

PO Box 788, Strawberry Hills
NSW 2012, Australia
Tel +61 2 9215 9016
Fax +61 2 9215 9111
www.ifacca.org
info@ifacca.org

Acciones de la Federación Internacional de Consejos de Artes y Agencias Culturales –FICAAC– en Educación Artística

En cuanto herramienta internacional y lugar de encuentro para aquellos cuya responsabilidad pública es apoyar la excelencia y la diversidad de la iniciativa artística, la FICAAC ha realizado y proyecta las siguientes acciones en el campo de la educación artística.

A. Realizadas

1. Nuestro boletín **ACORNS**, de circulación quincenal, ha publicado 213 noticias sobre educación artística (EA), de las cuales 100 se refieren a actividades internacionales o de agencias nacionales en la materia, 63 a publicaciones sobre EA y 55 a eventos específicos sobre el tema. Adicionalmente, nuestro sitio Web cuenta con 20 entradas que contienen esas palabras de búsqueda. Ver [Arts and Education Search](#).¹

Algunas de éstas son:

- *Congreso sobre investigación y desarrollo de la EA* organizado por la InSEA en Heidelberg, Alemania, julio 18-20, 2007
- *Simposio de investigación sobre el impacto de la EA y cultural*, organizado por el Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia en el Centre Pompidou, París, enero 10-12, 2007
- Publicación del *Glosario europeo sobre EA y cultural*, a cargo de Cultuurnetwerk, Holanda, agosto de 2007.
- La UNESCO busca crear observatorios de EA en Asia, Tailandia, agosto de 2007.
- Publicación de las memorias del *Encuentro Nacional sobre EA* organizado por el Ministerio de Cultura de Colombia, Bogotá, diciembre 13-15 de 2006.
- Publicación sobre mejores prácticas en educación y cultura de la Comisión Europea, Bélgica, mayo de 2006.

¹ El vínculo real es éste:

www.ifacca.org/index.php?searchwords=arts+and+education&option=com_multisearch

Hay una sección en el área de temas dedicada a la investigación en educación artística. El link directo es: www.ifacca.org/topics/19.

2. La base de datos en línea sobre expertos en investigación, planeación e implementación de políticas culturales y para las artes, [ConnectCP](#), coadministrada por la FICAAC y la Fundación Boekmanstichting de Holanda, ofrece, bajo la búsqueda "education and the arts", 10 expertos de Alemania, Australia, Reino Unido y Suiza, entre los que aparece Anne Bamford. Bajo "education policy and culture", genera 14 expertos de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Estados Unidos, Grecia, Holanda, México, Suecia y Reino Unido, entre los que está Elisa Bonilla de México. Bajo "impact of the arts and culture" aparecen 5 expertos de Australia, Brasil, Finlandia y Singapur.

3. [Mini-cumbre sobre EA](#) en Melbourne, Australia, septiembre 11-12, 2005, coorganizada por el Consejo para las Artes de Australia y Arts Victoria que produjo el reporte *Moving Forward on Arts and Education* (descargable en nuestro sitio Web), presentado en la Conferencia Mundial sobre Arte y Educación de la UNESCO en Lisboa, marzo 2006. Asistieron 29 delegados, provenientes de 16 países y 5 continentes, de agencias gubernamentales o de organizaciones nacionales e internacionales que tienen la responsabilidad o se interesan por mejorar la calidad de la EA en su país. Como ponentes participaron Sir Ken Robinson y Anne Bamford del Wimbledon School of Art, Londres. Los participantes definieron las siguientes áreas de acción para las agencias gubernamentales: 1) Identificación de argumentos persuasivos para legitimar el papel de las artes en la educación, 2) Aumentar el entrenamiento y el desarrollo profesional de artistas y educadores, 3) Refinar los métodos de evaluación de la calidad para que sean más efectivos, holísticos e impulsores del aprendizaje, y 4) Mejorar la colaboración a nivel local, regional, nacional e internacional entre profesores, estudiantes, artistas, comunidad y agencias públicas y privadas.

