

Hoja informativa: Arte y educación

Mayo 2012

Arte y educación son áreas políticas clave para las agencias gubernamentales de financiación de las artes en todo el mundo. Como red global para las agencias de ese tipo, la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias de Cultura (FICAAC) ha emprendido varios proyectos para fomentar el intercambio de información entre los responsables políticos, investigadores y profesionales. Esta hoja informativa describe los diversos proyectos de arte y educación que la FICAAC ha llevado a cabo hasta la fecha

Mini-cumbre sobre Arte y Educación, Australia, 2005

La 'mini-cumbre' de Arte y Educación fue convocada en septiembre de 2005 por la FICAAC y por el Consejo de Australia, con la asistencia de Arts Victoria en Melbourne, Australia. De los 29 delegados que asistieron, la mayoría fueron altos funcionarios de organismos gubernamentales o de organizaciones nacionales e internacionales con responsabilidad o interés en la mejora de la calidad de la educación artística en su país. Ellos provenían de 16 países de los cinco continentes (Alemania, Australia, Canadá, Republica Popular de China, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, India, Irlanda, Kenia, Namibia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tanzania, Tailandia y EE.UU).

La mini-cumbre incluyó presentaciones de Sir Ken Robinson sobre su trabajo para promover el papel y el estatus de la cultura y la creatividad en los sistemas educativos en el Reino Unido y de muchos otros países, y de la Profesora Anne Bamford sobre los resultados preliminares de su investigación global (al respecto véase la página siguiente de este impreso).

Los delegados estuvieron de acuerdo sobre el estado actual de las políticas relacionadas con las artes y la educación a nivel internacional. Los delegados acordaron cuatro áreas clave que requieren de una acción de los gobiernos para mejorar la implementación de las políticas en educación y arte, y especialmente para equipar a los jóvenes del siglo 21:

- Identificar argumentos persuasivos en favor de la inclusión de las artes en la educación
- Mejorar la formación y el desarrollo profesional de artistas y educadores
- Refinar los métodos de evaluación y
- Mejorar la cooperación con socios clave

El informe de la mini-cumbre, *Moving Forward on Arts and Education* (avanzando en Educación Artística), está disponible en la página de la FICAAC, www.ifacca.org.

Conferencia Mundial sobre Educación Artística de la UNESCO, Portugal, 2006

Risto Ruohonen, presidente de la FICAAC, presentó el informe de la mini cumbre en la *Conferencia Mundial sobre Educación Artística: Construyendo capacidades creativas para el siglo XXI*, que se celebró en Lisboa, Portugal, en marzo de 2006. La conferencia, organizada por la UNESCO y el Gobierno de Portugal, contó con 1.200 participantes de más de 97 estados miembro de la UNESCO. Los informes de la conferencia están disponibles en la página web de UNESCO "Enlaces para la Educación y el Arte".

Seminario Internacional sobre Educación Artística, Chile, 2007

En 2007, la FICAAC participó en el Seminario Internacional sobre Educación Artística *Desafíos para un acceso democrático y de calidad*. Este seminario fue organizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile en Santiago de Chile los días 29 y 30 de octubre. Santiago Jara, coordinador para América Latina de la FICAAC, participó en el panel *Cooperación Internacional y Educación Artística*.

Alianza Mundial para la Educación Artística y Cumbres Mundiales sobre Creatividad, Hong Kong & Reino Unido

Uno de los resultados del Congreso Mundial de la UNESCO en Portugal fue la formación de la Alianza Mundial para la Educación Artística (WAAE). Esta alianza reunió a la Asociación Internacional de la Educación Dramática / Teatro (IDEA), la Sociedad Internacional para la Educación a través del Arte (InSEA) y a la Sociedad Mundial para la Educación Musical (ISME). Desde entonces, la Asociación Mundial de la Danza también se ha unido a WAAE.

Desde 2006, el WAAE ha celebrado anualmente Cumbres Mundiales sobre Creatividad y diferentes reuniones a nivel internacional. En julio de 2007, la Directora Ejecutiva de la FICAAC, Sarah Gardner, participó en la primera Cumbre Mundial sobre Creatividad en China, Hong Kong SAR. Más de 100 delegados asistieron a dicha Cumbre, que tuvo como objetivo reunir a innovadores destacados de los ámbitos de la educación, las artes, la ciencia, la formulación de políticas, la industria y el periodismo en un diálogo íntimo sobre el diseño de estrategias y alianzas para promover métodos pedagógicos creativos del siglo XXI.

