

Educación por el Arte: expresión y auto identificación

Mario Caldas Malqui
Universidad Ricardo Palma
mario.caldas@urp.edu.pe

*«El arte no puede enseñarse,
se puede enseñar el amor al arte»*
(Jorge Luis Borges)

Resumen

El arte es una actividad dinámica y unificadora con un rol potencialmente vital en la educación de los seres humanos. Las disciplinas artísticas como el dibujo, la pintura, la danza, la música, la poesía, la narrativa, el teatro, la fotografía o la construcción constituyen un proceso complejo en el que el hombre reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos elementos, el alumno nos da algo más que un sonido, un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de sí mismo; nos comunica cómo piensa, cómo siente y cómo ve al mundo. En ese sentido, la Educación por el Arte enfatiza la integración de lo artístico con la educación en general, entendiendo ese arte más allá de su especificidad como un medio: asume un papel extraordinariamente importante de expresión y de autoidentificación.

Palabras clave: Educación, arte, cultura, expresión, transformación, conciencia, autoidentificación.

Abstract

Art is a dynamic and unifying activity with a potentially vital role in the education of human beings. Art disciplines such as drawing, painting, dance, music, poetry, narrative, theater, photography or construction constitute a complex process in which man gathers diverse elements of his experience to form a whole with a new meaning. In the process of selecting, interpreting and reforming these elements, the student gives us something more than a sound, a drawing or a sculpture; it gives us a part of itself: it tells us how it thinks, how it feels, and how it sees the world. In this context, education for art emphasizes the integration of the artistic with education in general, understanding that art beyond its specificity as a medium: it assumes an extraordinarily important role of expression and self-identification.

Keywords: Education, art, culture, expression, transformation, consciousness, self-identification.

Espacio de la libertad

La conmemoración de fechas importantes, como el 49 aniversario de la Universidad Ricardo Palma el 1 de julio de 2018 y los primeros 21 años de su Oficina Central de Extensión Cultural y Proyección Social, son ciertamente motivos de celebración, pero también ocasión para analizar y reflexionar. Como apunta Carlo Trivelli:

contexto propicio para poner en perspectiva nuestra historia, evaluar el presente y pensar como queremos construir el futuro [...] en un contexto como el Perú actual, que nos permite, a diferencia de otras épocas, mirar el futuro con un certero optimismo. En el campo del arte esto resulta crucial, porque estamos justo en el momento en que podemos empezar a cambiar las cosas si nos lo proponemos (2014: 44).

Trivelli agrega:

el arte es un espacio singular. Al surgir de las necesidades expresivas de los seres humanos y no de buscar, en principio, un fin más allá de sí mismo, es un espacio de libertad. Y es, por esa razón, uno de los ámbitos más propicios para la creatividad. Estas características hacen del arte, independientemente del estilo, técnica, época, o significado de cada obra en particular, una actividad que representa algunos de los valores esenciales para una sociedad, en especial una que se quiere libre,

democrática, de inclusión, donde todos tengan las mismas oportunidades, y que aspire a ganarse por sí mismo un lugar en el contexto de la globalización (Ibíd.)

Los peruanos somos herederos de una rica y diversa tradición de siglos.

Nuestro arte es una de nuestras grandes riquezas, porque es clave en la constitución de nuestra identidad colectiva, porque cada obra es producto de una invaluable creatividad: Lo fundamental no es solamente apoyar a los artistas, sino el derecho del pueblo a la cultura. La presencia del arte en la educación en nuestro país dista aún mucho de ser lo que debería. Los espacios y oportunidades para entrar en contacto con nuestro legado y con las creaciones contemporáneas son escasos. Si fuéramos una sociedad más compenetrada con su arte, seríamos una sociedad mejor. Así de fácil. Nuestros artistas han estado ahí siempre, es hora de que les empecemos a dar el lugar que se merecen (Ibíd.).