4. *The Wow Factor: Global Research Compendium on the Impact of Arts in Education* de Anne Bamford²

Objetivo

El libro reporta los hallazgos de un proyecto UNESCO que se llevó a cabo en colaboración con el Consejo de las Artes de Australia y la FICAAC para evaluar el impacto de programas ricos en contenido artístico en la educación de niños y jóvenes en el mundo, principalmente en el contexto escolar.

Metodología

Conscientes de que un análisis cuantitativo permite un entendimiento parcial del campo de estudio, junto a encuestas de tipo cuantitativo respondidas por 75 países³,

² La información de este numeral es traducción directa o parafraseo del libro y debe considerarse autoría de Anne Bamford. El libro, publicado por la editorial Waxmann en el 2006, puede ordenarse en la página Web <http://waxmann.com/index2.html?kat/1617.html>

se utilizaron estudios de caso representativos de programas ricos en contenido artístico de 35 países para ejemplificar los temas claves discutidos.

Para abordar las preguntas de investigación se utilizó una definición restringida de EA, conscientes de que algunos estudios de caso y experiencias referidas en las encuestas la superaban: la EA busca; 1) transmitir el patrimonio cultural a las generaciones jóvenes y 2) permitirles crear su propio lenguaje artístico y contribuir a su desarrollo global, tanto emocional como cognitivo.

Adicionalmente, el libro hace un rastreo de teorías sociológicas, filosóficas y psicológicas que han informado la práctica de la EA, desde 1800 hasta nuestros días.

Temas clave

i. El ámbito y la naturaleza de la EA

¿Qué incluye la EA?

- Las definiciones de EA son variadas y contextuales
- Música, dibujo, pintura y artesanía aparecen en casi todos los países
- Las nociones universales de EA no son suficientes para describir la totalidad del impacto cultural de las artes dentro de ciertas culturas

¿Quién es responsable del apoyo a la EA?

- El gobierno central tiene un rol capital, pero la industria, el mecenazgo, las fundaciones y los individuos también son altamente significativos
- Las galerías, los medios de comunicación y los sindicatos son aliados en el apoyo y la promoción de la EA
- El rol sustancial de individuos y organizaciones que están fuera del ámbito educativo público no se considera adecuadamente en la planeación e implementación de políticas educativas

Responsabilidades frente a la política en EA

- El aporte a la política educativa de los responsables de impartir la EA es limitado
- La educación descentralizada y las autoridades en artes influyen la implementación de políticas
- El gobierno central y los colegios son responsables de la política en EA

El lugar de la EA en el currículo

³ De los países presentes en este seminario, Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Estados Unidos de América, Francia y Perú respondieron la encuesta, y Argentina, Colombia, Estados Unidos de América y Francia enviaron estudios de caso.

- La EA es parte de la política educativa en la mayoría de los países
- Existe una diferencia considerable entre lo que ordenan las políticas y leyes y la naturaleza y calidad de los programas de EA que reciben en los colegios niños y jóvenes

Políticas para la EA

- Una EA efectiva puede informar políticas culturales y artísticas más amplias
- Los medios de comunicación pueden ayudar en la defensa de las artes
- Una evaluación y monitoreo sostenidos de la EA aumentan la habilidad de influenciar políticas gubernamentales

El rol de la política en EA en la política educativa general

- La importancia de las artes dentro de la política educativa es subestimada
- Existe un abismo entre la política promulgada y las prácticas existentes
- Se necesita más investigación sobre el impacto de programas ricos en contenido artístico en la educación general

Distinción entre educación en las artes y educación a través de las artes

- Existe una clara distinción entre estas dos
- Deben concebirse como complementarias y separadas cuando se consideran las políticas y las prácticas en EA

ii. La EA en la práctica

El ambiente de aprendizaje de las artes

- La EA tiende a contar con recursos escasos en comparación con otras áreas de la educación general
- Un equipo humano motivado y creativo puede compensar la escasez de recursos y producir resultados cualificados