En noviembre de 2009, Sarah Gardner participó en la Tercera Cumbre Mundial sobre Creatividad en NewcastleGateshead, Inglaterra, que reunió más de 100 expertos de unos 30 países para preparar propuestas estratégicas para la 2ª Conferencia Mundial de la UNESCO. Asimismo, en noviembre de 2009, el coordinador de la FICAAC para América Latina, Santiago Jara, participó en el comité directivo de la organización Arteeducacion09 en una conferencia celebrada en Bogotá, Colombia, diseñada para preparar recomendaciones que se presentarían a la UNESCO.

La FICAAC ha mantenido conversaciones con WAAE acerca de su futuro plan estratégico relacionado con la promoción, la creación de redes y la investigación en las artes y la educación.

Segunda Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación Artística, Corea del Sur 2010

Sarah Gardner asistió a la Segunda Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación Artística, en Seúl, Corea del Sur del 25 al 28 de mayo, 2010. El 24 de mayo, ella presidió una reunión breve para todos los miembros de la FICAAC que asistieron a la conferencia para reunirlos con sus homólogos y para discutir las futuras oportunidades de creación de redes (ver "iniciativas futuras posibles").

Sarah Gardner fue invitada -pero no pudo asistir- a la Reunión Preparatoria Regional para la Segunda Conferencia Mundial de Educación Artística de la Red de Observatorios de la UNESCO de Educación Artística –, celebrada en Bangkok, Tailandia, en enero de 2010.

Simposio de Arte para la Educación!, Alemania, 2010

En septiembre 2010, Sarah Gardner asistió al Simposio *Arte para la Educación!* En Essen, Alemania. Coincidiendo con este simposio hizo una presentación sobre el papel de la FICAAC en una reunión sobre la Misión Europea de Investigación en Educación Artística (“Mission European Arts Education Fact Finding”), resultando en el desarrollo de una agenda de trabajo compartida con otros socios. Este proyecto ha continuado como Sistema de Monitoreo de Arte y Educación, con financiación del Programa de Cultura Europea, donde la FICAAC figura como socio (ver más abajo).

Simposio sobre Monitoreo Internacional e Investigación Comparativa en Educación Artística, Alemania, 2011

En mayo de 2011, Sarah Gardner asistió a este simposio en Wildbad Kreuth, Alemania. Un grupo de unos 45 expertos de todos los continentes se dieron cita bajo la dirección de las Cátedras UNESCO para las artes y el aprendizaje en un simposio de dos días tratando de encontrar maneras de poner en práctica acciones concretas tal y como se recomienda en la Agenda de Seúl 2010: Objetivos para el desarrollo de la Educación Artística. El resultado fue acordar un plan de acción para crear un centro de red global en el que compartir investigación, difundir información, establecer una red conectiva para personas interesadas en el tema, y proporcionar enlaces a otras redes y organizaciones. Se ha desarrollado una página web preliminar (ver www.arts-edu.org), y el Grupo de Cátedras está trabajando activamente para conseguir financiación del sector privado para crear los materiales de la página web y administrar su funcionamiento.

La 5a Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura, Australia, 2011

La 5a Cumbre Mundial, celebrada en octubre de 2011 bajo del tema *Intersecciones Creativas*, reunió a líderes gubernamentales y culturales de 70 países para explorar cómo los artistas pueden dar voz a las diversas comunidades y sus preocupaciones a través de colaboraciones con expertos en salud y bienestar, medio ambiente, educación, negocios, nuevas tecnologías, identidad cultural, etc. Una de las 18 mesas redondas estuvo dedicada a las artes y la educación, con el título; “Conseguir tracción: artes y políticas educativas que funcionan”. Esta sesión se centró en la intersección del arte con la educación, tanto en términos de política como de programación. La sesión introdujo casos prácticos para mostrar la variedad de enfoques y se enumeraron los éxitos y su proceso en todas sus variantes. Detalles en: www.artsummit.org/programme/presentations/

Polylogue Internacional en la Cumbre Mundial de Educación Artística, Hong Kong, 2012

Este evento tuvo lugar del 2 al 3 de mayo de 2012 en el Instituto de Educación de Hong Kong. Ver unescohkied.org/Summit. La FICAAC participó a través de una conexión “remota”, reuniéndose también con las Cátedras UNESCO de Artes y Aprendizaje y con representantes WAAE por teleconferencia previamente al evento.

