

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DANZA

TESINA:

“LA ENSEÑANZA DEL ARTE EN LA EDAD PREESCOLAR Y ESCOLAR
COMO PARTE INTEGRAL EN LA EDUCACIÓN”

TESINA PARA OPTAR AL GRADO DE:
PROFESOR ESPECIALIZADO EN DANZA.

NOMBRE:

OCARINA MURTAGH IGLESIAS

PROFESOR GUIA:

JEAN PIERRE KARICH JACOMET

SANTIAGO – CHILE

JULIO 2012

... A MI CUERPO Y SU LEALTAD

AGRADECIMIENTOS

A mi madre, a mi familia, a los pasos de la vida que han sabido llevarme al movimiento, a mi cuerpo y su lealtad, a los niños y niñas con quienes me sumerjo en los mares de vivencias enriquecedoras, en el océano profundo de la danza...

TABLA DE CONTENIDOS

AGRADECIMIENTOS	3
INTRODUCCIÓN	5
CAPITULO 1: LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA NIÑEZ	9
1.1 – El arte y su impronta en las experiencias tempranas del niño.	9
1.2 – La Creatividad en la niñez. El arte como forma de comunicación y desarrollo integral..	11
1.3 – El arte lúdico	16
CAPITULO 2: LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN LA ESCUELA	18
2.1 – El porqué de la enseñanza artística en la escuela	18
2.2 – La educación artística en la escuela. Un elemento clave para aprender a pensar	22
2.3 – Obstáculos para el desarrollo de la educación artística en las escuelas	27
2.4 – Apreciación de la danza en la educación primaria. Competencias específicas para una educación integral.....	30
2.5 – La escuela como entorno social potenciador de las cualidades de la danza y viceversa	32
CAPITULO 3: LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LAS ESCUELAS DE CHILE	36
3.1 – Hacia la educación integral	36
3.3 – La valoración de la educación teatral en las escuelas chilenas.....	40
3.4 – Posicionamiento de la Danza en el sistema educativo chileno.....	44
3.5 – El Desplazamiento de las artes en las aulas chilenas. Análisis del decreto exento N° 1363 (18/07/2011) del Ministerio de Educación.	48
CONCLUSIÓN	54
BIBLIOGRAFÍA	56

INTRODUCCIÓN

*“La niñez es la etapa en que todos los hombres son creadores”
(Juana de Ibarbourou)*

De un tiempo a esta parte el arte ha venido perdiendo importante espacio en relación a su valor y su legitimidad social y educativa. No es de extrañarse que ante la percepción errónea que posiciona a la educación como un mero bien de consumo, el arte se nos presente como un bien con una escasa rentabilidad , reducido al papel de producto cuya prescindencia nadie va a echar de menos.

El decreto exento 1363 del Ministerio de Educación (MINEDUC) que disminuye las horas de educación artística parece confirmar esta idea. Esta situación aparenta obedecer a la implantación de un modelo educativo que, desde temprana edad, se somete a intencionalidades más acordes a las exigencias del mercado.

“Para los padres la elección de una profesión está regida, más que por la vocación genuina y por la necesidad de realización plena de sus hijos, por parámetros que tienen que ver con aspectos que garanticen su seguridad y estabilidad económica en el futuro. Son éstos los valores y las ideas predominantes en la sociedad moderna, en medio de los cuales el arte no encuentra su lugar, no halla su sentido, no tiene razón de ser”.¹

Esta tendencia tiene un impacto bastante desalentador en relación al valor social que un estado le concede a las artes, y debela la falla estructural que proviene precisamente de la educación escolar, donde no se contempla debidamente un área de conocimiento esencial en la formación de los educandos al mermar así la presencia en el currículum escolar.

---

¹ Palacios, Lourdes, *El valor del Arte en el proceso educativo* - Revista Reencuentro. Agosto N° 046 Universidad autónoma Metropolitana. Xochimilco, DF. México. 2006, p22

*“Tal es la naturaleza del arte, que pareciera que nos es imposible discutirlo sin volver siempre a sus orígenes e, incluso, a su derecho a la existencia. Ninguna otra disciplina debe iniciar sus argumentaciones justificando su sentido, redefiniendo sus bordes, solicitando una atención, exigiendo un espacio. Tal vez ése sea su primer signo. No solamente contra el descuido de la sociedad, contra la incomprensión de los otros campos del conocimiento, contra todos los intentos de manipulación ideológica y comercial de toda clase de instituciones; el arte debe, además, luchar contra sus tendencias autodestructivas: defender su propia tradición autocrítica, de su constante necesidad de superarse y de sus poses personalistas”.*²

La motivación de esta tesina obedece precisamente a apuntalar desde mi óptica la presencia de las artes en los ámbitos escolares y en la vida de los niños, fundamentando la revaloración de su importancia en los primeros años de vida.

Es en la etapa preescolar y escolar precisamente, donde se fundan las impresiones artísticas que los niños reciben y que permanecen para toda la vida. De esta manera la educación artística no debe considerarse solamente como un complemento de los fundamentos que constituyen la formación integral del individuo, sino como una parte medular, inherente a cada una de las actividades que inciden directa o indirectamente en la formación del niño.

Es absolutamente necesario entender que esta formación integral, en la cual el arte constituye un pilar básico e imprescindible de la misma, desarrolla capacidades, conocimientos básicos que no pueden ser separados de otras disciplinas y áreas del conocimiento. A este respecto asevera Piaget que *“Afirmar el derecho de la persona humana a la educación es [...] contraer una responsabilidad mucho más grave que la de asegurar a todo individuo la posesión de la lectura, la escritura y el cálculo: equivale propiamente a garantizar a todo niño el pleno desarrollo de sus funciones mentales y la adquisición de los conocimientos y de los valores morales correspondientes al ejercicio de estas funciones, hasta la adaptación a la vida social actual. Se trata sobre todo, por*

---

² Unidad de Arte y Educación. *Límites y supuestos para una educación artística: Un marco de referencia académica.* Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia. 2009. p6

*consiguiente, de asumir la obligación —teniendo en cuenta la constitución y aptitudes que distinguen a cada individuo — de no destruir o estropear ninguna de las posibilidades que el niño contiene y de las que la sociedad será la primera en beneficiarse, en lugar de permitir que se pierdan importantes fracciones de las mismas o de ahogar otras”.*³

A lo largo de este trabajo se fundamentará la presencia del arte en la educación inicial y en la vida infantil. Se planteará el valor que las artes tienen en las experiencias tempranas de los niños no solo desde lo estético y lo afectivo, sino también desde lo psicológico, lo epistemológico, sus aspectos sociales y su valor insustituible como formador de personas integrales. Asimismo se analizará el factor lúdico del arte, es decir las implicaciones que tiene el juego en la creación artística de los niños. Se insistirá en repetidas ocasiones sobre las causas institucionales que frenan la valoración de las artes como disciplina curricular en las escuelas. Esta insistencia se apoya en la idea de que la educación artística, sobre todo en el currículo de la enseñanza básica, ocupa un lugar inferior en los diseños curriculares, en relación con otras áreas consideradas formales.

*“En diversos momentos se ha tomado a las artes como espacios dedicados al ocio, al entretenimiento; a la libre expresión de emociones y sensaciones... o a diversos intentos que le adjudicaban funciones de naturaleza terapéutica y de apoyo a las asignaturas “relevantes” a través del desarrollo de la motricidad”.*⁴

Ciertas posturas institucionales fomentan la idea de que el único conocimiento válido es solo aquel que puede adquirirse a través del método de las ciencias, es decir el conocimiento fáctico, experimental, observable. Estas actitudes han relegado importantes áreas del saber y del desarrollo integral del educando, como son los procesos psicológicos, filosóficos, culturales, sociales, que no alcanzan, según esta concepción, el grado científico necesario.

---

³ Piaget, Jean. *El nacimiento de la inteligencia en el niño*. Madrid: Aguilar, 1969 .p. 18

⁴ EGDEA - *La educación artística en el sistema educativo*. En: <http://es.scribd.com/doc/95281604/La-Educacion-artistica-en-el-sistema-educativo> - Última entrada mayo 2012

Ante este estado de cosas, ha sido ineludible reflejar en esta tesina un espíritu crítico, especialmente con los abordamientos que las jerarquías estatales de la enseñanza, han tenido para con la implementación de las artes en la enseñanza básica. En tal sentido hay un capítulo que da cuenta de la situación de la enseñanza del arte en la enseñanza primaria chilena, atendiendo específicamente a las condiciones de la música, el teatro y la danza dentro del currículo escolar. Asimismo se abordará el análisis del decreto exento N° 1363 (18/07/2011) del Ministerio de Educación como ejemplo evidente de la escasa jerarquía que tiene el arte en el proceso educativo nacional.

En la educación básica la preeminencia de “razón-ciencia” no debería estar desligada absolutamente del elemento “arte - emoción”. La institucionalidad debe pensar a los niños como sujetos culturales, lejos de prejuicios que sitúan a las artes como materias antagónicas de las ciencias u otras ramas del conocimiento humano. Solo así, mediante una educación realmente integral se disolverá los límites que conciben a la educación básica como el primer paso para ingresar a un mercado, como un universo particular donde las experiencias más trascendentes de los niños no tienen cabida.

CAPITULO 1: LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA NIÑEZ

1.1 – El arte y su impronta en las experiencias tempranas del niño.

Las experiencias tempranas, sobre todo las sensoriales contribuyen sin lugar a dudas en la conformación de las estructuras del pensamiento. En el periodo de la niñez la experiencia que se da en la interacción con el medio, deja una impronta indeleble en la mente humana. En el caso de la música, por ejemplo, la estimulación con música, instrumentos, canto, entre otras, favorece la adquisición de las capacidades musicales y el impulso del oído competente para la música. En tal aspecto la estimulación de los sentidos a través de las artes desarrolla significativamente las potencialidades cognitivas del niño. Las artes se constituyen como los medios ideales para suministrar estímulos sensitivos y perceptivos, son sin lugar a dudas una materia prima de primer orden para impulsar el perfeccionamiento de las sensibilidades y el enriquecimiento de la imaginación.

A este respecto sostiene el filósofo y psicólogo Rudolph Arnheim que *“La percepción es un suceso cognitivo, que la interpretación y significado son un aspecto indivisible de la visión y que el proceso educativo puede frustrar o potenciar estas habilidades humanas. Nos recuerda que en la raíz del conocimiento hay un mundo sensible, algo que podemos experimentar, y que desde el principio el niño intenta dar forma pública a lo que ha experimentado. La estructura que adopta esta forma la limita y la hace posible el medio al que tiene acceso y que sabe usar”*.⁵

Las formas de representación artística sirven al niño para transmitir a otros las ideas, fantasías, miedos, inquietudes, entre otras. Por medio del arte se establecen mecanismos de diálogo con sus semejantes, de esta forma el arte se constituye en una forma de representación y expresión que posee cualidades únicas, el arte es el canal por el cual el niño expresa muchas ideas que de otras formas no podría expresar.

---

⁵ Arnheim Rudolf. *Consideraciones sobre la educación artística*. Paidós Estética. Barcelona - 1993, p. 20

A este respecto la escuela, en combinación con otras instituciones, debiera ser el ámbito en donde se ofrezca la oportunidad para el desarrollo de las diferentes aptitudes y para el impulso de los variados tipos de inteligencia, entre ellos los que son estimulados por las artes.

Si limitamos la formación del niño a una educación que gira entorno a las palabras y los números, estaríamos generando desequilibrios educativos. No se puede prescindir ni limitar a una mínima expresión a las otras vertientes de la comprensión humana como la música, la poesía, la danza, el canto, la arquitectura, la pintura, las manualidades entre otras. Estas formas de expresión, insisto, son vitales para el desarrollo cognitivo en la temprana edad, así como también son formas muy necesarias para la vinculación con su medio social así como también con lo más profundo de su espíritu.

En el campo del psicoanálisis, las teorías de Sigmund Freud sobre la mente humana ha tenido gran influencia en las teorías del comportamiento humano. En relación a sus teorías en torno al arte estas han introducido una forma muy efectiva de entender el arte y el estudio de los artistas. El “poder” del arte permite descubrir fantasías inconscientes entorno a la infancia del artista. En este sentido durante la niñez, considerada una época crítica, la creación artística se presenta como una actividad favorable no solo para gozar de la realidad sino también para disminuir los efectos psíquicos de lo traumático.