La responsabilidad en la impartición de programas de EA

- Los profesores son mayoritariamente responsables
- Los "profesores" de EA son profesores generales o especialistas, artistas y miembros de la comunidad
- Los profesores generalmente reciben poco entrenamiento o entrenamiento no específico en EA
- El rol de los artistas y la comunidad es cada vez más importante

La educación de los profesores

- Se requiere urgentemente una revisión de la educación en artes de los profesores

- Mejoras específicas en la educación de profesores llevó directamente a una mejor EA en el salón de clase
- El desarrollo profesional durante el ejercicio como profesor es generalmente más efectivo para cambiar las actitudes y habilidades de los profesores para la enseñanza de las artes que el desarrollo profesional previo
- Cada vez más artistas que conciben su práctica como existente dentro de un contexto educativo requieren entrenamiento educativo específico

La contribución de la EA al desarrollo profesional de los profesores

- Las asociaciones profesionales y las alianzas con artistas y organizaciones de artistas son un modelo efectivo para el desarrollo profesional durante el ejercicio profesoral
- Las alianzas creativas construyen las fortalezas pedagógicas y críticas de todos los profesores, incluso de los que no enseñan artes.
- Los programas de postgrado ricos en contenido artístico son una opción para una considerable cantidad de profesores y representan una alternativa tentadora de combinación del ejercicio profesional con la cualificación nacional de profesores

iii. Objetivos e indicios de calidad de la educación rica en contenidos artísticos

Educación de calidad y educación para todos: el rol de las artes

- Existen diferencias entre las políticas adoptadas y la calidad de la EA que reciben niños y jóvenes
- El impacto del aprendizaje artístico tiende a ser subestimado dentro de los marcos de calidad
- Hay una supervisión insuficiente de la calidad de los programas de artes

Las características de la calidad en la EA

- Es el resultado de la interacción entre aspectos estructurales y aspectos metodológicos:

Estructura	Metodología
<ul style="list-style-type: none"> • Asociación activa con organizaciones e individuos creativos • Accesibilidad para todos los niños y jóvenes • Desarrollo profesional permanente • Organizaciones estructurales flexibles • Responsabilidad compartida en la planeación e implementación • Límites permeables entre el colegio, las organizaciones artísticas y la comunidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Basada en proyectos • Involucra trabajo en equipo y colaboración • Da lugar a investigación • Promueve la discusión, el intercambio de ideas y la narración de relatos • Involucra reflexiones formales e informales tanto formativas como aditivas • Reflexiona metacríticamente sobre enfoques de aprendizaje y cambios en el mismo • Centrada en la creación activa • Es relacional y holística • Incluye presentaciones y exhibiciones públicas

<ul style="list-style-type: none">• Estrategias de evaluación detalladas	<ul style="list-style-type: none">• Utiliza el medio ambiente, el contexto y los recursos locales para conseguir materiales y generar contenidos• Combina desarrollos en lenguajes específicos de las artes con enfoques creativos del aprendizaje• Anima a las personas a ir más allá del espacio percibido, a tomar riesgos y a usar todo su potencial
--	--

iv. El impacto de la EA

Los objetivos de la EA

- Los objetivos culturales, sociales y estéticos son las principales razones dadas para la EA
- Los objetivos del programa de EA varían dependiendo de si es formal o no formal

Una educación rica en contenidos artísticos mejora los logros artísticos

- Una educación rica en contenidos artísticos mejora las habilidades y competencias propias de las artes
- Programas específicos benefician a los niños y jóvenes involucrados, pero son casos aislados que no son aplicados ampliamente en la educación general

La contribución de la EA a la mejoría de los logros educativos de los estudiantes y al éxito académico

- Programas de EA de calidad llevan a una mejoría en los logros académicos
- La alfabetización aumenta significativamente gracias a la EA
- Una educación rica en contenidos artísticos mejora el desempeño en el aprendizaje lingüístico
- La EA mejora la percepción del colegio de los estudiantes, los padres y la comunidad