Figura 1. Minería al alcance de todos los peruanos – I www.lampadia.com/analisis/mineria/mineria-al-alcance-de-todos-los-peruanos-2-marzo-de-2018

Edgar Morin al referirse a la educación señala:

La comprensión es a la vez medio y fin de la comunicación humana. El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. Dada la importancia de la educación en la comprensión a todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una reforma planetaria de las mentalidades; esa debe ser la labor de la Educación del futuro (2001: 27).

Esta reflexión coincide con la labor que cumple la Educación por el Arte y con las posibilidades que ofrece el quehacer artístico para la comprensión de las culturas y del desarrollo del ser humano en todas sus capacidades de observar la belleza, crearla y tener el goce estético.

«Los peruanos somos herederos de una rica y diversa tradición de siglos.»

Comprensión, ética y cultura

El mismo filósofo francés, en su texto “Comprensión, ética y cultura planetaria” del libro *Los siete saberes necesarios a la educación del futuro*, desliza una idea básica:

¿Cómo pueden comunicar las culturas? Magoroh Maruyama nos da una indicación útil. En cada cultura, las mentalidades dominantes son etno o socio céntricas, es decir más o menos cerradas con respecto de las otras culturas. Pero también hay dentro de cada cultura mentalidades abiertas, curiosas, no ortodoxas, marginadas; y también existen los mestizos, frutos de matrimonios mixtos que constituyen puentes naturales entre las culturas. A menudo, los marginados son escritores o poetas cuyo mensaje puede irradiarse en su propio país y en el mundo exterior. Cuando se trata de arte, música, literatura, pensamiento, la mundialización cultural no es homogeneizante. Constituyen grandes olas transnacionales que favorecen, al mismo tiempo, la expresión de las originalidades nacionales en su seno. Así ocurrió en Europa con el Clasicismo, las Luces, el Romanticismo, el Realismo, el Surrealismo. Hoy en día, las novelas japonesas, latinoamericanas, africanas, son publicadas en las grandes lenguas europeas y las novelas europeas son publicadas en Asia, en Oriente, en África y en las Américas. Las traducciones de las novelas, ensayos, libros filosóficos, permiten a cada país acceder a las obras de los otros países, y alimentarse de las culturas del mundo nutriendo con sus propias obras un caldo de cultura planetaria. Esta, que recoge los aportes originales de múltiples culturas, está aún limitada a esferas restringidas en cada nación; pero su desarrollo es una característica de la segunda parte del siglo XX y se debería extender hacia el siglo XXI lo cual sería un triunfo para la comprensión entre los humanos (Ibíd.: 52).

La experiencia nos indica que son la voluntad, el amor y el arte los quehaceres que mejor facilitan en los seres humanos las características de apertura, flexibilidad, tolerancia activa, aceptación de los demás o, por lo menos, las actitudes que llevan a saltar los prejuicios, romper las medidas aislacionistas y evitar el horror de las guerras.

Vernor Muñoz coincide con el filósofo galo Morin:

Es cierto que todos esperamos repercusiones económicas de la educación y de la alfabetización, pero otra cosa es

creer que esas repercusiones son su fin primordial. El proceso deseado es ofrecer inversiones a la educación no solo para facilitar el desarrollo económico, sino también y sobre todo para la construcción de valores y conocimientos que tengan como fin desarrollar la dignidad humana y ciudadanías comprometidas con todos los Derechos de todas las personas (2006:14).

Praxis social y desarrollo de los procesos cognitivos

Esto nos lleva a plantear dos ideas que siempre estarán presentes tanto en la educación por el arte como en la educación por la ciencia, o mediante cualquier otro camino que escojamos para acercarnos al conocimiento.