El psicoanálisis reconoce también no solo el potencial estimulador de las artes a edades tempranas, sino también un debelador y atenuador efectivo de los conflictos inconscientes. El niño por medio de la obra de arte, crea su mundo imaginario y construye nuevos canales de encuentro con la realidad.⁶

---

⁶ Freud, Sigmund. *Obras Completas*. Amorrortu Editores / Biblioteca Nueva- 1992, Bs As, Argentina. p88

En cuanto al aporte filosófico sobre la educación artística como elemento indispensable del currículum escolar podemos decir que fue muy provechoso en términos cuantitativos y cualitativos, substancialmente los escritos de Jean Piaget, Noam Chomski, Claude Levi Straus y las escuelas de pensamiento que les sucedieron, pero en particular los aportes de Howard Gardner.⁷

Sin ahondar demasiado en detalles que desviarían bastante la atención en el tema central de esta tesina, sintetizaré la idea de que la expresión de lo artístico en la etapa preescolar y escolar tiene que entenderse como “la expresión necesaria de la diferencia entre una cultura y otra por comparación con la estructura general” y que los estudiantes aprenden de manera más eficaz cuando se ven comprometidos en proyectos ricos y significativos.

En este sentido es significativo el cambio de la comprensión de lo artístico de lo estrictamente filosófico al campo específico de la Psicología, enfatizando la idea de que la especie humana es por naturaleza de carácter simbólico y que las actividades cognitivas y formales de la educación deben complementarse con la actividad simbólica y expresiva que radica en la médula del Arte. De esta manera el educando no solo se ocupará de las cosas en sí mismas, sino que también dialogará, por medio de la expresión artística, consigo mismo.⁸

Al interactuar el arte con las formas lingüísticas, las imágenes y los símbolos, los potenciará expresándolos, de esta manera la mente del escolar recreará el mundo físico y mental en su propia imagen simbólica y mediante sus propias cualidades expresivas.

1.2 – La Creatividad en la niñez. El arte como forma de comunicación y desarrollo integral

El período de la vida en que los canales de aprendizaje están abiertos y dispuestos son la niñez y la adolescencia. La incorporación de conocimientos,

---

⁷ Gardner, Howard - *Educación artística y desarrollo humano* - Paidós Ibérica - Barcelona ,1994

⁸ *Ibíd.*

destrezas, valores, sentimientos, ideas varias entre otras están afectados por una permeabilidad propia de esta etapa, crucial para el desarrollo del individuo. Esos aprendizajes tienen que ser estimulados desde los espacios de juego y arte, en forma fluida y libre de obstáculos, donde se examinen todas las posibilidades de expresión de los niños. La disposición de formas de expresión por medios de juegos y actividades placenteras es lo que permitirá a los niños adquirir conocimientos y habilidades de forma habitual y abierta, ya que el juego es la manifestación por excelencia que disponen para comprender la vida y desarrollarse íntegramente en su calidad de seres humanos.

*“El arte pone de cara a los niños, niñas y adolescentes con problemas que pueden ser resueltos en un sinnúmero de formas. La libertad, la curiosidad y el sentido de aventura con que se aproximan al arte son sumamente difíciles de reaprender si han sido obstaculizados en su expresión. Aquellos que comienzan a ver el arte como un trabajo de copiado rara vez recobran el verdadero espíritu creativo que se requiere para producir innovadoramente y con la confianza que da el pensamiento independiente”.*⁹

El niño debe estar en un ambiente que le permita generar los pensamientos en forma autónoma y con un espíritu crítico.

A través del arte se amalgaman los sentimientos, sensaciones y los conocimientos. De esta manera cuando se les facilitan a los niños todas las herramientas y los medios para desenvolver su capacidad artística se están generando ciertos canales que actúan como una efectiva forma de comunicación introspectiva, de comunicación con sus semejantes y con el mundo circundante en definitiva.

A este respecto el psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, Howard Gardner expresa que: *“Así como la educación en cualquier momento de la vida representa el cultivo de las inteligencias múltiples, así mismo puede llegar a cultivarse la expresión artística en el niño”.*¹⁰

---

⁹ Margarita María Echeverry, 2008, p10

¹⁰ Howard Gardner. 1998. p59

La relación del niño con el mundo que lo rodea no responde únicamente a los factores biológicos, pues por medio de las herramientas adecuadas puede lograr una mejor comprensión de la realidad. En tal sentido el lenguaje y sus múltiples formas explícitas son la herramienta primordial del niño y éstas tienen la mayor parte en la tarea de formar los canales de expresividad y crecimiento cognitivo, asimismo lo conectan directamente con el pensamiento de los demás y con la cultura del medio, que intervienen bilateralmente sobre él. En relación a esto la expresividad oral o la que se manifiesta a través de las múltiples disciplinas artísticas cobran simultáneamente un sentido introspectivo y social.

*“Conocer es construir, no reproducir. La concepción constructivista del ser humano supone la idea de que el sujeto cognitivo y social no es el mero producto del ambiente ni de la herencia, sino el resultado de un proceso dialéctico que involucra ambos aspectos. Por tanto, el conocimiento no es un reflejo del mundo sino una construcción elaborada por el sujeto en la que participan sus experiencias previas, la ideología, los saberes acumulados y las representaciones e imaginarios sociales. Cabe agregar que en esta epistemología, el acceso al conocimiento, su producción y comunicación no se limita a la palabra sino que se extiende al hacer en todas sus manifestaciones”.*¹¹

En relación a las posibilidades de aprendizaje y de expresividad que el niño es capaz de ejercer por sí solo, y las que podrían desarrollar en un marco social adecuado debemos enfatizar el concepto de desarrollo potencial.¹²

Debemos indicar que los estímulos que reciba a través de su entorno y de su interacción social forman en gran medida su mundo simbólico y amplían las posibilidades de contar con un sinnúmero de “materiales” para la expresión. La expresividad

---

¹¹ Dirección General de Cultura y educación Subsecretaría de Educación Dirección de Educación Artística. *La Educación Artística en la E.G.B. Con Jornada Completa DOCUMENTO PARA CAPACITADORES* [http\| abc.gov.ar](http://abc.gov.ar) 2002

¹² Vigotsky L.S. *La imaginación y el Arte en la Infancia*. Ensayo psicológico - Fontamara México 1997

necesita de un medio adecuado para que se desarrolle con un buen potencial , de un medio capaz de proporcionar a los niños los estímulos y las enseñanzas adecuadas para el desarrollo del arte como canal por excelencia de la expresividad , donde se reconozca el valor del arte en el progreso de las funciones psíquicas superiores. Para que los niños se desenvuelvan con mejores aptitudes expresivas es indispensable la inclusión del arte en el proceso de aprendizaje, ya que a través de las artes el pensamiento individual se apropia de la cultura del entorno social al que pertenecen y la magnifica.

La creatividad merece un estímulo a través de las artes. No es posible pretender que una buena educación se consigue relegando importantes áreas del saber como son las artes y los procesos psicológicos, imaginativos, culturales, sociales y espirituales que éstas conllevan.

La creatividad de los niños necesita de ciertos procesos de “simbolizaciones, vivencias y asimilaciones de conocimientos, es una síntesis de componentes cognitivos, afectivos, sociales e imaginativos”.¹³ Sin los estímulos necesarios no hay terreno fértil para la creatividad, este es un hecho científico con un claro valor educativo, pero que por desgracia ciertas autoridades no han alcanzado a percibir.

*“La actividad creadora muchas veces no es considerada en nuestro sistema educativo como una actividad apropiada para el desarrollo de los aprendizajes en el aula ya que la mayoría de las personas creen que la creatividad o la creación es un “don” privativo de algunos elegidos a los cuales se los encuadra dentro de la categoría de artistas, talentos, descubridores, genios, entre otros”.*¹⁴

Visto lo anterior es claro que debemos esperar una señal de la educación básica en relación a la impartición de clases artísticas, de instancias que permitan ampliar las experiencias de los educandos en base a un amplio y sólido estímulo a la imaginación.

---

¹³ Vigotsky L.S. *La imaginación y el Arte en la Infancia*. Ensayo psicológico - Fontamara México 1997 p.23.

¹⁴ Ros, Nora. *EL LENGUAJE ARTÍSTICO, LA EDUCACIÓN Y LA CREACIÓN*. Revista Iberoamericana de Educación. Bs As 2001

“Cuanto más observe, vea, analice, discuta, indague, pruebe, descubra, ponga a prueba, más capacidad para la invención tendrá, en otras palabras: su cuerpo de significados será lo suficientemente amplio como para reconstruirlos, expresarlos y resignificarlos, dando lugar a la creación”¹⁵

Es en este contexto que la escuela debe proporcionar una propuesta curricular amplia, alejada de trillados estereotipos, rica en contenidos, actividades y propuestas que permitan a los niños desplegar aspectos psico-cognitivos aún no desarrollados.

Los planes educativos deben contemplar la ampliación de las experiencias artísticas del niño si se pretende proponer una plataforma concreta para su actividad creativa.

“Si el niño no conoce por una experiencia anterior elementos que le permitan inventar, no podrá crear o recrear, ya que es la combinación de estos elementos lo que constituye algo nuevo, creador, que pertenece al niño...combinar lo antiguo con lo nuevo, sienta las bases de la creación” .¹⁶

Vigotsky plantea que al analizar la relación entre la fantasía y la realidad se generan cuatro tipos de vinculaciones: la primera marca la relación entre la experiencia acumulada y la creación, la segunda entre elementos complejos de la realidad y productos de la fantasía, la tercera corresponde al enlace emocional, es decir que los sentimientos influyen en la imaginación y simultáneamente la imaginación influye en los sentimientos, y la cuarta se refiere a que la fantasía puede representar algo completamente nuevo, no existente en la experiencia del niño y que fluye categóricamente por medio de canales expresivos como el arte.¹⁷

---

¹⁵ Ros, Nora. *EL LENGUAJE ARTÍSTICO, LA EDUCACIÓN Y LA CREACIÓN*. Revista Iberoamericana de Educación. Bs As 2001 p.6

¹⁶ *Ibidem*. p7.

¹⁷ Vigotsky L.S. *La imaginación y el Arte en la Infancia*. Ensayo psicológico - Fontamara México 1997 .p 34

En definitiva, la fundamentación de la intervención institucional en el currículum escolar con respecto al arte, a las prácticas docentes en la materia, radica en posibilitar el desarrollo intelectual integral, permitiendo que se brinde a los niños de manera especial un cúmulo de experiencias creativas.

1.3 – El arte lúdico

“Un niño que no sabe jugar será un adulto que no sabe pensar”.
(Jean Château)

Cuando en la niñez se brinda la oportunidad de jugar con absoluta libertad y de desarrollar cualidades artísticas en forma placentera, jugando y compartiendo, se abren los canales expresivos y de aprendizaje, de esta forma, por medio de los sentidos se experimenta y se proyecta lúdicamente.

El protagonismo se intensifica notablemente durante el juego, ya que al jugar se adhiere a un universo en permanente estado de mutación, en estas instancias hay un cambio permanente del significado de los objetos hasta de las reglas del juego. Durante la actividad lúdica la capacidad creadora se enciende y desarrolla en formas infinitas.

El descubrimiento del arte en la niñez se hace mediante el juego, y éste se convierte en un medio de posibilidades múltiples en donde se despierta el impulso que consuma una obra de arte.

“Si se confía en el desarrollo emocional y artístico mediado por el juego como parte esencial de la educación inicial y el acompañamiento no se centra en la estimulación fragmentada de la inteligencia cognitiva como única posibilidad de crecimiento, se podrían desarrollar integralmente todas las potencialidades en la niñez y la adolescencia”.¹⁸

Ya entrando en los aspectos psíquicos formales, el arte así como el juego son un medio de integración psicológica, En este sentido existe un punto vital de encuentro entre el arte y la actividad lúdica que consiste en el desarrollo sin límites de una

---

¹⁸ Margarita María Echeverry, 2008, p36

experiencia imaginativa y el juego es la creación de un “paracosmos”¹⁹, donde se activa una realidad paralela, y donde se inicia también una actividad con alto contenido simbólico.

La estimulación de los niños a través del “arte lúdico”, es un proceso donde ellos pueden explorar y crear sin miedo a fallar y donde pueden estar seguros de que no necesitan instrucciones ni modelos. Los pasos creativos en el juego y el arte provienen de las experiencias obtenidas del mundo que rodea al niño, pero siempre procesada desde su propio espíritu.

Como señala *Bruner*, el juego es una proyección del mundo interior y se contrapone al aprendizaje, en el que se interioriza el mundo externo hasta llegar a hacerlo parte de uno mismo. *“En el juego transformamos el mundo exterior de acuerdo con nuestros deseos, mientras que en el aprendizaje nos transformamos nosotros para conformarnos mejor a la estructura de ese mundo externo”*²⁰

El estímulo que les brinda el liberar espacios de creación y juego imprime en la mente de los niños la idea de que poseen la capacidad interna de crear y que ésta cualidad les ofrece un potencial ilimitado para inspirarse, jugar y en definitiva ser felices en estas actividades.

