editorial Paidós..

FEATHERSTONE, Mike. (1991). Cultura de consumo y posmodernismo. Buenos Aires. Amorrortu Editores S.A..

FOSTER, Hal. (2002). La posmodernidad. 5ª edición. Barcelona. Editorial Kairós..

JAMESON, Fredric. El Posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío. En Ensayos sobre el posmodernismo, Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, 1991.

STANGOS, Nikos. Prefacio. *En su*: Conceptos de arte moderno, Alianza Editorial S.A, Madrid 1996.. Pp.335.

VATTIMO G., MARDONES J.M., URDANIVIA I., FERNANDEZ DEL RIESGO M., MAFFESOLI M., SAVATER F., BÉRIAIN J., LANCEROS P., ORTIZ-OSÉS A. En torno a la Posmodernidad. (1994). Barcelona. Editorial Anthropos,

INFORMES

Impresos

IDIE DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. Estudio sobre el Estado Actual de la Educación Artística en la Región Metropolitana. Junio 2011. 125 pp.

En línea

GÜELL, Pedro., GODOY, Soledad., LECHNER, Norbert., MÁRQUEZ, Rodrigo; MORALES, Jorge; ROVIRA, Cristóbal. Transformaciones Culturales E Identidad Juvenil En Chile. Programa de las naciones unidas para el desarrollo - PNUD [en línea]. Santiago de Chile. <www.cceproyectos.cl/uvic/?page_id=158>

DIVERGENTE S.A. III Informe sobre Fenómeno Fotolog en Chile: “Generación 2.0: Radiografía de los nuevos usuarios”[en línea] Santiago de Chile. <<http://www.divergente.cl/>> [consulta: 05 de octubre del 2011]

UNESCO. Informe sobre la aplicación De la convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. [en línea] La Haya. <unesdoc.unesco.org/images/0014/001407/140792s.pdf>

PUBLICACIONES OFICIALES (GOBIERNO DE CHILE)

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. Guía para la gestión de proyectos culturales. 2009. [en línea]. Valparaíso, Chile. <www.consejodelacultura.cl/portal/galeria/text/text1491.pdf> [consulta: 05 septiembre 2011]

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. Chile quiere más cultura; definiciones de Política Cultural 2005 – 2010. Mayo 2005.

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. Políticas Culturales 2010-2015. Sector Artes Visuales, 2010. [en línea]Santiago, Chile

MINEDUC. Planes y Programas Subsector de Artes Visuales: Objetivos

Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media Actualización 2009.

REVISTAS ON LINE

BOURDIEU, Pierre Los tres estados del capital cultural [en línea] Revista Sociológica, UAM, s.f. Vol. 5.

<<http://www.sociologiac.net/.../BourdieuLosTresEstadosdelCapitalCultural>> [consulta: 23 octubre 2011]

CASTILLO, Carmen. Medios masivos de comunicación y su influencia en la educación. [en línea]. Revista Odisea. Año 9, número 17, julio 2011 <<http://www.odiseo.com.mx/numeros-antteriores/ano-3-numero-6-enero-junio-2006/bitacora-educativa>> [consulta: 11 mayo 2011]

COX, Cristián. Construcción política de reformas curriculares: el caso de Chile en los noventa *Profesorado*. [en línea] Revista de currículum y formación del profesorado, (2006). Vol. 10 . <www.ugr.es/~recfpro/rev101ART5.pdf> [consulta: 01 octubre 2011]

DE LA VILLA MORAL JIMÉNEZ, María. Escuela y posmodernidad: análisis posestructuralista desde la psicología social de la educación. [en línea] Revista Iberoamericana de educación. Enero - Abril / Janeiro - Abril 2009, número 49. <<http://www.rieoei.org/rie49a08.htm>> [consulta: 28 de julio 2011]

GREGORI, Eduardo. El tratamiento del género en *Hable con ella*, de Pedro Almodóvar: El caso del Amante menguante. [en línea]. *Espéculo*, Revista de estudios literarios Universidad Complutense de Madrid. 2005. S.num. <<http://www.ucm.es/info/especulo/numero29/hablecon.html>> [consulta: 26 septiembre 2011]

MÁRQUEZ, Orlando. Educación y escuela: configuraciones como clave en la formación. [en línea] *Entelequia*, Revista Interdisciplinar ciudadana. Nº 12. Año 2010. < www.eumed.net>[consulta: 20 julio 2011]