En primer lugar, el arte tiene un valor como praxis social, entendiendo esta como el ejercicio de reflexión desde la realidad para transformarla. Por eso, la obra de arte con frecuencia devela y revela, desenmascara una realidad que, teniéndola al frente, no es fácilmente percibida por el gran público. El artista (muchas veces no con total conciencia) decodifica la realidad y la codifica para establecer el diálogo con el observador, quien a su vez, consciente o inconscientemente inicia su proceso de reflexión. Se ha dicho que la primera transformación de la realidad que logra el artista mediante la obra de arte es la transformación de la conciencia.

En segundo lugar, está la relación existente entre la Educación por el Arte y el desarrollo de procesos cognitivos. Céspedes Ruíz (2009:5) señala que para Lois Hetland y Kim Sheridan:

El papel principal de las disciplinas artísticas es desarrollar modos singulares de pensamiento humano que permiten el desarrollo y acercamiento al conocimiento más precisos y visibles. Es muy importante que los maestros comprendan que las artes se relacionan de cerca con el aprendizaje en otras disciplinas (2009: 5).

Educación por el Arte y relación con la vida: el *ethos* y el *pathos*

La educación por el arte conjuga integralmente todas las áreas del conocimiento y tiene una estrecha relación con la vida que se recrea a través de ella. Céspedes Ruíz (2009:6) hace referencia a la cita de Pilar Quiroz, quien señala que Eric Jensen¹ sostiene que:

Las artes pueden resaltar el conocimiento. La expresión emocional, la percepción, así como la conciencia cultural y estética, pueden jugar un papel significativo en el proceso de aprendizaje. El proceso de creación artística es un proceso altamente cognitivo que involucra el resolver problemas, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo

Figura 2. Eric Jensen. <https://www.scilearn.com/blog/underperforming-student-success-strategies> Visitado: 2-4-18

El arte es creación y revelación esencial del ser, motivado por las experiencias personales y sociales en un contexto histórico cultural determinado. Se aplica a lo que los griegos llamaron *ethos*, es decir, a los estados permanentes del hombre. Estos estados están en las exigencias genéricas del arte. Por otro lado, el *pathos*, formado por las emociones que suceden en la vida del hombre, ofrece un sentido nuevo al arte. Dichas emociones representan el principio de individuación (aquel proceso que engendra un individuo psicológico, es decir, una unidad aparte, indivisible, un todo). La idea artística permite que el psiquismo o vida interior se manifiesten y se revelen a través de la obra, haciendo posible que el sujeto encuentre su objeto y se comunique con libertad sirviéndose de cualquier tipo de lenguaje artístico: formas, colores, sonidos, movimientos, palabras, imágenes, etc.

Por otro lado, Edward Sturr citado por Céspedes Ruíz (Ibídem) afirma que “Las investigaciones en educación muestran que el pensar en las artes mejoró el pensamiento en otras disciplinas”.

Es por ello que nos reafirmamos en el pensamiento de Wagerman, quien es citado por Céspedes Ruíz (Ibíd.: 29).

1 Eric Jensen es miembro de la *Internacional Society of Neuro-ciencia*, ha enseñado en todos los niveles educativos, desde el elemental hasta el universitario. Es autor de varios libros en los que se expone las distintas

formas en que aprenden las personas. En la actualidad imparte cursos de formación a escala internacional

- El arte es una manifestación de lo sublime: “La mente se nutre del conocimiento, pero el conocimiento no se nutre solo de lo inteligible. Hay otras cosas. Por ejemplo, belleza”.
- El arte es una forma de vida: “es una fuente de verdad, una manifestación del espíritu y de la cohesión social, es un foco de revolución y manifestación de la libertad”.