“En el juego se da una iniciación al aprendizaje a través del arte, pues el arte es el “lugar de su verificación”. Ello nos induce a pensar, por lo tanto, que juego y arte no pueden confundirse aunque estén en íntima relación. Por ello, cualquier actividad artística que tuviera una estructura que impida crear nuevas posibilidades o que inhiba la espontaneidad, no tendría realmente esta vinculación con el juego. En esta conexión, nos interesa la dimensión del juego para mostrar e instruir en los valores de una cultura, manifestados y practicados a través de la acción y el pensamiento lúdico, mientras que

---

¹⁹ Graciela Quinteros. 1998, p9

²⁰ BRUNER, J. (2002). *Acción, pensamiento y lenguaje*. Alianza. Madrid. p43

*el concepto artístico del juego responde a una necesidad estética fundamental del ser humano”.*²¹

En este sentido el arte realizado con un ánimo lúdico le brinda al niño la posibilidad de transformación de las cosas, la agradable emoción de que de su yo interno se logran crear objetos, fantasías, expresiones con las propias manos y/o el propio cuerpo. Este punto es clave en estas experiencias, ya que es vital que el niño entienda al arte (al menos en las primeras etapas del aprendizaje) casi como el juego, donde existe un pleno disfrute del proceso de realización. En este sentido, la propia naturaleza del juego sirve como reflexión para la creatividad artística y como mediador a través de la metáfora para intervenir y transformar, por lo tanto, la realidad misma.

CAPITULO 2: LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN LA ESCUELA

2.1 – El porqué de la enseñanza artística en la escuela

La idea de que es en la escuela donde se debe privilegiar el desarrollo del pensamiento creativo encuentra su soporte en que no solo en el lenguaje oral y escrito se construyen los recursos expresivos de los niños, sino también en las disciplinas artísticas. Es a través del arte (danza, teatro, pintura, música entre otras) donde se plasman también las visiones de carácter reflexivo sobre las experiencias vividas por los niños. Si Buscamos la razón objetiva de porqué enseñar artes en las escuelas (ojala como materia curricular) encontraremos muchas y muy válidas. En este sentido considero muy apropiado y elocuente el siguiente argumento del maestro de arte Santiago Cárdenas.

“El propósito de la enseñanza de las artes en la escuela es contribuir con el proceso educativo y cultural de los pueblos; de manera que las artes sirvan como medio fundamental de comunicación y de sensibilización. Las artes son principalmente herramientas de comunicación entre las gentes, como lo son la lectura y la escritura. La

---

²¹ Abad Molina, Javier. *Experiencia Estética y Arte de Participación: Juego, Símbolo y Celebración*. Universidad Autónoma de Madrid 1999. p56

*pintura, la escultura, los textiles, así como la danza, el teatro o la poesía, son lenguajes que abren posibilidades alternativas de entendimiento; son maneras de comunicar ideas que enriquecen la calidad de vida, medios para canalizar y transformar expresivamente la agresividad connatural al ser humano. Las artes le dan al hombre la posibilidad de superar los golpes como medio de expresión, de elaborar duelos y superar la violencia. Pero la educación artística es también fundamental en la “sensibilización de los sentidos”, de la visión, del tacto y del oído, para el control de la sensorialidad del cuerpo y de la mente. La memoria y la imaginación del estudiante son estimuladas para archivar lo visto, lo oído, lo palpado por medio de imágenes reales o poéticas que ayudan a descifrar y a interpretar el mundo real, que se ve “en blanco y negro” cuando falta este enriquecimiento de la sensibilidad que dan las artes”.*²²

El papel del arte en las escuelas es entendido como un proceso que satisface la necesidad de aprender y expresar, asimismo se entrelaza con una amplia variedad de procesos dinámicos simultáneos.

A este respecto es importante destacar ciertas conclusiones del *Congreso Iberoamericano de Educación Artística*²³. Con relación a la importancia de la educación artística en la escuela se subraya que

“Las artes son esenciales para el conocimiento. Como son practicadas por todas las sociedades, y son elementos determinantes de la Cultura y del desarrollo psicosocial del individuo, deben ser parte integrante de todos los currículos educativos pero no como un elemento marginal o externo al sistema educativo. Así, la Educación Artística (incluyendo la Plástica, la Música, el Teatro, la Danza, etc.) debe estar integrada como una de las áreas curriculares esenciales de la Educación. Como

---

²² Cárdenas, Santiago. *La educación artística en la escuela primaria*. Ed M.E.N., Bogotá, Colombia. 2009. p29

²³ El Congreso Iberoamericano de Educación Artística: “Sentidos transibéricos” tuvo lugar en la “Escola Superior de Educação” de Beja (Portugal), los días 22, 23,24 de Mayo de 2008. El congreso reunió a más de doscientos participantes, provenientes de Portugal, España, Brasil, Uruguay, Chile, Mozambique; Angola. El congreso on-line reunió a participantes de Brasil, México, Portugal y El Salvador. Respecto a su perfil profesional, la mayoría de los participantes estaba constituido por profesorado universitario, estando también representados otros profesionales: profesores de Primaria, de Secundaria, psicólogos, animadores, educadores en museos y fundaciones y educadores de Arte que trabajan en contextos de Educación Artística no formal, como asociaciones, centros culturales, teatros, escuelas de Arte, etc.

estrategia de reacción ante un creciente tecnocentrismo de los currículos educativos es necesario retomar el valor de las emociones puesto que son ellas las que nos orientan hacia los demás y porque verdaderamente nos confieren humanidad. Como reacción a la negación que la Escuela hace del papel de los sentimientos en la formación de los futuros ciudadanos/as es necesario que lo afectivo, lo emotivo, lo biográfico, lo subjetivo adquieran de nuevo un lugar esencial en la cotidianidad de las aulas”.²⁴

Por desgracia existe una concepción muy extendida que posiciona a los aprendizajes del área artística como meros accesorios secundarios, haciendo predominar las materias que se consideran utilitarias y desplazando al arte de los contenidos escolares académicos.

“Se constata una tendencia hacia el predominio de una escuela tecnicista modelada y enfocada intencionalmente por (y para) un discurso y una acción economicistas, así como la persistencia de un modelo de enseñanza-aprendizaje pasivo sustentado en prácticas pedagógicas transmisivas y de recepción acrítica de la información. Por ello es urgente retomar la exigencia de una Escuela para los valores y una Educación cultural y artística de calidad; defendemos por tanto una Escuela fundamentada en modelos de educación y enseñanza basados en el cuestionamiento crítico y en la reconstrucción del conocimiento. El modelo de Escuela reproductiva y de “admiración” acrítica no responde a las exigencias de los nuevos aprendizajes”.²⁵

La educación artística desarrolla la sensibilidad implicando una concepción amplia de cultura ya que plantea el interés por estimular las capacidades del individuo y de su grupo social para desarrollar las potencialidades creadoras, organizar la propia experiencia y ponerla en contacto con los otros.

---

²⁴ El Congreso Iberoamericano de Educación Artística: “Sentidos transibéricos” , “Escola Superior de Educação” de Beja, Portugal, Mayo de 2008

²⁵ Ibidem.

La importancia del arte en cuanto a su dimensión social la presenta como el instrumento cultural que nos permite suscribir al hallazgo de una propiedad más humana, más espiritual en relación a los acontecimientos de la existencia.

En cuanto a esto se plantea la necesidad de aumentar las experiencias del niño para apuntalar los pilares de la actividad creadora. Para que la creación artística adquiera un significado que el niño pueda comprender se debe fundamentar en relación a su mundo, sus inquietudes, deseos, miedos, experiencias.

*“La Educación Artística debe adoptar como suyos algunos principios constructivistas que sitúan a los alumnos como protagonistas activos de su aprendizaje, de su proceso de (re)construcción (metacognición), necesario para el desarrollo cada vez más sofisticado del saber artístico en sus múltiples dimensiones. Las prácticas de enseñanza-aprendizaje deben asumir (y problematizar) los intereses, inquietudes, problemas y vivencias de los alumnos (imaginarios colectivos e individuales), evitando la implementación de ejercicios descontextualizados y poco significativos. Es necesario, por ello, valorar como elementos fundamentales las voces de los niños y los jóvenes en el discurso educativo”.*²⁶

Desde esta perspectiva, debemos repensar la idea de talento, ya que la expresión como la interpretación artística no son cualidades innatas sino que pueden aprenderse en un contexto cultural donde se estimule la creatividad artística.

La sensibilidad emocional también debería tener su lugar en la educación escolar, no solo para las materias vinculadas al arte (la cual estimula y retroalimenta esta sensibilidad) sino también para el resto de las disciplinas”. *La experiencia y la investigación han demostrado que un hecho impregnado de un tinte emocional se recuerda más sólida, firme y prolongadamente que uno indiferente”.*²⁷

---

²⁶ El Congreso Iberoamericano de Educación Artística: “Sentidos transibéricos” , “Escola Superior de Educação” de Beja, Portugal, Mayo de 2008

²⁷ Vigotsky, L. (2005). *Psicología pedagógica*. Buenos aires. Aique. p. 185

La comprensión del arte en la vida infantil, así como el reconocimiento de las representaciones del arte en las aulas demanda cierta reflexión respecto a cómo se produce el aprendizaje artístico.

“Se reconoce como una tendencia extendida la presencia de una narrativa sobre la Educación Artística que privilegia una pedagogía de la expresión y lo lúdico, centrada en la producción y el reparto de actividades. Sin embargo, la Educación Artística, como espacio disciplinario autónomo, debe asumir como su principal finalidad proporcionar a los niños un aprendizaje de los lenguajes artísticos, accediendo paulatinamente a la complejidad del acto artístico, rechazando discursos esencialistas, simplificadores, reduccionistas o descontextualizados. Creemos también relevante construir, simultáneamente, otra narrativa centrada en el estudio de como se desencadenan y se vivencian los aprendizajes específicos de los lenguajes artísticos. Ello puede y debe contemplar también la intervención de las artes en el aprendizaje de otras disciplinas ya que se constata el carácter transdisciplinario de sus conocimientos conceptuales (saberes) y procedimentales (competencias, dominio de técnicas, entre otras)”.²⁸

Comprender los mecanismos que posibilitan la ampliación de la inteligencia humana a través de las actividades artísticas son un aspecto cardinal para jerarquizarlas (las actividades artísticas) como experiencias necesarias que incentivan la conciencia de la existencia, el pensamiento, el porqué de las cosas.

2.2 – La educación artística en la escuela. Un elemento clave para aprender a pensar

La intención de enseñar a pensar debería ser el de preparar a los alumnos para resolver problemas con eficacia, decidir por si mismos a través de un trabajo de introspección y meditación y adquirir herramientas para aprender durante toda su vida.

---

²⁸ El Congreso Iberoamericano de Educación Artística: “Sentidos transibéricos” , “Escola Superior de Educação” de Beja, Portugal, Mayo de 2008

*“La educación tradicional se centra en la enseñanza, no en el aprendizaje. Incorrectamente asume que por cada onza de enseñanza hay una onza de aprendizaje por parte de los alumnos. Por el contrario, mucho de lo que nosotros aprendemos antes, durante y después de asistir a las escuelas, es aprendido sin que se nos haya enseñado. Un niño aprende cosas tan fundamentales tales como caminar, hablar, comer, vestirse, entre otras cosas, sin que las hayan enseñado. Los adultos aprenden la mayoría de lo que hacen, en el trabajo o en la entretención, justamente durante el trabajo o la entretención. La mayor parte de lo que se enseña en las salas de clase es olvidado, y mucho de lo que es recordado es irrelevante”.*²⁹

Cuando se orienta el arte hacia el desarrollo de talentos y al perfeccionamiento de la comunicación profunda del niño, éste lo impulsa a la exaltación de su emotividad. Asimismo el arte permite amplificar la inteligencia, permite el ajuste constante y sostenido del dinamismo constructivo del niño dotándolo de elementos valiosos para su proceso de construcción de significados.

*“El aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas que preparan a los alumnos para la vida: entre otras el desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general lo que denominamos el pensamiento holístico; justamente lo que determinan los requerimientos del siglo XXI. Ser “educado” en este contexto significa utilizar símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y pensar en soluciones antes no imaginadas”.*³⁰

Las artes entonces actúan como un eje conectivo que permite integrarse con el resto de las disciplinas “formales”, como la historia, las matemáticas y las ciencias naturales, *“así podemos pensar en cualquier pintura como testimonio de un período histórico, o una escultura de Calder como analogía visual de ecuaciones algebraicas”.*³¹

---

²⁹ Russell L. Ackoff, Daniel Greenberg. *Turning Learning Right Side Up: Putting Education Back on Track*, Knowledge at Wharton, Pennsylvania 2008

³⁰ Nohora Coronado, María. *Competencias claves en el desarrollo cognitivo a partir de la educación artística*. CEINAR, Bogotá 2009 – p.36.

³¹ Ibidem. p.37.

En este contexto es necesario hacer un recuento de algunas competencias esenciales que la educación en las artes, tiene en el desarrollo cognitivo del escolar.