El factor ¡WUAU!

Elaborado por la profesora Anne Bamford y basado en encuestas realizadas conjuntamente por la FICAAC y el Consejo de Australia, *El factor ¡WUAU! Un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación*, es un innovador análisis sobre la investigación en educación artística. Este informe exhaustivo, publicado para la Conferencia Mundial de Educación Artística de la UNESCO de Lisboa en marzo 2006, es de enorme interés para responsables de políticas, educadores y artistas. A partir de la comparación de datos y estudios de caso de más de 60 países, el libro analiza las diferencias entre “educación en las artes” y “educación mediante las artes.”

El proyecto se inició en 2004 cuando la FICAAC fue invitada por la Profesora Bamford, entonces en la Universidad Tecnológica de Sydney, para colaborar en la elaboración de un compendio internacional de investigación sobre el impacto de los programas ricos en contenidos artísticos en la educación de los niños y los jóvenes, con interés especial en las maneras de desarrollar el potencial educativo y artístico de estudiantes marginados o “en situación de riesgo”. La FICAAC recurrió a su extensa red global para identificar y contactar a expertos en educación artística y encuestarlos. La FICAAC y el Consejo de Australia recopilaron las respuestas y fueron analizadas por la Dra. Bamford.

La publicación resultante, *El factor ¡WUAU!* (Octaedro, 2009: *The Wow Factor*, original en inglés, Waxmann, 2006) ofrece una visión general sobre las cualidades de las alianzas exitosas entre arte y educación que incluye: detalles identificables del impacto de la alianza entre las Artes y la Educación, modelos apropiados de recogida de datos y de metodología de investigación para la investigación del mencionado impacto de la alianza entre las Artes y la Educación. Los estudios de caso que fueron remitidos en respuesta de las encuestas se encuentran en la página web de la UNESCO: ‘Enlaces para la Educación y el Arte’.

Los hallazgos documentados en el compendio fueron el centro de atención en la Conferencia Mundial sobre Educación Artística de la UNESCO en Marzo de 2006, y han sido utilizados para formular políticas para la educación artística a nivel internacional. Por ejemplo, el Sr. Vagn Jelsøe de Kunststyrelsen, (Agencia Danesa para las Artes) y asistente a la mini-cumbre en Melbourne en 2005 informó de que:

“Después de participar en la Mini-Cumbre y de escuchar la presentación del estudio de la profesora Bamford, la invitamos a llevar a cabo un estudio sobre la educación artística en colegios de primaria de Dinamarca... y en este momento nuestro ministro de educación acaba de acoger las recomendaciones de la profesora Bamford para mejorar el nivel de la educación artística.”

En el 2009 la editorial Octaedro de España, publicó la traducción al español de *The Wow Factor* (El factor ¡WUAU! El papel de las artes en educación. Asimismo ha sido traducido al coreano, al noruego y al alemán.

El grupo de Educación Artística de los miembros de la FICAAC

Como se ha descrito anteriormente, Sarah Gardner asistió a la Segunda Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación Artística en 2010. En la conferencia se reunió con todos los miembros de la FICAAC presentes en la conferencia para discutir las futuras oportunidades de trabajo en red. Los participantes acordaron: crear un grupo de correo electrónico para intercambiar y compartir recursos (véase mas adelante), desarrollar una visión compartida de las prioridades, y considerar la posibilidad de emplear un coordinador para el grupo para seguir las iniciativas en este ámbito y para desarrollar proyectos conjuntos con otras organizaciones.

Página temática sobre Educación Artística

La FICAAC tiene una página temática sobre educación artística en su sitio web (www.ifacca.org/topic/arts-education-research/). En esta página se encuentra información sobre noticias, publicaciones y eventos sobre educación artística desde octubre de 2000 hasta la fecha.

En 2010, la FICAAC impulsó un grupo de correo electrónico sobre educación artística, gestionado por David Sudmalis del Consejo de Australia para las Artes y Natasha Eves de la FICAAC. Este será un foro clave para que sus miembros puedan compartir noticias e iniciativas sobre las artes y la educación.