La contribución de la EA a una mejor actitud del estudiante

- Programas ricos en contenidos artístico mejoran la actitud de los estudiantes hacia el colegio
- La EA aumenta los niveles de cooperación, respeto, responsabilidad, tolerancia y aprecio
- La EA tiene un impacto positivo en el desarrollo del entendimiento social y cultural
- Se necesita más investigación longitudinal sobre el impacto de la EA

La EA y la comunidad

- La EA tiene un rol importante en el desarrollo de la comunidad y en el desarrollo cultural y, como tal, debería tener un rol más protagónico dentro del currículo de la educación formal
- Una EA de calidad en los colegios puede llevar a mejoras sociales, económicas y educativas en las comunidades
- Los lazos con la comunidad coadyuvan al éxito de los programas de arte
- Las presentaciones públicas parte de currículos ricos en contenidos artísticos ayudan a construir percepciones positivas de los individuos, del colegio y de la comunidad.

La EA, la imaginación y la creatividad

- La creatividad y la imaginación pueden ser cultivadas a través de proyectos artísticos
- La EA de baja calidad o la inexistencia de EA puede inhibir el desarrollo de la creatividad y la imaginación
- La EA puede provocar acercamientos a la enseñanza más creativos e interesantes

La EA, la salud y el bienestar

- La salud y el bienestar de niños y jóvenes que se involucran en EA de calidad, se benefician positivamente
- La EA se caracteriza por procesos de aprendizaje que son estructuralmente distintos de los de otras disciplinas del currículo

La EA y la tecnología

- La EA desarrolla habilidades técnicas y dominio de los lenguajes de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
- Los programas artísticos deberían usar software y hardware que cumplan con estándares industriales
- Los profesores requieren mayor entrenamiento para adquirir habilidades técnicas y dominio de los lenguajes de las TIC relevantes para las artes
- Debe darse a la EA un mayor acceso a la tecnología, especialmente en países emergentes

Hallazgos y conclusiones

i. Hallazgos

- Las artes aparecen en la política educativa de la mayoría de los países del estudio
- Existe un abismo entre la política en EA y los programas ofrecidos en la práctica a niños y jóvenes

- El término 'educación artística' depende de la cultura y del contexto. Su significado varía de país a país y se encuentran diferencias específicas entre los países desarrollados y los países emergentes
- En todos los países, sin importar su nivel de desarrollo económico, ciertas materias centrales (dibujo y música, pintura y artesanía) son parte del currículo
- Los países desarrollados tienden a acoger nuevos medios (cine, fotografía y arte digital) en el currículo
- En países emergentes se enfatizan artes culturalmente específicas (caminata en zancos en Barbados y diseño de peinados en Senegal)
- La EA causa un impacto positivo en los niños y jóvenes, en los ambientes de enseñanza y aprendizaje y en la comunidad
- Los beneficios de programas ricos en arte sólo son tangibles en programas de alta calidad (a pesar de que no se definió específicamente qué constituye esos programas, se pueden inferir aspectos de calidad de los datos)

ii. Conclusiones

- Existe una diferencia entre *educación en artes* (enseñanza de bellas artes, música, teatro, artesanía, etc.) y *educación a través de las artes* (el uso de las artes como herramienta pedagógica para enseñar nociones elementales de cálculo aritmético, un lenguaje o el uso de una tecnología)
- El entrenamiento de proveedores claves (profesores, artistas y demás personal pedagógico) que están al final de la cadena de impartición educativa, es necesario
- La EA de calidad tiene claros beneficios para la salud y el bienestar sociocultural de niños y jóvenes
- La EA de calidad tiende a caracterizarse por fuertes alianzas entre los colegios y las organizaciones artísticas y comunales externas. En otras palabras, profesores, artistas y comunidad tienen la responsabilidad conjunta de impartir los programas.