En primer lugar se destaca la percepción de relaciones. En esta instancia el arte se perfila como un agente que valoriza el mérito y la acción sobre el mundo, es decir que se enseña al alumno que las cosas no se obtienen por generación espontánea, sino que hay que realizar una acción para obtenerla.

*Todos los procesos del trabajo artístico se explican por la interacción que hace el ser humano, con elementos y formas (en música, sonidos y palabras, por ejemplo). “En este proceso donde el desarrollo de lenguajes, expectativas y hábitos permite la fundamentación de valores como el respeto, la solidaridad, el compartir, la convivencia pacífica a partir de la valoración de las diferencias que lleva a una re-significación de la identidad regional y nacional.”*³²

En segundo lugar se estimula al educando para prestar atención al detalle. Las pequeñas diferencias pueden generar de esta manera efectos insospechados en el niño. Las variantes artísticas llevan a un proceso de razonamiento visual en el espacio de tomar decisiones sobre color y forma, movimientos, cifras de danza, expresiones, cifras musicales entre otras.

*“Hay también al escribir muchas minucias en cuanto al uso de formas literarias, metáforas, alusiones, etc. Todos estos son modos sofisticados del pensamiento. Es en la obra de arte donde se hace posible una luna roja, iluminando el camino, un perro azul convirtiéndose en príncipe, o donde un mapalé transforma espiritualmente la voluptuosidad erótica de un cuerpo”.*³³

En tercer lugar el arte participa en la promoción de la idea de que los problemas pueden llegar a tener muchas soluciones y una infinita variedad de preguntas pueden tener infinita cantidad de respuestas.

---

³² Nohora Coronado, María. *Competencias claves en el desarrollo cognitivo a partir de la educación artística*. CEINAR, Bogotá 2009

³³ *Ibidem*.

Como cuarta competencia clave se encuentra el desarrollo de la destreza para cambiar la obra artística cuando aún esta en transcurso.

*“El aprendizaje de las artes enseña que una meta o fin pueden cambiar en el proceso, los fines a veces se desprenden del proceso y éste a veces se deriva del fin. Este tipo de interacción se simplifica mucho en la escuela, en donde casi siempre el fin o la meta son invariables. La vida real muestra lo artificial de este proceso aprendido (¿o no aprendido?) en la escuela. El esculpir una piedra en búsqueda de una figura hermosa, puede darnos como resultado un hermoso corcel, o lo que es mas común, tallar una madera para elaborar un escultura con forma humana y obtener finalmente el más hermoso de los molinillos”.*³⁴

El arte participa igualmente en el desarrollo de la habilidad para tomar decisiones en ausencia de reglas. En una pintura o coreografía por ejemplo, el niño puede decidir cuando la obra ha finalizado. Ante la ausencia de reglas interviene el criterio personal del niño, lo que le infiere confianza en si mismo y autorrespeto.

*“... Además lo llena de razones para demostrar y explicar su obra, así el arte abstracto tiene su justificación en el mundo de los sentidos. Al propósito inicial de cada tarea se le unen la inventiva, la creatividad, el razonamiento y la sana competitividad que lo llevan a los mejores resultados”.*³⁵

La sexta competencia clave del arte es el uso de la imaginación como fuente de contenido. La imaginación y la creatividad son capacidades que existen desde que el individuo nace pero, para establecer una personalidad creativa e imaginativa es ineludible poner a disposición de los niños los medios e instrumentos imprescindibles para su progreso.

“La habilidad para visualizar situaciones y predecir lo que resultaría de acuerdo con una serie de acciones planeadas. El cultivo de la imaginación no es una de las

---

³⁴ Nohora Coronado, María. *Competencias claves en el desarrollo cognitivo a partir de la educación artística*. CEINAR, Bogotá 2009

³⁵ Ibidem.

*preocupaciones de los currículos escolares, siendo uno de nuestros más preciosos recursos humanos. Las múltiples posibilidades que el proceso artístico ofrece al alumno, le permiten el adentrarse en la búsqueda constante, en la investigación permanente de nuevas formas, expresiones, elementos, conceptos, principio éste que puede trasladarse a cualquiera de los procesos científicos, como el principio de la rebotica desarrollado en el cine”.*³⁶

Las artes estimulan notablemente la destreza para desarrollarse en un contexto con restricciones. De esta manera ante ciertas carencias materiales se posibilita también un proceso de inventiva, de apoyarse en los medios o herramientas que dispone para lograr su objetivo.

*“Sería del todo injusto hacerse a la idea de que todas las posibilidades creadoras de los niños se limitan exclusivamente al arte. Motivos educacionales hicieron que estos manifestasen y fomentasen su capacidad creadora preferentemente en la esfera artística”.*³⁷

Otra competencia fundamental de las artes en la escuela, es el desarrollo de las habilidades para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista ético y estético.

*“Los buenos profesores de arte ayudan a los alumnos a desarrollar estas habilidades de pensamiento a través de los problemas que les plantean, del discurso que promueve el pensamiento estético, del ejemplo que enseña principios éticos, la autoevaluación del trabajo y, finalmente, mediante la interacción que tiene lugar en el salón de clase”.*³⁸

Por último las artes promueven la búsqueda de la originalidad. En los viejos modelos educativos, la originalidad de los niños no era estimulada en forma explícita, más bien existía una tendencia hacia la uniformidad absoluta. Actualmente mediante la

---

³⁶ Nohora Coronado, María. *Competencias claves en el desarrollo cognitivo a partir de la educación artística*. CEINAR, Bogotá 2009 p.39.

³⁷ Lev Semyónovich Vigotsky. *La imaginación y el arte en la infancia*. Editorial Mc Graw Hill. México 1993. p 67

³⁸ Nohora Coronado, María, op.cit. p.36.

impartición de las artes en las escuelas (en forma considerada y con los horarios precisos) se favorecería la seguridad y confianza del niño en relación a sus posibilidades. Asimismo mejoraría la autoestima de los educandos y la valoración propia para que resguarde sus ideas y decisiones aunque no coincidan con las opiniones de terceros.

2.3 – Obstáculos para el desarrollo de la educación artística en las escuelas

Es necesario hacer hincapié en los factores institucionales que impiden el desarrollo adecuado de las artes como disciplina curricular en las escuelas.

Afirmamos categóricamente que desde las máximas autoridades educativas pasando por rectores, profesores, apoderados y hasta docentes desconocen la necesidad de la educación artística en el desarrollo de una educación verdaderamente íntegra. Si no se reconoce el arte dentro del currículum escolar como imprescindible e ineludible no se avanzará en la materia de manera satisfactoria.

*“Durante mucho tiempo el Arte, a través de la Educación Artística ha ocupado un lugar periférico en los diseños curriculares en relación con otras áreas consideradas centrales. En diversos momentos se la ha tomado como un espacio dedicado al ocio, al entretenimiento; a la libre expresión de emociones y sensaciones... o a diversos intentos que le adjudicaban funciones de naturaleza terapéutica y de apoyo a las asignaturas “relevantes” a través del desarrollo de la motricidad. Estas valorizaciones educativas se deben, en parte, a que a partir de la Modernidad la visión del Hombre y del Arte que presentó la sociedad occidental estuvo fuertemente impregnada por el pensamiento positivista. La filosofía positivista asumió ante el conocimiento una actitud científicista. Esta postura fomentó la idea de que el único conocimiento válido era solo aquel que podía obtenerse a través el método de las ciencias, o sea el conocimiento fáctico, empírico, observable”.*³⁹

---

³⁹ Ros, Nora. *EL LENGUAJE ARTÍSTICO, LA EDUCACIÓN Y LA CREACIÓN*. Revista Iberoamericana de Educación. Bs As 2001.p9

Es en este contexto que el arte no cuenta con demasiado apoyo en la educación formal, no se despliega en espacios y con materiales apropiados o con docentes especializados y no se le brinda la importancia debida para el progreso de la calidad en la formación. Podríamos decir que esta situación es común en el ámbito latinoamericano, ya que se ha reconocido un patrón común en la situación institucional del arte en las escuelas. A este respecto me parece muy explicativa la siguiente enunciación de esta investigación del MENC, muy extrapolable a la realidad chilena:

*“Muy pocos centros educativos oficiales y privados cuentan con salones adecuados, instrumentos y herramientas de trabajo; hay escasez de recursos económicos y poca calidad en los materiales. Faltan criterios para coordinar su asignación, administración, y uso. También se desperdician o se descuidan los recursos, pues no corresponden a las necesidades detectadas en los diagnósticos de base de los Proyectos Educativos Institucionales, Municipales o Departamentales”.*⁴⁰

La desatención institucional de la educación artística como materia curricular en las escuelas restringe el tiempo justo requerido por las disciplinas, y dificulta el acceso constante a espacios adecuados y de calidad para el desarrollo de las artes. Ya he citado el desdén hacia el arte por parte de las autoridades educativas, motivadas seguramente porque no se vislumbra la “utilidad” a futuro. A este respecto resulta un argumento muy sólido la siguiente cita sobre los obstáculos que se deben quitar para el desarrollo del arte como materia escolar.

“El arte, o cómo ser artista, no es cosa que se pueda enseñar. Tampoco el propósito de la educación artística en la Educación Básica ha de ser el de formar artistas; aunque la formación de personas especialmente aptas para las carreras

---

⁴⁰ El arte en la comunidad educativa y su papel en la formación integral. *Paulina Piedrahita, (QEPD), Magdalena Holguín, Eduardo López, Carlo Federici, Martha Elena Bravo de Hermeli, Myriam Jimeno, Juanita Compeler; Teresa Morales y María Lucía Calan de Pinzón, María Elena Ronderos, María Teresa Mantilla, Diana Ospina, Paula Ungar, Luisa Ungar, Antonio Ungar.* Bogotá Colombia 2009. Ministerio de Educación Nacional de Colombia

profesionales en las artes puede tener su inicio en este nivel, en vocaciones que se revelan muy tempranamente. Los resultados de la enseñanza artística como tal no se ven siempre en el corto plazo porque esta sensibilidad se desarrolla durante toda la vida.

*La educación artística es muy compleja y debemos preguntarnos para qué es y por qué es necesario emprender esta tarea si no se pretende formar futuros artistas. Tengamos en cuenta que tampoco las matemáticas del colegio pretenden que todos se conviertan en futuros sabios en esta ciencia o en cualquier otra. Cada persona es única. El individuo es potencialmente el guardián de un tesoro intelectual y espiritual que debe apoyarse y formarse cuidadosamente. El maestro, al interferir y limitar la libertad expresiva de cada cual, puede estropear fácilmente el desarrollo personal de sus pupilos y pupilas. Por esto la educación artística, a través de los diferentes niveles de la enseñanza formal, requiere de profesores muy bien preparados no solamente en esta área específica, sino en aspectos de psicología, de historia y de cultura general, relacionados con el nivel del programa en cuestión”.*⁴¹

Con relación a la profesionalidad del educador, el profesor Cárdenas advierte que *“La educación artística no se debe dejar en manos de personas sin preparación ni tradición, ni de gentes de “buena voluntad” que se presentan como docentes para llenar un vacío en el currículo, pues es grande el daño que se puede causar a mentalidades ingenuas y es mejor, en ese caso, dejar a los alumnos que exploren el mundo de las artes por sus propios instintos”.*⁴²

Otra deficiencia que suelen sufrir las escuelas regionales (a nivel continental) es la falta de variedad en cuanto a disciplinas artísticas se refiere.

“...Se imparte una sola disciplina que por lo general es Artes Plásticas. Le sigue Música, y en contadas ocasiones Danza o Teatro, o bien, se practican las disciplinas por niveles o en parcelas durante el año escolar. A veces se desarrolla Educación

---

⁴¹ Cárdenas, Santiago. *La educación artística en la escuela primaria*. Ed M.E.N., Bogotá, Colombia. 2009. p.24

⁴² *Ibidem*, p.27.

*Artística en jornada contraria. Algunas instituciones establecen convenios con Organizaciones No Gubernamentales o con instituciones y escuelas de educación no formal, que desarrollan programas para la formación artística, tema que se ampliará más adelante, pues constituye una articulación cultural bien importante para el desarrollo de los talentos de los niños”.*⁴³

Mantener la atención en una clase poco preparada y de baja calidad produce la sensación (muchas veces fundamentada) de que la materia solo existe como “relleno”, que no aporta nada al currículum, que es aburrida.

Limitar las oportunidades de expresión espontánea se presenta entonces como una alternativa institucional si es que no se da un vuelco en la implantación de nuevas prácticas metodológicas y en la atención que la educación artística merece.

2.4 – Apreciación de la danza en la educación primaria. Competencias específicas para una educación integral.

La Danza merece en este trabajo una atención especial, no solo por sus virtudes relacionadas con la educación infantil sino también porque se trata de la disciplina que desarrollo. Si bien hay matices subjetivos en este análisis, debido a mi entusiasmo y amor por la danza, confió que sean evidentes también los factores objetivos que hacen de este arte una disciplina digna de estar presente en el currículum escolar. La Danza tiene méritos para ser una materia formal y también los tiene, al menos, para ser una materia optativa.