Las obras de arte atraen, comunican, evocan y provocan

La economía depende del contexto cultural y su florecimiento es parte de la cultura de los pueblos. Por otro lado, la carencia de una política cultural coherente dificulta el cultivo del arte como forma de expresión individual, de cohesión social y de fuerza propulsora del progreso. La educación debe ser el propio proceso de individualización y de integración, esto es, de reconciliación de la singularidad con la unidad social, preservando sus valores y enriqueciéndola con nuevos aportes. En el mismo origen latino del término está implícita la enorme tarea que le compete a la función educadora. En efecto, la expresión “exducere” –que equivale a sacar, extraer de adentro hacia a fuera– encierra, en sentido proyectivo, la posibilidad de hacer, de nacer y crecer. En este aspecto, el arte constituye un aporte esencial para la educación pues significa “aprender a ser”; porque permite, desde la perspectiva de una educación liberadora, pasar de las sociedades cerradas a las abiertas (Popper, 1994: 120-122), y en lo personal, desarrollar los sistemas cognitivos, afectivos y volitivos para favorecer la creatividad y, sobre todo, formar personalidades autónomas e integradas.

Las variaciones de la interacción entre el sujeto y el medio externo, que influyen en los gustos, costumbres y estilo de vida, entregan nuevos temas de interés. Las tensiones crecientes entre lo global y local, lo universal y lo individual, lo tradicional y lo moderno, lo material y lo espiritual, la extraordinaria expansión de los conocimientos y la habilidad de los seres humanos de asimilarlos, todo ello hace perentorio el papel de la educación mediante el arte para mejorar estas contradicciones. A todo ello se agrega la relativización de los paradigmas y las tendencias postmodernas de lo fragmentario y de la dispersión, que es necesario tomar en cuenta para afirmar el desarrollo de un humanismo integral capaz de relacionarse con la naturaleza, preservando y promoviendo los valores y la formación total del hombre mediante la libertad creadora que está en el centro mismo del arte.

«El arte es creación y revelación esencial del ser, motivado por las experiencias personales y sociales en un contexto histórico cultural determinado.»

La Educación por el Arte permite fortalecer la cooperación entre los actores principales promoviendo la diversidad, la inclusión social, el diálogo cultural e intercultural y la cohesión social, Thiermann (1982:1) señaló que:

Los aportes de la educación por el arte a una educación integral son poco valorados. Es el momento de tomar conciencia de que la educación artística sensibiliza al ser humano y le permite disfrutar de lo bello, además generar autoconocimiento y potenciar el trabajo grupal en donde uno se enriquece con los aportes del otro.

Visión trascendente y totalizadora del Arte

Es importante señalar la vigencia de la visión trascendente y totalizadora postulada por Manuel Pantigoso, reconocida autoridad en el campo de la Educación por el Arte a nivel nacional e internacional. Milcíades Hidalgo, al referirse al poeta, dice:

La condición humana y artística de Manuel Pantigoso tiene su correlato en el propio hogar. Desde allí ha sabido proyectar esa conciencia integradora vinculada a la literatura, la plástica, el teatro, la música, etc., hasta llegar a la pedagogía, a la didáctica, a la crítica (literaria y de arte), al ensayo al periodismo, a la investigación (En: Pantigoso, 1994: 273).

Su impronta creativa, teórica y práctica se plasman en su extraordinario libro *Educación por el arte: Hacia una pedagogía de la expresión* (1994), en la medida que apunta al desarrollo integral del hombre.

Establecer –dice– lo que es propio de la educación: su esencia humana, creadora, es lo pragmático, porque permite construir la modernidad del futuro sin perder de vista las raíces del pasado. En esta época de pragmatismos y de liberalismos debemos recordar que el efecto práctico de una tecnología sin alma es “tecnocracia”, que margina al hombre. Este “pragmatismo” no es el que queremos, sino el otro, el verdadero, el que juzga de la verdad de la educación por sus efectos creativos, es decir, humanos. Bien sabemos que el trabajo realizado retrata al hombre, o dicho de otra manera: el hombre es porque a través de su obra se expresa, y así renace permanentemente (Ibíd: 1)

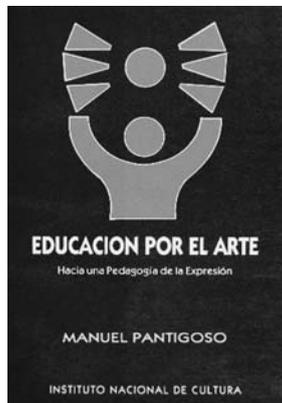

Figura 3. *Educación por el arte: Hacia una pedagogía de la expresión* (1994), extraordinario libro de Manuel Pantigoso. Caratula proporcionado por el autor de la publicación MPP, 3 de marzo de 2018.