RUIZ ROMÁN, Cristóbal. La Educación en la sociedad postmoderna: Desafíos y oportunidades. [en línea] *Revista Complutense de Educación* Vol. 21 Núm. 1. año 2010 <<http://revistas.ucm.es>> [consulta: 12 mayo 2011]

DOCUMENTOS E INVESTIGACIONES ON LINE

BONET, Lluís. El perfil del gestor cultural en el siglo XXI. [en línea] <www.descarga.sarc.es/Actas2007/CD_congreso/pdf_c/2/2.1.pdf> [consulta: 12 septiembre 2011]

COX, Cristián. La Reforma de la Educación Chilena: Contexto, Contenidos, Implementación. [en línea] Santiago de Chile <www.oei.es/reformaseducativas/reforma_educacion_chilena_cox.pdf> [consulta: 30 septiembre 2011]

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO VICERRECTORÍA ACADÉMICA, INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. El método de proyectos como técnica didáctica. [en línea]. Monterrey, México <www.itesm.mx/va/dide2/documentos/proyectos.PDF> [consulta: 27 octubre 2011]

DONOSO, Sebastián. Reforma y Política Educacional en Chile 1990 -2004: El neoliberalismo en crisis [en línea] s.l. <www.opech.cl/.../ReformaPoliticaEducativa_SDonoso.pdf> [consulta: 06 octubre 2011]

ERRAZURRIZ, Luis Hernán. Conferencia Regional de América Latina y El Caribe sobre Educación Artística. [en línea] <unesco.org/culture/en/files/32045/.../Relatoria_mesa1.pdf> [consulta: 29 septiembre 2011]

ERRÁZURIZ, Luis Hernán. Dictadura militar en Chile Antecedentes del golpe estético-cultural. [en línea]. < lasa.international.pitt.edu/LARR/prot/fulltext/.../Errazuriz_44-2.pdf > [consulta: 14 octubre]

ERRAZURRIZ, Luis Hernán. La Educación Artística en el Sistema Escolar Chileno. [en línea] Brasil. <portal.unesco.org/culture/en/files/40444/...pdf/errazuriz.pdf> [consulta: 28 septiembre 2011]

SANCHIS, Mª Francisca. El Perfil Del Gestor Y Gestora Cultural Del Siglo XXI. [en línea] s.l. <descarga.sarc.es/Actas2007/CD_congreso/pdf_c/2/2.3.pdf> [consulta: 12 septiembre 2011]

SCIALABBA, Alejandra. ¿Se está muriendo la escuela? La responsabilidad de la aparición de las nuevas tecnologías en la redefinición de la escuela. [en línea]. Revista Iberoamericana de Educación. www.rieoei.org/deloslectores/647Scialabba.PDF [consulta: 04 de septiembre 2011]

PAGINAS WEB

<<http://www.atinachile>>

Página relacionada con información de contingencia política y social de Chile.

<<http://www.definicion.de>>

Página dedicada a la entrega de

<<http://www.educ.ar>>

Página relacionada con distintos contenidos y temáticas pedagógicas.

<<http://www.educared.org>>

Página con contenidos relacionados con pedagogía

<www.eduteka.org>

Página relacionada con distintos contenidos y temáticas pedagógicas.

<www.legislacionypoliticaculturalmichoacan.gob.mx>

Página que da cuenta de la información recogida en el primer congreso estatal de cultura, 2006, en la ciudad de Michoacán.

<<http://www.mailxmail.com>>

Página relacionada con contenidos científicos.

<<http://www.peremarques.pangea.org>>

Página relacionada con en uso e impacto de las Tic`s en enseñanza.

<<http://www.scielo.cl/cielo>>

Página relacionada con cultura y educación.

<<http://www.tics.org.ar>>

Página en la que se encuentra información sobre el uso y desarrollo de Tic`s.

<<http://www.ub.edu>>

Página de la Universitat de Barcelona, en la que se encuentra material relacionado con la pedagogía.

<<http://www.uccor.edu.ar>>

Página de la universidad de Córdoba, en las que se encuentra material virtual como revistas y documentos relacionados con pedagogía.

< <http://www.uhu.es>>

Página relacionada con la pedagogía y el uso de Tic`s.

<<http://es.wikipedia.org>>

Enciclopedia virtual.

<<http://www.wordreference.com>>

Diccionario virtual.