La escuela, el ámbito familiar y la comunidad donde se vive, pueden llegar a ser espacios que ponen demarcaciones a la expresividad del niño. En muchos casos la posibilidad de movimiento expresivo se ve afectada por las carencias educacionales propias del sistema, y de la misma manera, el movimiento desenvuelto también encuentra escollos porque no existe una conciencia instalada de la educación del

---

⁴³ Cárdenas, Santiago. *La educación artística en la escuela primaria*. Ed M.E.N., Bogotá Colombia. 2009. p 27

movimiento, y si la hay precariamente, se deposita casi exclusivamente en la educación física.

*“El niño tiene necesidad de comunicación, esta se ve reflejada en la relación que tiene con otras personas. Para esto es de gran ayuda que recurra a la danza, pues a través de ella, se afirma una manera particular de ser y de hacer. Por medio del movimiento se libra de las “ataduras” que no lo dejan moverse, saca las presiones y represiones que tiene, de cierta forma le ayuda en sentido terapéutico. El Impulso innato del niño al realizar movimientos similares a los de la danza es una forma inconsciente de descarga, y refuerza las facultades espontáneas de expresión”.*⁴⁴

La niñez se presenta como la etapa ideal para descubrir que existen nuevas formas de moverse, nuevos lenguajes corporales muy diferentes a los cotidianos. El desarrollo de estas cualidades expresivas le proporcionan un extenso campo para el desarrollo mental y físico, aportando elementos de crecimiento para la memoria, para su desenvolvimiento en el mundo, abre su percepción y su campo de conocimiento hacia sí mismo.

Al encontrarse con el mundo de la Danza el niño descubre nuevas posibilidades de movimiento que no conocía y que le permiten ser ágil. Al mantener un trabajo constante de descubrimientos corporales, se da cuenta que puede regular su energía, su fuerza, flexibilidad y velocidad. Cuando se activa en forma clara y constante la conciencia del movimiento se abren nuevos caminos para relacionarse con los demás, casi como un prodigio aprenderá a conocer su cuerpo y a concebirlo como medio de expresión, convirtiéndose entonces la danza en otro elemento de excelencia para edificar su identidad .

---

⁴⁴ Camarena Meza, Hilda. *La danza como parte activa de la educación escolar*. UMSNH. Michoacán, México.2011. p4.

La herramienta primordial de la danza es el cuerpo, y esta herramienta tiene posibilidades infinitas que el niño puede descubrir si dispone de elementos que eleven estas aptitudes hacia la conciencia.

*“El cuerpo es el que le permite al niño ir descubriendo el mundo que le rodea a través de sensaciones. Es con lo que cuenta siempre y es inseparable de él, tiene movilidad, lo puede trasladar de un lado a otro, nunca quiere detenerse porque moviéndose expresa sus sentimientos. El niño percibe, descubre y en función de esto, organiza su cuerpo y la manera de moverse; construye su percepción del espacio y del tiempo. El cuerpo es de las pocas cosas que el niño tiene bajo su mando; por decirlo de alguna manera él controla lo que quiere hacer”.*⁴⁵

En este contexto el cuerpo adquiere la calidad de proyección material de la personalidad del niño, es decir que es el medio por el cual se identifica. “Por medio del cuerpo es que se esta presente ante los demás y con él, ante el mundo⁴⁶. De esta forma no es inteligente ni sensato desvincular a los niños de la educación corporal y motriz, dicho de otro modo, no puede haber un desarrollo personal integral con “el cuerpo ausente”. Si la danza estuviese contemplada en la educación pre-escolar y escolar, se estaría potenciando las cualidades de la percepción (y auto-percepción) a un nivel psico-corporal.

2.5 – La escuela como entorno social potenciador de las cualidades de la danza y viceversa

La instrucción de la escuela primaria debería actuar como un catalizador de las cualidades motrices, inicialmente de una forma general para perfeccionar y refinar las habilidades motrices básicas; posteriormente para instruirse en una actividad específica. La danza es entonces una de estas alternativas, quizá la más completa para estos efectos, ya que cuenta con elementos cognitivos, corporales y cognitivos

---

⁴⁵ Camarena Meza, Hilda. *La danza como parte activa de la educación escolar*. UMSNH. Michoacán, México.2011. p4.

⁴⁶ Le Boulch. *La educación por el movimiento en la educación escolar*. Barcelona. 1981. Paidós. p.282.

(espirituales, afectivos, estéticos e intelectuales) que no poseen por ejemplo la gimnasia o la educación física. La danza en las escuelas actuaría ejemplarmente junto con otras artes en la consecución de una educación integral, especialmente cuando las exigencias académicas aumentan, de esta manera podrían ayudar a equilibrar el esfuerzo intelectual con el físico, conjuntamente con eliminar los prejuicios negativos que el medio social tiende a plasmar con respecto a el cuerpo como medio de expresión.

*“El niño desde pequeño aprende a imitar y a dejarse influir por las ideas de los adultos, y es así como adquiere -a veces forzosamente- la idea de que tener una conducta ejemplar es, no moverse, permanecer callado y tranquilo en un lugar. Este ideal por parte de los padres o maestros de inmovilidad hace que el niño pierda el deseo de moverse. El niño se queda condicionado con la idea que entre menos esfuerzo mejor, ya que si no se mueve entonces no habrá regaños y es así como va perdiendo su espontáneo impulso de movilidad”.*⁴⁷

“El niño vive para moverse y se mueve para vivir”, rezaba el lema de la Convención de Psicomotricidad que se llevó a cabo en Febrero del 2012 en Cuba⁴⁸, algo que apuntala también la necesidad de la implementación de la danza como materia escolar. La limitación del desarrollo motriz trae como consecuencia el fomento de actitudes pasivas que no contribuyen en nada al desarrollo físico – cognitivo de los niños.

“Esto trae como consecuencia que pierda el gusto de buscar el placer del equilibrio, del esfuerzo. El temor de los padres se hace presente, al sobreproteger a los hijos de manera que todo parecería dar la razón a los padres de que estar en casa es

---

⁴⁷ Camarena Meza, Hilda. *La danza como parte activa de la educación escolar*. UMSNH. Michoacán, México. 2011.

⁴⁸ “El niño vive para moverse y se mueve para vivir”, durante dos días, docentes, especialistas e investigadores en psicomotricidad de 32 países asistentes a la Convención de Psicomotricidad, mostraron diversas experiencias y adhirieron a la propuesta cubana de promover una cultura corporal como estilo de vida, teniendo como meta favorecer desde lo físico el enriquecimiento cognitivo, socio afectivo y espiritual del niño. En la convención se contempló la Danza y el Deporte como alternativas al desarrollo integral de los niños. Informe de lo experimentado en la Convención Mundial de Psicomotricidad (Habana, Cuba del 01 al 05 de febrero 2012)- Lic. Miosotis Soto y Lic. Julissa Cabrera. Disponible en www.inafocam.edu.do/cms2/data/pdf/Experiencias_cuba.pdf. Última entrada mayo 2012.

*más seguro, simplemente a veces los padres no se dan cuenta que los hijos tienen derecho a tener actividades que nutran su espíritu para crecer física y mentalmente sanos. Lo que llega a suceder es que hasta los vestigios de afición artística o deportiva que habían demostrado anteriormente pueden desaparecer por completo, sobretodo cuando no han recibido ningún tipo de información, ni la educación necesaria que les ayude a darles continuidad a éstos impulsos de movimiento”.*⁴⁹

La danza es de por si una disciplina que conlleva un importante potencial educativo. La comunión implícita que relaciona al cuerpo, el movimiento, la gestualidad con la comprensión estética es un valor que desarrolla la cognición y la facultad de conmoverse, de expresar, de valorar el entorno mediante el cuerpo.

*“La Educación Primaria, debería potenciar el desarrollo de las capacidades que están en la base de la realización de los procesos básicos: el de la expresión de sentimientos e ideas, y de la percepción de representaciones plásticas, musicales y dramáticas. Ambos aspectos se encuentran íntimamente interrelacionados y se llaman uno a otro en la dimensión comunicacional del proceso artístico”.*⁵⁰

Sin embargo habrá que discutir si la danza debe formar parte de una materia independiente o deberá ser integrada con otras ramas artísticas en un solo ramo.

[...] “Otras razones pueden alegarse todavía a favor de la inclusión en una sola área de los distintos modos de expresión y representación artística. Las conexiones entre la dramatización y la danza, por ejemplo, son evidentes. Pero más allá. de esta vecindad de unas artes con otras, conviene destacar que todos los intentos de un arte integrado, desde la opera o el ballet, en algunos de sus formatos hoy ya clásicos, hasta las propuestas mas recientes y avanzadas de un espacio escénico, o de espectáculo, todo cargado de mensajes y significantes plásticos, a la vez que de acontecimientos sonoros, con un tratamiento del cuerpo humano como elemento escultórico en

---

⁴⁹ Camarena Meza, Hilda. *La danza como parte activa de la educación escolar*. UMSNH. Michoacán, México. 2011 p.4.

⁵⁰ MEC (1989) *Diseño Curricular Base. Educación Primaria*. 1989 Barcelona, pp. 150-154

*movimiento, coinciden en borrar fronteras entre los distintos géneros convencionales de arte y en incorporar, en distintos modos y medidas, componentes clásicamente pertenecientes a distintas artes: el espacio, el volumen, la forma, el color, el movimiento del cuerpo humano, el sonido musical y el ritmo”.*⁵¹

En lo personal considero que sea de una u otra forma la educación primaria debe al menos contemplar o discutir sobre cual modelo es el idóneo para abordar de manera integral el área de Danza; en definitiva generar las instancias de reflexión sobre el tratamiento que debe tener la Danza en el sistema educativo, y asimismo deberá descifrar lo que puede ser relevante y útil para optimizar la formación de los profesores encargados de impartir esta disciplina. Con respecto a esto último se debe enfatizar que es tarea del maestro de danza fortalecer la integración y la avenencia entre el mundo físico corporal y el intelectual sensitivo, optimizando las emociones y las expresiones de los niños. Asimismo, *“es esta búsqueda de integración armónica la que permite el sentido estético no sólo para reconocer lo real, bello, agradable; si no también para reconocer lo feo, desagradable, o lo que consideran malo”.*⁵²

La Danza ofrece una oportunidad de complementar las enseñanzas escolares, promoviendo el equilibrio y la armonía, fomenta mediante el cuerpo una seguridad tal que se ensambla perfectamente a la capacidad de discernir y ayuda al desarrollo positivo de los problemas psicosociales del niño.

---

⁵¹ MEC (1989) *Diseño Curricular Base. Educación Primaria*. 1989 Barcelona

⁵² Camarena Meza, Hilda. *La danza como parte activa de la educación escolar*. UMSNH. Michoacán, México.2011. p4

CAPITULO 3: LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LAS ESCUELAS DE CHILE

3.1 – Hacia la educación integral

En la actualidad asistimos como la sociedad casi en su conjunto demanda una mejora sustancial en la educación chilena, convencidos de que este es un elemento clave para el verdadero desarrollo del país y de sus individuos.

La calidad que se demanda se corresponde con la idea de una educación integral, que contemple también en forma responsable la generalidad de las funciones humanas. Conforme a esta idea sostengo que además de priorizar los elementos formales de la formación de los educandos se debe estimular efectivamente el raciocinio, la volición, la educación corporal, los sentidos y la inteligencia, el espíritu y el carácter, la sensibilidad, y la afectividad.

*“La educación integral supone una triple preocupación docente: sobre los tres campos del conocimiento, de la conducta y de la voluntad. El primero, o sea el conocimiento, es lo que comúnmente se ha llamado instrucción y que, en forma más propia, debe designarse con el hombre de 'información'. Comprende ella el acopio de conocimientos que una persona culta debe adquirir para valerse por sí misma en la vida, ser útil a la sociedad y darse una explicación personal sobre el mundo en que habita y el tiempo en que le ha tocado vivir”.*⁵³

Cuando pensamos en la 'educación integral' queremos significar que aceptamos que el hombre es un complejo consubstancial de materia y espíritu, una combinación esencial de cuerpo orgánico y de alma inmaterial e imperecedera y que, por lo tanto, todo tratamiento educativo debe mirar hacia la integridad de la persona humana y no a uno de sus componentes".

---

⁵³ Paulino Romero. *Significado de la Educación integral*. Prensa.com.
<http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2005/01/29/hoy/opinion/119169.htm> - ultima entrada mayo 2012

En este contexto la educación escolar y el arte deberían coexistir en espacios comunes, estimulados por el imperativo de participar de elementos interdisciplinarios que potencien el conocimiento y como respuesta a las interrogantes que se diseñan desde las instituciones.