Fundamentos de la Educación por el arte

- a) La Educación por el arte es una Educación para todos.
- b) Su formación humanista, creativa e integral, mezcla lo clásico con lo moderno; y sensibiliza el espíritu y fortaleciendo las capacidades innatas del alumno.
- c) Al integrar los lenguajes artísticos, su espacio permite acrecentar la creatividad individual y social sin martirio, con el verdadero disfrute de lo estético que forma parte de la vida espiritual del ser.

En tal sentido, la Educación por el Arte implica la utilización de los medios de expresión artística en la que todos podemos actuar: pintando, dibujando, cantando, expresándose corporalmente, dramatizando, etc., aunque no seamos artistas. La educación por el arte –como muy bien lo enfatiza Manuel Pantigoso– supone también

Educar a la persona para que sea capaz de captar la obra de arte (como tal) y mediante esa captación hacerse más hombre. El hombre es más ser humano en la medida que interioriza valores, los cuales crecen no cuantitativamente sino cualitativamente, por su mayor arraigo o interiorización en la persona (1994: 14).

Esta educación no separa las distintas áreas que permiten el desarrollo de un ser humano; por el contrario, acentúa la integración de lo artístico con la educación en general entendiendo que ese arte, más allá de su especificidad, es también un medio de expresión y de autoidentificación. Este concepto parte de la idea integradora del ser humano, en una permanente relación dinámica con su medio, sea este físico-natural o histórico-social.

«la Educación por el Arte implica la utilización de los medios de expresión artística en la que todos podemos actuar: pintando, dibujando, cantando, expresándose corporalmente, dramatizando, etc., aunque no seamos artistas.»

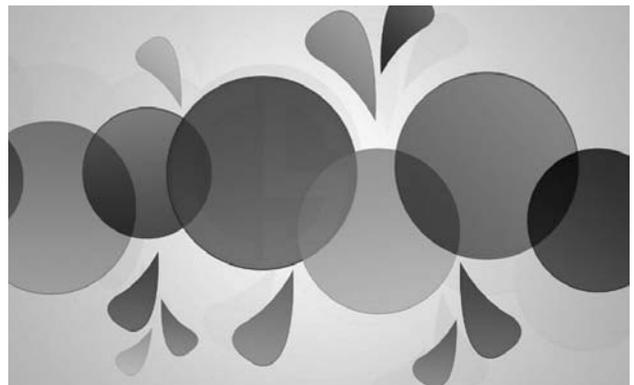

Figura 4. “Roma” de Romina Yurzola. <http://quepasaweb.com.ar/muestra-de-arte-contemporaneo-en-san-isidro/> Visitado: 8-4-18

Conclusiones

1. La Educación por el Arte en la era de la globalización pone énfasis en el desarrollo autónomo del sujeto, ofreciendo oportunidades para que cada persona se construya críticamente, interpretando la realidad y desarrollando los modos de sentir, pensar y actuar. Ella supone, así, un proceso de autonomía personal y cultural.
2. La Educación por el Arte tiene un papel relevante como ámbito específico para posibilitar la apropiación de saberes y desarrollar capacidades que permitan abordar diferentes interpretaciones de la realidad, para que todos puedan reconocerse en sus diferencias, lograr un acceso más justo y equitativo a los recursos materiales y simbólicos, y relacionarse solidariamente con los demás.
3. Los aportes de la Educación por el Arte se manifiestan en la mejor expresión y comunicación individual y social.
4. Educando a través del Arte es, por todo lo dicho, una pedagogía del ser y de la sociedad a favor de la humanización del hombre.