Los estudios de caso tenidos en cuenta en el libro pueden consultarse en el portal Lea International de la UNESCO: [The Wow Factor - Estudios de caso](#).⁴ El libro puede adquirirse con la editorial [Waxmann](#). Bélgica, Dinamarca, Holanda y Hong Kong han hecho evaluaciones a partir del libro, lo que quiere decir que está generando cambios reales y nuevas direcciones de política actualmente.

B. Actuales

1. La FICAAC asistió como entidad observadora a la **Cumbre Mundial para la Creatividad** (www.worldcreativitysummit.org), realizada en Hong Kong, julio 23-25, 2007, por la Alianza Mundial para la Educación Artística (WAEE, siglas en inglés), que reúne a la Asociación Internacional de Educación Teatral y Dramatúrgica (IDEA, siglas

⁴ El vínculo real es éste: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=29980&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

en inglés), la Sociedad Internacional para la Educación Musical (ISME, siglas en inglés) y la Sociedad Internacional para la Educación a través del Arte (InSEA, siglas en inglés), sobre la cual Olga Lucía Olaya puede contarnos más. La Federación ayudó a facilitar la inclusión de algunos encargados de política pública en la Cumbre, como Clarisa Ruiz, Directora de Artes del Ministerio de Cultura de Colombia. La cumbre reunió aproximadamente 100 delegados caracterizados por ser innovadores en los campos de la educación, las artes, las ciencias, la formulación de políticas, la industria y el periodismo, para que, como resultado de un diálogo rico, diseñaran estrategias y alianzas para la defensa de las pedagogías creativas del siglo XXI.

2. La FICAAC asistió como institución observadora, por invitación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) a la **X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura**, llevada a cabo en Santiago los días 26 y 27 de julio de 2007. Uno de los temas centrales de la Conferencia fue educación artística, junto a cohesión social y diálogo cultural. La Federación hizo una presentación general de sí misma y ofreció como insumo para el trabajo varios informes D'Art que tratan estos temas.

3. Propuesta en discusión de **Mini-cumbre sobre EA**, por realizarse en el segundo semestre de 2008 como seguimiento de la mini-cumbre FICAAC 2005, de la Conferencia de Lisboa 2006, de la Cumbre Mundial de la Creatividad 2007 de la WAAE y que precedería la Conferencia Mundial de Corea 2010, para discutir indicadores, evaluar resultados efectivos de políticas y el rol de observatorios de EA. Contaría con entre 20 y 30 invitados, expertos en políticas para la EA, como por ejemplo, miembros de la Federación, Anne Bamford, Paul Collard (Creative Partnerships UK), Joocho Kim (Korean Arts and Education Service), Dan Baron Cohen (IDEA), Liane Hentschke (ISME), Arnold April (Chicago Arts Partnership, CAPE), entre otros, delegados de África y América Latina.

3. Interés en la **traducción al español** de *The Wow Factor: Global Research Compendium on the Impact of Arts in Education*. En varios foros y eventos sobre el tema ha surgido esta idea. Se han adelantado conversaciones con su autora y con la editorial Waxmann quienes manifestaron interés en el proyecto. Estamos en busca de financiación.

Para ampliar esta información puede contactar a:

Santiago Jara Ramírez
Coordinador para América Latina de la FICAAC
www.connectcp.org/profiles/profile.php?profileid=735
c/o Dirección de Artes
Ministerio de Cultura
Carrera 9 # 8 – 31, Bogotá, Colombia
Tel +57 1 345 9112, 336 9222 al 30, 336 9243
Fax +57 1 345 9104, 336 9244
Móvil +57 1 (310) 868 7149
E-mail s.jara@ifacca.org, sjararamirez@yahoo.com

Secretariat
PO Box 788 Strawberry Hills
Sydney NSW 2012 Australia
Tel +61 2 9215 9018
Fax +61 2 9215 9111
www.ifacca.org
info@ifacca.org