Se ha dicho que en los tiempos actuales “la educación es el eje del desarrollo y la primera prioridad como país”, afirmación que se ha puesto en duda desde varios sectores de la sociedad y que la realidad parece desmentir categóricamente. Se pone en entredicho también las acciones que buscan supuestamente mejorar la calidad, la eficiencia y la equidad de las condiciones, procesos y resultados de la educación.

Los desequilibrios entre lo que se dice y lo que se hace en relación a las instituciones son evidentes, y la necesidad de concebir la educación como un proceso interdisciplinario y holístico cobra cada vez más sentido. El arte es sin duda forma parte de ese proceso integral, sin embargo vemos como ha venido siendo desplazado del currículum escolar hacia una posición inferior.

“Concebir la educación como un proceso global que une las fases de planificación con las de presupuesto, ejecución y evaluación, hace que cada día sea más importante el empleo de proyectos integradores como instrumentos para dicho desarrollo. Hoy, frente a la globalización, el arte unido a la educación aparece como el eje fundamental del resguardo de nuestra identidad. Desde esta perspectiva sinérgica, ambos estimulan el incremento de la conciencia y la ampliación de la capacidad humana para soñar y levantar alternativas de cambio”.⁵⁴

Ya se ha subrayado el enorme potencial integrador que tiene el arte y sus procesos interactivos y de elaboración y síntesis. El arte en las escuelas posee valores que hacen interactuar diferentes códigos, aportando desde su propio lenguaje mejoras cognitivas, sensoriales, afectivas, intelectuales y valóricas.

3.2 – Presencia de la música en las aulas chilenas

---

⁵⁴ García-Huidobro, Verónica. *POSIBILIDADES Y LÍMITES EN LA INTEGRACION DE LAS DISCIPLINAS DE LA EDUCACION ARTISTICA*. Revista Educarte N° 21. 2° semestre 2000. Páginas 5 a 9

En la actualidad asistimos a un verdadero trance de las artes como asignaturas en los diversos establecimientos educativos de Chile.

La reducción de horas pedagógicas y el liso y llano desdén con que las máximas autoridades educativas vienen tratando a las disciplinas artísticas merece un análisis profundo.

El especialista de educación musical Cristian Donoso explica que *“el sistema chileno sólo trata de desarrollar el aspecto económico de las personas, es decir, sólo los “instruyen” más que “educarlos”, y me queda claro que la educación está colgando de un hilo”*.⁵⁵

En relación a los tiempos que los colegios brindan a las artes Cristian Donoso revela una tendencia negativa. *“Las horas de clases ya sean en música o artes, están súper editadas por los sostenedores de los establecimientos. Por lo tanto, ellos si quieren pueden brindar diez, dos hasta cero horas de aquello, tienen toda la potestad de hacerlo”*.

Para el especialista el recorte o la anulación de las horas de música suponen un perjuicio al desarrollo cognitivo integral y personal de los alumnos. En relación específicamente a los valores que aporta la música en el escolar Donoso sostiene que *“La música y el arte desarrolla ambos lados de los hemisferios del cerebro, lo que ha sido comprobado a través de diversos estudios científicos, permite al hombre lograr obtener mayores conocimientos, y si se sigue con la tendencia que apuntó el Gobierno de eliminar horas de Historia en las escuelas, no se logra lo que realmente se busca con una educación, que es para un fin más humano, y no tan sólo un fin supeditado a las necesidades del mercado”*.⁵⁶

---

⁵⁵ Donoso, Cristián. Profesor de música, Colegio de la Igualdad, fundador de Promus <http://comentaristaurbano.bligoo.cl/no-se-puede-ensenar-lo-que-no-se-ama-> última entrada abril 2012

⁵⁶ *Ibidem*

Es preocupante también el hecho de que los profesores abandonan sus cátedras por otras materias con el fin de asegurar su fuente laboral. Asimismo existe una suerte de emigración hacia institutos privados o prefieren realizar clases particulares. En relación a este tema el profesor Donoso plantea *“no se puede enseñar lo que no se ama, y reiteró que educar es desarrollar, esto es construcción, entonces es lamentable que ciertos profesores tengan que acceder a ello para seguir en el puesto”*.⁵⁷

Las falencias que se producen en el circuito educativo tienen evidentemente una raíz institucional. Para solventar este desatino es que se vienen realizando proyectos que pretenden brindar la educación artística que la educación formal ha desatendido. Un proyecto que de a poco se va articulando y tomando forma es el **Promus**, cuyo primer objetivo es alcanzar la reivindicación de la educación artística en Chile⁵⁸.

“este grupo que por el momento es reducido, pero creo que en un futuro logrará convertirse en todo un movimiento cultural, se reunió con el pos de mejorar los problemas de la educación musical y artística. Y como señalé anteriormente, la música estimula al cerebro, y la persona se ve beneficiada intelectualmente. No es casual que en un colegio de música, todos los estudiantes que se encontraban participando en los distintos seminarios, no sufrieran de bullying o de violencia escolar. Porque allí no se da ese concepto de verdaderas “cárceles” que parecería es la realidad de muchos establecimientos educativos en el país, con más de dos mil alumnos, agredándose entre ellos y no respetándose entre sí. Ya hemos ido formando diversos nexos, el primero con el Colegio de Profesores, también con algunas escuelas de distintas universidades en la región. Y así iremos potenciando esta actividad”.⁵⁹

---

⁵⁷ Ibidem

⁵⁸ PROMÚS es la iniciativa de un grupo de docentes de la especialidad de la educación musical de la comuna de Valparaíso, que desde enero del año 2007, trabaja para conformar una entidad de profesores de música. Su finalidad como organización es la de coordinar, gestionar y generar actividades relacionadas directa y exclusivamente a la práctica de nuestra asignatura. Esto quiere decir, fomentar el intercambio de experiencias y material educativo, conformar agrupaciones musicales de profesores. y capacitarlos por medio de talleres y seminarios. Además, busca mantener a los docentes comunicados y conectados a través de un sitio web y generar espacios de encuentro entre los talleres que cada profesor dirige en su respectivo establecimiento.

⁵⁹ Donoso, Cristián. Profesor de música, Colegio de la Igualdad, fundador de Promus <http://comentaristaurbano.bligoo.cl/no-se-puede-ensenar-lo-que-no-se-ama-> última entrada abril 2012

La organización surgió durante el año 2008, gracias a las distintas iniciativas que tuvieron diversos profesores en la materia y ha sido una iniciativa nacida de la idea del mencionado especialista en educación musical, Cristian Donoso.

3.3 – La valoración de la educación teatral en las escuelas chilenas

El teatro ha contribuido significativamente a la representación efectiva del imaginario chileno desde sus primeros años de existencia. Como arte tradicional y de fuerte arraigo histórico evidencia y proporciona una prolongación al pensamiento y a los hitos de nuestro país.

*“La existencia de la Carrera de Actuación Teatral, el promedio de producciones teatrales en cartelera, las obras escolares estrenadas, el incremento del teatro educacional y vocacional a nivel nacional, ha reforzado el rol del teatro como una expresión consolidadora de nuestra identidad ubicándolo como una importante actividad cultural del país”.*⁶⁰

En este contexto se desprende la idea fundamentada de que el arte escénico es un legado cultural importantísimo, un patrimonio que merece un lugar significativo en la educación primaria y amerita ser considerada en la tan mentada Reforma Educacional Chilena.

*“Apoyándose en la narrativa de una obra de teatro como soporte de significación, se puede explorar por ejemplo: el lenguaje para decir; la luz y el color para sugerir; la música para construir climas y atmósferas; la danza y la expresión corporal para revelar al ser humano en su dimensión dinámica; la plástica para dar formas y re-significar el espacio”.*⁶¹

La educación no es solo la aplicación de fórmulas, diseños y currículums oficiales, sino que también conlleva una serie de saberes y reúne concepciones

---

⁶⁰ García-Huidobro, Verónica. *POSIBILIDADES Y LÍMITES EN LA INTEGRACION DE LAS DISCIPLINAS DE LA EDUCACION ARTISTICA*. Revista Educarte N° 21. 2°

⁶¹ *Ibidem*. p. 5 - 9.

subrepticias de diferentes referentes tácitos de aprendizaje. El teatro aplicado a la educación chilena no debe limitarse a la creación de aptitudes y al reportamiento de beneficios para las industrias culturales, sino que además *“se define como un lenguaje artístico que contribuye poderosamente al desarrollo de procesos educativos en la construcción de la expresividad, la sensibilidad y el sentido social de una comunidad”*.⁶²

El aporte de carácter social y cívico del teatro a las escuelas también reporta beneficios. La educación teatral en las aulas debe transmitir valores que trasciendan los ensayos y el escenario, el trabajo y espíritu de grupo, el aprendizaje democrático, la tolerancia, la creatividad, la solidaridad, la disciplina, la responsabilidad, la visión crítica, la sensibilidad, entre otros. La proyección de estos valores a la vida de los niños origina sin lugar a dudas un necesario acento humano y social.

“La Pedagogía Teatral tiene la capacidad de elaborar y poner en práctica una estrategia de trabajo que entiende el teatro como un gran recurso de integración y aprendizaje, motivador de la enseñanza, facilitador de la capacidad expresiva, ente de sanación afectiva y proveedor de la experiencia creativa, que orgullosamente hace su aporte desde el campo creativo al campo educacional”.⁶³

Es interesante la aplicación de dos dimensiones en cuanto a la educación teatral escolar se refiere; una dimensión al interior del sistema educativo y otra dimensión exterior extraprogramática.

“Al interior del sistema educativo como herramienta pedagógica en otras materias y/o como materia en sí misma, llamada Expresión Dramática o Dinámica, pretende lograr un desarrollo integral de los escolares en cuanto a sus aptitudes y capacidades para contribuir a formar personas íntegras y creadoras. Al exterior del sistema educativo como Taller de Teatro Extra-programático que posibilita la participación creativa, contribuye al desarrollo y a la realización individual, enriquece los

---

⁶² Ibidem.

⁶³ García-Huidobro, Verónica. *POSIBILIDADES Y LÍMITES EN LA INTEGRACION DE LAS DISCIPLINAS DE LA EDUCACION ARTISTICA*. Revista Educarte N° 21. 2° semestre 2000. Páginas 5 a 9

códigos de comunicación y brinda nuevas formas de establecer una interacción entre los alumnos y la comunidad; todo lo anterior mediante la preparación y presentación de un montaje teatral. La dimensión terapéutica en donde el teatro se articula como apoyo social y en donde el teatro no constituye un fin en sí mismo sino que trabaja con las áreas impedidas del campo físico o psíquico de las personas, ayudándolas a comprender su limitación para revalorarse e intervenir socialmente desde su diferencia”.⁶⁴

En este contexto se deduce la urgencia de crear un espacio especializado de desarrollo docente para que el actor y el profesor se inserten en su rol de Pedagogos Teatrales en la comunidad escolar (necesidad que encontrará también un argumento en los siguientes párrafos) manejando prudentemente un conjunto de disposiciones, conocimientos, habilidades y destrezas ideales y pragmáticas. Consecuentemente con esto se deberá alcanzar un grado académico determinado para desplegar trabajos ocupacionales, instituyendo innovaciones metodológicas para el sistema educativo chileno.

Sería un gran acierto la inclusión plena del teatro, la danza y la música en el sistema educacional chileno, atendiendo a las facultades cognitivas, afectivas y culturales de las mismas. En Relación al teatro específicamente, es de destacar los aportes fundamentales que realiza en el área afectiva de los niños.

“El teatro incluye todos los niveles de la expresión y la creatividad, desde el juego espontáneo hasta las creaciones artísticas individuales y colectivas más elaboradas, y como instrumento metodológico en la enseñanza tradicional va más allá de la formación de un futuro público teatral, se refiere a impulsar mediante el Juego Dramático los más variados aspectos del desarrollo del ser humano. En el aula permite desarrollar el concepto de valoración y autovaloración en cada una de las etapas de trabajo,

---

⁶⁴ García-Huidobro, Verónica. *POSIBILIDADES Y LÍMITES EN LA INTEGRACION DE LAS DISCIPLINAS DE LA EDUCACION ARTISTICA*. Revista Educarte N° 21. 2° semestre 2000. p.6.

enseñando tanto a docentes como educandos a confrontarse, tomando como referencia el proceso de aprendizaje y no el resultado final".⁶⁵

Sin embargo en la actualidad la realidad nos muestra que las artes no disponen de un contingente adecuado de profesionales para su enseñanza en el nivel básico de educación, En relación a este problema y atendiendo específicamente a la disciplina teatral es necesario atender al siguiente informe.

Un estudio aplicado a colegios representativos de las cincuentidos comunas de la Región Metropolitana demostró que sólo el 41,2% de estos desarrolla actividades de pedagogía teatral en la educación formal.