ConnectCP

www.connectCP.org es una base de datos de más de 1000 expertos en políticas culturales procedentes de 127 países. Lanzado por la FICAAC en 2006, la base de datos tiene como objetivo estimular la interacción de las personas con conocimientos en el sector de la política cultural, la movilización de recursos humanos y la facilitación del flujo de información de la política cultural. Una búsqueda con la palabra clave 'educación' arroja perfiles de 318 expertos.

WorldCP – Base de datos internacional sobre políticas culturales

La FICAAC ha sido designada por los fundadores del reconocido y prestigioso Compendio de Políticas y Tendencias Cultural en Europa (www.culturalpolicies.net), Consejo de Europa y el Instituto ERICarts para desarrollar la versión internacional del Compendio – WorldCP. WorldCP es una herramienta para responsables políticos, investigadores, defensores de las artes y para la comunidad global.

WorldCP es una base de datos central, basada en la web y actualizada continuamente de perfiles específicos de políticas nacionales relacionadas con la cultura. Desarrollado en base al Compendio del Consejo de Europa/ERICarts también proporcionara la capacidad de monitorear y analizar las tendencias mundiales de aspectos clave de las políticas culturales. La FICAAC está trabajando con sus socios en Asia, África, América Latina, el Pacífico y el Mediterráneo para desarrollar los perfiles nacionales de la política cultural. Algunos ya están disponibles en el sitio web de WorldCP: www.worldcp.org

La estructura del WorldCP y el Compendio Europeo contiene una sección – capítulo 8.3 – dedicado a “las artes y la educación intercultural” que cubre los siguientes temas:

- Estructura institucional
- Arte en las escuelas
- Educación intercultural
- Educación artística superior y formación profesional
- Educación artística no-formal, arte y educación cultural

WorldCP podría, a su debido tiempo, proporcionar los siguientes beneficios en el desarrollo de iniciativas sobre las artes y la educación:

- Acceso significativamente mejorado a la información, documentación y datos actuales a nivel nacional sobre las políticas culturales y las tendencias de todos los países;
- Investigación fiable y comparativa de políticas culturales y análisis de la política cultural y de su reflejo en los diferentes contextos en los que las políticas culturales se desarrollan e implementan;
- Un centro de almacenamiento de información, reduciendo así el coste de estar continuamente respondiendo a las solicitudes individuales sobre las políticas culturales;
- Un formato coherente y una metodología, por lo que es mas fácil mantener la información actualizada;
- Oportunidades para facilitar el desarrollo de las políticas nacionales y transnacionales y de sus programas a través del uso del modelo y de la investigación comparativa de la política cultural;
- La provisión de indicadores estándar sobre los cuales se pueda compilar y desarrollar la información y los datos de los perfiles de los países de forma

conjunta, con el fin de allanar el camino para las futuras comparaciones sobre sus políticas;

- A través del estudio de los esfuerzos similares llevados a cabo en otros lugares, reducir las incertidumbres y complejidades inherentes a la formulación de políticas;
- La provisión de un sitio web integrado altamente valorado a nivel internacional en el que obtener información nacional específica de cada país

El sistema de monitorio de las artes y la educación

La FICAAC es un “miembro asociado” en un proyecto gestionado por EDUCULT, y financiado por el Programa Europeo de la Cultura, una iniciativa de investigación cooperativa en Europa en el ámbito de educación artística. La investigación sigue la Misión Europea de información en Educación Artística (“European Arts Education Fact Finding Mission”), también gestionada por EDUCULT.

El proyecto africano de investigación y desarrollo de las políticas de educación artística (en fase preliminar de discusión)

Este proyecto tendría como objetivo investigar el estado en el que se hayan las políticas de educación artística (primaria, secundaria, terciaria y no formal) en África y la naturaleza de su aplicación, evaluar estas políticas y su implementación en contraste con los documentos normativos de política internacional y africana sobre educación artística, y elaborar directrices genéricas sobre políticas de educación artística y estrategias educativas para la adaptación e implementación por los países africanos en función de sus respectivas condiciones. La FICAAC es un socio potencial, con la Secretaría de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), la Red Arterial, la Universidad de Witwatersrand y el Instituto Goethe.

Para obtener información sobre éstos u otros proyectos de la FICAAC, consulte www.ifacca.org/topic/arts-education-research/ o contacte con Sarah Gardner, Directora Ejecutiva, FICAAC info@ifacca.org

Ultima actualización: 14 de mayo, 2012