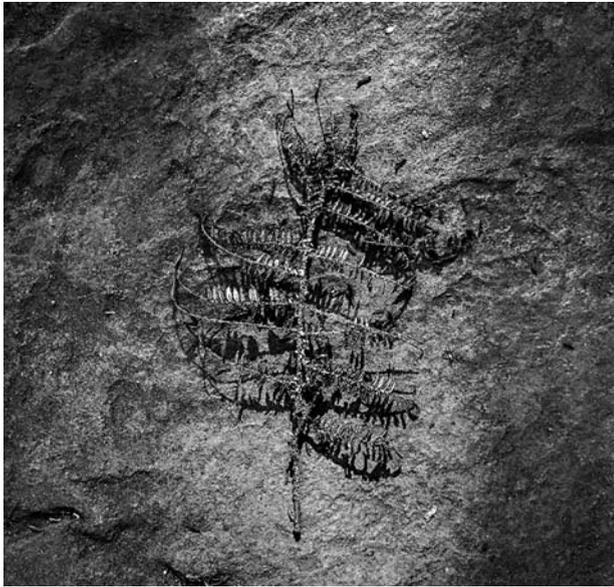

Figura 5. Fotografía: Miguel Bernal Quijano, alumno del Seminario Taller de Artes Visuales de la Maestría en Educación por el Arte-URP, 2017-II.

Referencias Bibliográficas

Céspedes Ruíz, E. (2009). *Vivir mejor, educación por medio del arte: Construcción del sentido artístico en la escuela*. Volumen 46. Colección Pedagógica Formación Inicial de Docentes Centroamericanos de Educación Primaria o Básica. San José Costa Rica: Coordinación educativa y cultural centroamericana: (CECC/SICA): sitios.educando.edu.do/biblioteca/components/com_booklibrary/.../volumen46.pdf

Morin, E. (2001). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Bogotá: Cooperativo Editorial Magisterio.

Muñoz Villalobos, V. (2006). Relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación. Costa Rica.

Pantigoso, M. (1994). *Educación por el Arte: Hacia una pedagogía de la expresión*. Lima, Perú: Instituto Nacional de Cultura.

----- (2012). Extensión universitaria y proyección social desde la educación por el arte.

En *Culturarte* N° 4. Lima, Perú: OCEUPS de la Universidad Ricardo Palma.

----- (2016). *Manuel Pantigoso y la Proyección Educativa e Integradora del Arte* (Presentación de Milciades Hidalgo). En *La Creatividad como forma de vida*. Homenaje al vigésimo aniversario de la OCECPS de la Universidad Ricardo. .Lima, Perú.

Popper, Karl (1994) *La sociedad abierta y sus enemigos*. Capitulo IV: la sociedad abierta como requisito de la libertad p. 120- 122. Madrid: Páidos Iberica

Thiermann, M. (1982). “Declaración en representación de la Sociedad Internacional de Educación por el Arte” (INSEA) *para América Latina*. Santiago de Chile, septiembre, 1982, p.1.

Trivelli, C. (2014). “Mirando el futuro con optimismo”. *Una Oportunidad para el Arte*. Arte y Cultura Diario *El Comercio*, Sección Luces 4 de mayo, 2014, p. 44. Lima, Perú.

Figura 6. El Carnaval del Arlequín de Joan Miró / Surrealista / Oleo / 1924-1925 (Siglo XX) / Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, Estado de Nueva York, Estados Unidos. <http://www.lacamaradelarte.com/2016/05/el-carnaval-del-arlequin.html> Visitado: 8- 4-18

Recibido el 26 de enero del 2017

Aceptado el 10 de abril del 2017