"Entre enero y mayo de 2008 la Red de Pedagogos Teatrales de la Universidad Católica de Chile, Redptuc realizó el estudio estadístico: "Acercamiento a la realidad de la Pedagogía Teatral aplicada a los establecimientos educacionales de la Región Metropolitana" en los siguientes niveles; educación de párvulos, enseñanza básica o educación media".⁶⁶

Entre otras acciones investigativas para conocer la aplicación de la pedagogía teatral en los establecimientos educacionales de la Región Metropolitana, se realizó una encuesta telefónica a directores o jefes de la Unidad Técnica Pedagógica de los colegios que imparten educación tradicional, y se efectuaron entrevistas en profundidad en seis establecimientos con necesidades educativas especiales.

"Se definió para el estudio el concepto de Actividades Pedagógicas Teatrales, APT, que se refieren a todas aquellas que utilicen el juego teatral, la dramatización o el teatro, ya sea como un recurso educativo o como resultado artístico expresivo. Las áreas de inserción de la pedagogía teatral en el sistema escolar son: al interior del aula, inserto en el currículo, como Formación Diferenciada del área Humanístico- Científico, taller extraprogramático y en la dimensión terapéutica. Los resultados del estudio

---

⁶⁵ Ibidem. p.9.

⁶⁶ MINEDUC. *El déficit de profesores capacitados en pedagogía teatral*. Santiago - 2010. p2

*arrojaron que el 41,2 % de los establecimientos de la Región Metropolitana incorporan las APT en forma sistemática en la educación formal. Desde la perspectiva del tipo de dependencia, el 59,4% de los colegios particulares pagados realizan APT de manera sistemática, sin embargo, en los colegios municipalizados sólo alcanza al 30,5%”.*⁶⁷

Asimismo, el estudio reveló que la contribución de las acciones didácticas teatrales es observada como un instrumento valioso para la instrucción de los educandos, ya que viabiliza el avance de la expresión, creatividad y aprendizajes reveladores.

“Existe desconocimiento del rol de la disciplina como apoyo a aprendizajes de sectores curriculares, tanto en la educación formal como en la educación especial”, enfatizó Aguilar. La mayoría de los colegios la utiliza como taller de teatro electivo o dentro de la Jornada Escolar Completa, JEC. Los responsables de la implementación de las APT no cuentan con la formación necesaria y una de las principales dificultades para realizarlas se debe a la falta de docentes capacitados en esta área”.

Es importante señalar que desde hace algunos años la Universidad Católica de Chile mediante el diplomado en pedagogía teatral ha capacitado a actores, monitores y profesores de diferentes disciplinas con el objetivo de profesionalizar y llevar a cabo idealmente estos métodos en el sistema escolar.⁶⁸

3.4 – Posicionamiento de la Danza en el sistema educativo chileno

Definitivamente la danza no posee un tratamiento privilegiado por parte del sistema educativo básico. Por desgracia no existe un planteamiento definido dentro del curriculum escolar que defina su importancia, a este respecto expongo como contraste el diseño curricular base de la educación primaria catalana, que establece su categoría y situación en las expresiones siguientes:

---

⁶⁷ Ibidem.

⁶⁸ Esta iniciativa, se enmarca dentro del proyecto Red de Pedagogos Teatrales UC- Región Metropolitana, patrocinada por la Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) otorgado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

*“Este bloque resulta de especial importancia durante los primeros ciclos de la etapa cuando conviene diversificar las actividades para desarrollar las distintas capacidades motrices, fomentar las relaciones interpersonales, los estados afectivos y la capacidad de reaccionar físicamente a la música. El movimiento y la Danza deberán de capacitar no solo para adquirir unas destrezas rítmicas sino también para alcanzar esa necesidad de expresión y comunicación que toda educación estética debe desarrollar”.*⁶⁹

Asimismo dentro del diseño curricular catalán se expresa que la Danza se desarrollará dentro del área de Educación Física

*“La enseñanza de la Educación Física incorpora estos contenidos incidiendo mas en los aspectos expresivos del movimiento y en la utilización funcional del propio cuerpo, mientras que en otras áreas lo harán en el componente de dramatización y comunicación.[...] Este eje incluye el lenguaje corporal, que incorpora los contenidos propios de los lenguajes (comprensión y expresión, en este caso corporal), y el movimiento expresivo, con contenidos normalmente de baile, rítmica, expresión corporal, y, en general, propuestas de movimiento con un alto componente de plasticidad y creatividad que incorporan cualidades expresivas del movimiento como gravedad, lentitud, rapidez, ritmo, ligereza, etc., para mejorar su capacidad expresiva”.*⁷⁰

Al menos este diseño curricular hace una alusión a la importancia y situación de los contenidos descritos sin embargo el análisis de los contenidos conceptuales, no pone acento en que para impartirlos con rigor académico es necesario trabajar con profesionales idóneos, que serían sin duda los titulados universitarios en Danza o pedagogía en Danza.

Pero volviendo al ámbito chileno hay que destacar enfáticamente que la danza no tiene el status meritorio, si bien porque no se contempla formalmente o porque al igual que el caso catalán podría ser la prolongación de otras materias.

---

⁶⁹ MEC. *Diseño Curricular Base. Educación Primaria*. 1989 Barcelona, p. 148.

⁷⁰ *Ibidem*. p.15.

A este respecto hay que enfatizar que el tratamiento que tiene la Danza en la enseñanza básica es efectivamente reduccionista, bien porque se la considera una forma de disciplina predominantemente motora, o porque es un elemento accesorio de las artes o de la materia de música en particular. En tal sentido se omiten las destrezas, los conocimientos, la terminología específica, los códigos necesarios para el desarrollo de la actividad dancística, y por otro lado se le quita la especificidad que la danza tiene como materia autónoma.

Existe plena conciencia por parte de las autoridades de la ausencia manifiesta de la danza en el currículum de la educación básica, a ese respecto es bastante clarificador prestar atención a la realidad de otras disciplinas artísticas. Existen registros fechados en el año 1843 en los cuales se confirma la presencia de las artes plásticas, específicamente del dibujo, en el sistema educativo chileno y registros del año 1887 en lo que respecta a la música, específicamente la enseñanza de la interpretación colectiva de las obras cantadas.⁷¹

En efecto la incorporación formal de la danza al sistema educativo es absolutamente reciente. En el 2002 se transmitió el Programa de Danza para tercero y cuarto medio en la educación diferenciada científico-humanista. Como triste conclusión de este análisis es evidente que *“en materia de incorporación de la danza en la educación, éste tiene un retraso de más de 100 años con respecto a la música y la plástica”*.⁷²

En definitiva la enseñanza reglamentada de la danza en Chile se ha visto marcada por una situación inestable e irregular que ha provocado la no toma en cuenta de su ordenación en el sistema educativo básico.

“La poca importancia de la danza en el currículum del sistema educativo nacional, la cual ha sido histórica, afecta la comprensión masiva del arte de la danza, tanto en su apreciación, en su variedad de lenguajes y propósitos, como en su práctica,

---

⁷¹ Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. *Política de fomento de la Danza*. (2010-2015) - Santiago. 2010. p.4

⁷² *Ibidem*

*dificultando la decodificación de sus signos y los alcances de sus efectos. Este es un problema signado como principal dentro del gremio de la danza, por lo que es esencial ponerle atención”.*⁷³

La situación histórica específica de la presencia de la danza en la educación básica de nuestro país, se ha distinguido por una exigua atención institucional y una orientación limitada a ser un mero accesorio. Sería un enorme acierto plasmar en el diseño de la enseñanza básica chilena los contenidos curriculares de la danza, y porque no también, promocionar la temprana enseñanza específica de diferentes especialidades dancísticas.

Al menos existe cierto interés de las dependencias gubernamentales como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en otorgar una relativa prioridad a la promoción y desarrollo de la danza en las aulas de la enseñanza básica. El siguiente reconocimiento parece confirmar la afirmación en ese sentido.

“La enseñanza de la danza a nivel escolar es fundamental para promover el conocimiento y valoración de esta manifestación cultural, el fomento de la creación y la futura incorporación de profesionales dedicados a la creación artística. Por último, una familiarización temprana con el arte incide en el interés por ver obras, por lo que una formación extendida y de calidad en las artes dancísticas nos permitiría comenzar a pensar también en un consumo más masivo y, a la vez, más crítico y demandante.

*Dado el nivel de posicionamiento todavía bajo de la danza en el país, resulta fundamental propiciar su conocimiento y valoración a nivel masivo desde las fases tempranas del desarrollo”.*⁷⁴

Junto con concretar la presencia de la danza en el currículo de la enseñanza primaria habrá que atender la formación de profesionales cualificados. La competencia

---

⁷³ Ibidem. p.5.

⁷⁴ Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. *Política de fomento de la Danza*. (2010-2015). Santiago. 2010. p.12

del profesor experto en danza deberá abordar las necesidades que la educación básica requiere en cuanto a contenido técnico y conocimientos pedagógicos.

En definitiva, queda mucho camino por recorrer en lo que a la implementación de la danza como materia curricular en la enseñanza básica se refiere, pero sin duda alguna es en este tiempo histórico en que se demanda mejor y más educación que hay que empezar a transitar ese camino.

3.5 – El Desplazamiento de las artes en las aulas chilenas. Análisis del decreto exento N° 1363 (18/07/2011) del Ministerio de Educación.

A lo largo de esta tesina he insistido con la postergación que el arte sufre en el sistema escolar, una tendencia que parece tener patrones comunes en el contexto latinoamericano. En Chile las autoridades educativas han confirmado esta propensión mediante el decreto 1363 publicado el 21 de julio del 2011, el cual reduce significativamente las horas de Artes Musicales y Visuales en el currículo escolar desde quinto a octavo básico. Como antecedente en la década del noventa las asignaturas artísticas fueron marginadas, en aquel entonces se les confirió el carácter de optativas en la enseñanza media. Las autoridades desconocen o desestiman la trascendencia imprescindible que desempeñan las artes en la formación integral del educando en cuanto al desarrollo de sus capacidades intelectuales.

“El modelo de educación no debe coartar el desarrollo de todas las capacidades de los estudiantes, ya que limita las posibilidades de elegir el tipo y calidad de vida que él desea adoptar. Las expresiones artísticas son las manifestaciones más lúcidas y conscientes que produce el ser humano, ya que, a través, de estas manifestaciones se puede entender la evolución de la humanidad a lo largo de la historia. La educación esta íntimamente ligada a la búsqueda del bienestar psíquico y espiritual de las personas base para poder alcanzar la prosperidad en la vida, en donde la música y el

*arte completan el sentido de la realidad, además de generar la identidad cultural de una nación”.*⁷⁵

Es difícil entender como las autoridades que debería velar por la integralidad de la educación, promueven una idea de ser humano cercenado en sus componentes heterogéneos, como el cuerpo, el intelecto y las emociones. Se cae nuevamente en una idea sesgada de lo que debería ser la impartición de conocimientos concentrada básicamente en el pensamiento lógico racional. La educación se ha enfocado entonces en forma casi exclusiva al desarrollo de la comprensión lingüística y matemática, abandonando las múltiples capacidades que conforman igualmente la inteligencia del niño, como los aspectos fundamentales que cimientan su afectividad.

*“Proponemos la restitución de la horas de nuestras asignaturas al currículo escolar desde la enseñanza pre-básica hasta la enseñanza media, la formación de profesores especialistas para la enseñanza parvularia y básica, el perfeccionamiento continuo de los profesores de artes musicales y visuales, la implementación de infraestructura adecuada para nuestras asignaturas, el envío de material pertinente para el óptimo desarrollo de la gestión docente como instrumentos, libros, equipos audiovisuales, partituras, etc. Todo esto para que nuestros estudiantes sean formados en una educación integral en donde la emoción y el cálculo sean uno solo, en donde se desarrollen todos los tipos de inteligencia, en donde el ritmo individual del aprendizaje se respete y no se pierdan talentos, en donde la humanidad sea el centro, en donde estimular sea el verbo educativo, en donde la vida tenga sentido, en donde la cultura artística genere identidad”.*⁷⁶

Específicamente la normativa establece una reducción para el subsector de Educación Artística (Artes Visuales y Artes Musicales) de tres a dos horas en quinto y sexto básico, en los establecimientos que no implementan la Jornada Escolar

---

⁷⁵ Declaración de la Asociación de Profesores de Música de Valparaíso- Promús - Diciembre, 2011- en El Morrocotudo.cl- ultima entrada: mayo 2012

⁷⁶ Declaración de la Asociación de Profesores de Música de Valparaíso- Promús - Diciembre, 2011- en El Morrocotudo.cl- ultima entrada: mayo 2012

Completa; de cuatro a dos horas en séptimo y octavo básico, en los mismos colegios; y de cuatro a tres horas en séptimo y octavo básico, en los establecimientos educativos que implementan la jornada escolar completa.

Consiguientemente la Educación Musical pierde su calidad de materia curricular obligatoria porque puede elegirse la impartición de cualquier otra disciplina artística. La pérdida de obligatoriedad de la música en los colegios circunscribe la actual inestable presencia de la música en el ciclo básico, marcando una dependencia de su implementación del criterio de los directivos y sostenedores y de los medios económicos que dispongan las instituciones educativas.

*“Esta resolución no sólo es contraria a nuestra tradición histórica, ya que Chile es reconocido como pionero de la educación musical en América Latina, al introducir la música como ramo obligatorio con dos horas semanales desde 1893; sino que también es contradictoria con las Políticas Culturales del Estado, vigentes para el periodo 2011-2016, que en sus estrategias números 71 y 72 señalan como prioridad promover la formación en materia artístico-cultural tanto en la creación y en la apreciación, orientada especialmente al ámbito escolar. Esta estrategia debiera coordinarse con el sector gubernamental correspondiente, en este caso, el Ministerio de Educación”.*⁷⁷

La Asociación Chilena de Estudios en Música Popular⁷⁸ sostiene que la música debería ocupar un lugar primordial en el currículo escolar, a la par de las matemáticas, la historia o las ciencias sociales. Tal como lo he expuesto en párrafos anteriores hay plena conciencia por parte de los profesores de artes que éstas permiten el desarrollo de múltiples habilidades, destrezas y valores en los niños y adolescentes.

“La música aumenta la conectividad entre las neuronas, lo que incrementa la inteligencia y la atención, estimulando asimismo la iniciativa, la imaginación y la creatividad. De la misma manera, la práctica de las artes musicales permite el

---

⁷⁷ Declaración de la Asociación Chilena de Estudios en Música Popular, ASEMPCh en <http://www.asempch.cl/inicio/novedades-asempch> - última entrada mayo 2012

⁷⁸ Asociación Chilena de Estudios en Música Popular ASEMPCh. www.asempch.cl/

*desarrollo de la motricidad fina, el lenguaje, la audición, el cálculo matemático, la inteligencia espacial y corporal, la coordinación individual y grupal y la memoria”.*⁷⁹

Asimismo la ASEMPCh coincide con los postulados antes expuestos sobre el valor social y afectivo de las artes y la música en particular, sostienen que éstas contribuyen a la formación ética y estética del educando, al permitir el despliegue de la sensibilidad, la emotividad, la expresividad y de valores personales y de interacción social como la disciplina, el rigor, la empatía y la solidaridad.

*“De acuerdo con varios estudios científicos, los colegios con mejores resultados SIMCE son precisamente los que tienen Educación Musical. Por el contrario, aquellos colegios que obtienen los resultados más bajos son, por lo general, establecimientos que no cuentan con una Educación Musical sistemática ni especializada. Esto significa que, correlativamente, las ventajas de su obligatoriedad se concentran en los sectores socioeconómicamente más altos”.*⁸⁰

De igual manera, la disminución de las clases de música en la Enseñanza Básica estrecha el importante espacio para el fomento de las identidades históricas de nuestra nación.

*“En particular, uno de los contenidos principales del programa de estudios entre quinto y octavo básico es el folklore chileno y latinoamericano, repertorio poco difundido por la industria musical y constantemente amenazado por el carácter excluyente que tienden a revestir los procesos de modernización y la globalización”.*⁸¹

La escasez de profesores se ha posicionado como uno de los argumentos institucionales para reducir significativamente las horas de educación musical. Como contra-argumento hay que destacar el hecho que hoy en día existe la carrera de Educación Musical en veinte universidades. La especialización en la materia permitirá

---

⁷⁹ Declaración de la Asociación Chilena de Estudios en Música Popular. op.cit.

⁸⁰ Declaración de la Asociación Chilena de Estudios en Música Popular, ASEMPCh en <http://www.asempch.cl/inicio/novedades-asempch-ultima-entrada-mayo-2012>

⁸¹ Ibidem.

que generación tras generación de egresados vayan formando un importante continente de profesores, estos deberían participar de un proceso educativo en donde la música (y ojala las artes en general) ocupen un lugar preponderante dentro del currículo.

*“La clase de Educación Musical no se puede sustituir por la participación en un coro, un grupo folklórico, una banda o una orquesta, ya que en ellas participa sólo un pequeño porcentaje de la población escolar. La Educación Musical se ocupa de la enseñanza y la práctica estética que todo niño debe tener, para comprender y apreciar la música en sus diversas manifestaciones y para desarrollar las competencias que esto conlleva. Esta clase no está enfocada exclusivamente hacia aquellos que manifiestan un interés especial por la música”.*⁸²

La disminución de horarios de las artes en los colegios y la promulgación del carácter optativo de algunas de ellas constituye un anatema con las tendencias que se aplican en países donde la educación es considerada de excelencia.

Para citar un ejemplo daré a conocer el caso finlandés (no en vano Finlandia se presenta a muchos como paradigma educacional y ejemplo a seguir), donde las clases gozan de abundancia de material en lo que a las artes se refiere, de esta manera el niño percibe que el estudio de las artes no posee delimitaciones. En el caso de la educación musical Finlandia provee de conocimientos adecuados en tiempos adecuados. En cuanto a los profesores existe un requisito indispensable para ejercer en los colegios, estos deben asistir por la Sibelius Academy, un conservatorio donde se imparte desde filosofía de la música nacionalista hasta técnicas para la improvisación jazzística por ejemplo.⁸³

“Ya en el ámbito chileno vemos un contraste bastante desalentador, reducir las horas en Artes, Matemáticas, Lenguaje o cualquier asignatura “es cercenar el currículo y convertirlo en una fatalidad para el país, tal como ocurrió con la eliminación del

---

⁸² Declaración de la Asociación Chilena de Estudios en Música Popular, ASEMPCh en <http://www.asempch.cl/inicio/novedades-asempch-ultima-entrada-mayo-2012>

⁸³ Liisa, Heinämäki. *Early Childhood Education in Finland*. Liberal Institute, Berlín 2008

*Francés y de Filosofía. La educación de calidad es aquella que potencia la formación integral de los niños, jóvenes y adultos en Chile, y si se quitan horas en cualquier asignatura, lo que se afecta es, sin duda, esa condición. La calidad educativa se entiende como una integralidad".*⁸⁴

La educación de calidad es un tema muy actual en nuestro país, un tema que merece de una profunda reflexión y análisis, no solo de la enseñanza que más se ajuste a nuestros paradigmas de desarrollo integral sino del modelo que queremos de sociedad, de sobre qué cimientos aspiramos construirla.

---

⁸⁴ Juana Castro ex directora provincial de Educación y académica de la U. del Bío-Bío, en <http://www.diarioladiscusion.cl/index.php/noticias/101-educacion1589114165/4958-cambio-curricular-que-disminuye-horas-de-arte-provoca-amplio-rechazo-ultima-entrada-mayo-2012>

CONCLUSIÓN

En la actualidad la educación chilena es objeto de numerosas demandas que afectan a la organización y el contenido de la educación artística. Nuestro sistema educativo puede imaginarse como un instrumento para instruir a los niños en un mundo que parece haber olvidado la necesidad de formar seres humanos integrales. La conclusión que se desprende de esta tesina remarca la necesidad de estimular a los niños para que desarrollen un amplio matiz de aptitudes e intereses, con el propósito de conocer y beneficiar su potencial, así como de impulsar su creatividad. La intención primordial de este trabajo ha sido apuntalar los argumentos que defienden el fortalecimiento del arte en la educación básica, afirmar categóricamente que la educación artística beneficia el respeto al derecho humano a la educación de calidad, entendida ésta como una integralidad, un equilibrio entre la adquisición de conocimientos pragmáticos, el desarrollo cognitivo e intelectual, y el fomento de las aptitudes afectivas, estéticas, psicológicas, cívicas y participativas en lo que a la construcción cultural se refiere.

La importancia del arte en la niñez y en la educación básica ha tenido también en este trabajo un espacio argumentativo sólido y elocuente. Además de ser un pilar de nuestra civilización, el arte cumple una diversidad de objetivos. En tal sentido se remarca la importancia del desarrollo de la creatividad de los niños a través de las diversas áreas artísticas así como su interacción con la adquisición de conocimientos, la elaboración de nuevas estructuras del pensamiento, el desarrollo significativo de las potencialidades cognitivas, el suministro de estímulos sensitivos y perceptivos, el desarrollo de la afectividad, la emocionalidad y la adquisición de mecanismos de diálogo de excelencia entre otros.

“Asimismo se espera de la educación artística que tenga resultados en la esfera personal y sociocultural, como la confianza y la autoestima, la expresión individual, el trabajo en equipo, la comprensión intercultural y la participación cultural. En particular, en los objetivos relativos a la educación artística se aprecia claramente un nuevo enfoque sobre la creatividad, a menudo en relación con su importancia respecto a la

*innovación, y sobre la educación cultural, en relación tanto con la identidad individual como con la promoción de la comprensión cultural”.*⁸⁵

Asimismo se ha insistido a lo largo de este trabajo sobre la existencia efectiva de una jerarquía según la cual hay áreas prioritarias en la educación básica que responden a la denominación de “materias formales”, y en contraposición las materias artísticas ocupan un rango inferior. A su vez las disciplinas de arte tienen preeminencia unas sobre otras, como las artes visuales y la música, que son prioritarias sobre el arte dramático o la danza, por ejemplo. En tal sentido se hace necesaria la incorporación de las artes como materia formal, con contenidos y tiempos lectivos adecuados. Se concluye también que es un imperativo que las autoridades educativas tomen conciencia que no solo el desarrollo racional-científico es importante, sino que debe amparar las áreas del saber que exploran y manifiestan el sentir, la multiplicidad de lenguajes, la expresividad y el desarrollo de las cualidades creativas entre otras.

En definitiva La Educación Artística es un campo de conocimiento y de desarrollo personal ineludible dentro de la educación básica. El Arte en el currículum escolar tiene como objetivo no solo potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica mediante las diversas manifestaciones materiales e inmateriales que se pronuncian en la música, las artes plásticas, la danza, lo literario, entre otras, sino también la formación de un niño que se comunica en forma explícita, con una formación humana sólida e integral.

---

⁸⁵ AEDC. *Educación artística y cultural en el contexto escolar en Europa*. Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, España 2009

BIBLIOGRAFÍA

- Abad Molina, J. (1999). *Experiencia estética y arte de participación: Juego, símbolo y celebración*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- Arnheim, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona: Editorial Paidós Estética.
- ASEMPCh. (s.f.). *Declaración de la Asociación Chilena de Estudios en Música Popular*. Obtenido de <http://www.asempch.cl/inicio/novedades-asempch> -
- Boulch, L. (1981). *La educación por el movimiento en la educación escolar*. Barcelona: Paidós Editoriales.
- Bruner, J. (s.f.). *Acción, pensamiento y lenguaje*. Madrid: Editorial Alianza.
- Camarena Meza, H. (2011). *Ladanza como parte activa de la educación escolar*. Michoacán, México: UMSNH.
- Cárdenas, S. (2009). *La educación artística en la escuela primaria*. Bogotá, Colombia: Editoriales M.E.N.
- Congreso Iberoamericano de Educación Artística. (Mayo, 2008). *Sentidos Transibéricos*. Portugal: Escola Superior de Educação.
- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2010). *Política de fomento de la danza (2010 - 2015)*.
- Donoso, C. (2011). *Colegio de la igualdad*. Obtenido de <http://comentaristaurbano.bligoo.cl/no-se-puede-ensenar-lo-que-no-se-ama>-
- EGDEA. (2007). *La educación artística en el sistema educativo*. Obtenido de <http://es.scribd.com/doc/95281604/La-Educacion-artistica-en-el-sistema-educativo>

- Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia. (2009). *Límites y Supuestos para una educación artística: Un marco de referencia académica*.
- Freud, S. (1992). *Obras Completas*. Argentina: Amorrortu Editores; Biblioteca Nueva.
- García-Huidobro, V. (2000). Posibilidades y límites en la integración de las disciplinas de la educación artística. *Revista Educarte N°21*, 5 - 9.
- Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica.
- Nohora Coronado, M. (2009). *Competencias claves en el desarrollo cognitivo a partir de la educación artística*. Bogota: CEINAR Editoriales.
- Palacios, L. (Agosto 2006). *El valor del Arte en el proceso educativo*. México DF: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Piaget, J. (1969). *El nacimiento de la inteligencia en el niño*. Madrid: Aguilar Editoriales.
- Ros, N. (2001). El lenguaje artístico, la educación y la creación. *Revista Iberoamericana e educación*.
- Rusell, A., & Greenbeg, D. (2008). *Turning learning right side up: putting education back on track*. Pennsylvania: Wharton.
- Vigotsky, L. (1997). *La imaginación y el Arte en la infancia*. México: Editoriales Fontamara.
- Vigotsky, L. (2005). *Psicología Pedagógica*. Buenos Aires: Editorial Aique.

