

Los tres artículos siguientes fueron presentados como ponencias por los respectivos autores, en el Congreso de Formación Artística y Cultural para la Región de América Latina y el Caribe, 2007. Congreso convocado por la Gobernación de Antioquia, Acofartes, INSEA y la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, con el apoyo del Ministerio de Cultura de la República de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas.

The three following articles were presented by their respective authors as communications in the Cultural and Art Education Congress for the Latin American and Caribbean Area, 2007, a congress that had been called by the Governorship of Antioquia, Acofartes, INSEA and the School of Arts of the University of Antioquia, with the support of the Culture Ministry of the Republic of Colombia and of the United Nations Organization.

Arte en la educación. Interdisciplinariedad y otros *inter*

Ana Amalia Barbosa

Vivimos la era inter. Estamos viviendo un tiempo en que la atención está vuelta a la interculturalidad, la interdisciplinariedad y la integración de las artes y de los medios, como modos de producción y significación desafiantes de límites, fronteras y territorios. Sin embargo, los educadores del arte tienen dificultades en entender el arte inter producido hoy. Para los que fueron educados en los principios del alto modernismo, dentro de ellos la defensa de la especificidad del lenguaje artístico, se vuelve difícil la decodificación y la valoración de las interconexiones de códigos culturales y de la imbricación de medios de producción y de territorios artísticos que caracterizan el arte contemporáneo. La colaboración entre las artes y los medios de producirlas se viene intensificando. Nosotros, los educadores del arte, quedamos perplejos con la riqueza estética de las hibridaciones de códigos y lenguaje operadas hoy por el arte, pues fuimos obligados a combatir en Brasil la polivalencia en la educación artística, decretada por el gobierno dictatorial en la década de los 70. La polivalencia consistía en que un profesor era obligado a enseñar música, teatro, danza, artes visuales y diseño geométrico, todo junto, en la 5ª serie de la Enseñanza Media, siendo preparado para todo esto en apenas dos años en las facultades y universidades; combatimos este absurdo epistemológico. Con todo y esto, aun en aquel tiempo ya defendíamos la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad era deseada aunque fuera todavía una utopía para nosotros.

Ahora, el arte contemporáneo trata de interdisciplinarizar. Esto es, personas con sus competencias específicas interactúan con otras personas de diferentes competencias y crean, trascienden sus propios límites o simplemente establecen diálogos.

Los profesores, ante la ausencia de parámetros para estos nuevos fenómenos, obedecen a los valores de los críticos y curadores, entrevistadores de *talk shows*, periodistas, etc., que en general tienen el mercado como valor dominante. La crítica interesada en el artista es cosa rara en nuestros días.

Queremos que los educadores del arte establezcan sus propios parámetros de valoración; los artistas y agentes culturales hoy se forman principalmente en las universidades. La mayoría de ellas aún no percibieron que los currículos enyesados por las especialidades ya no responden a las interconexiones, interpenetraciones y sincretismos generados por los valores culturales más democráticos y por las nuevas tecnologías. Del mismo modo, pocas universidades se actualizaron en el sentido de la ampliación de su repertorio basado en el código europeo y norteamericano, blanco que siempre las dominó para incluir otros códigos culturales en la educación de artistas y actores culturales.

Por tanto, queremos llamar la atención hacia la interculturalidad, la interdisciplinariedad y la integración de las artes y de los medios como modos de producción y significación desafiantes de límites, fronteras y territorios que reclaman una visión rearticuladora del mundo y de nosotros mismos.

En la escuela las artes no solo deben tener su espacio específico como disciplinas en el currículo, sino que deben ser enseñadas a través de la experiencia interdisciplinar. También les cabe transitar por todo el currículo, enriqueciendo el aprendizaje de otros conocimientos, las disciplinas y las actividades de los estudiantes. Estamos hablando de lo que oficialmente se designó transversalidad curricular, un término que el educador español César Coll copió para los parámetros curriculares brasileños del currículo nacional de Inglaterra, el cual creó las disciplinas y temas *cross-curriculo*.

El arte como disciplina transversal, al atravesar todo el currículo, se aproxima a lo que Herbert Read quería decir en su libro *Educación a través del arte*. Él hablaba de arte como un elemento humano agregado, que interpenetrando otras disciplinas facilita el aprendizaje por la cualidad cognitiva de los gestos, del sonido, del movimiento y de la imagen. Hoy, casi 60 años después de Read, James S. Catteral, en su libro *Critical Links: Learning in the Arts and Student Social and Academia Development*, demuestra el arte como

estimulador del conocimiento de otras áreas como la historia, la matemática, el portugués, el inglés, etc.

Catteral estudió más de 100 investigaciones que determinaron cómo el arte interfiere positivamente en el desarrollo de la cognición para otras áreas del conocimiento. Un número mayor de investigaciones demuestran cómo la música amplía el desempeño académico de los niños; se siguen otras sobre el teatro, y menor número de estas han sido efectuadas para demostrar los efectos de las artes visuales y de la danza en el desarrollo de la capacidad de aprender otras áreas del saber. Bajo el efecto de las artes, las áreas más afectadas positivamente o expandidas son: leer y escribir, lenguaje oral, perfeccionamiento del foco de atención e inteligencia espacial. Cerca de 300 estudios en cognición e inteligencia artificial comprueban que la inteligencia espacial tiene enorme impacto en la vida humana y en el aprendizaje. Las palabras que oímos y leemos son relacionadas con significados a través del raciocinio espacial, explica Catteral. En las investigaciones que examinó, encontró 84 efectos positivos de las artes, entre ellos la habilidad de resolver conflictos, la facilidad de expresión, la persistencia, la imaginación,

la creatividad, el espíritu de colaboración, la cortesía, la tolerancia, etc. Las últimas son cualidades sociales. El gran número de investigaciones que Catteral examinó comprueban que el arte desarrolla la inteligencia. Por tanto, no basta enseñar arte con un horario marcado, es recomendable introducirlo transversalmente en todo el currículo. El raciocinio inverso también es verdadero.

Doug Boughton nos presentó unos diseños muy interesantes que caricaturizan la posición de las artes entre las muchas disciplinas del currículo.

La interdisciplinariedad se da de muchas maneras. La definición de interdisciplinariedad es más fácil de lograr por el proceso de exclusión, esto es, diciendo lo que ella no es. Por ejemplo, no es un restaurante de plato hecho, preparado por los profesores para los alumnos deglutir. Compete al profesor planear, pero no entregar ya definidas las relaciones entre las artes y otros saberes. La interdisciplinariedad es trabajo de varias cabezas provocando las posibilidades en el alumno de establecer diferentes enlaces. Los nuevos medios de comunicación están produciendo muchos materiales buenos para estimular la interdisciplinariedad y la transversalidad del arte en los salones de clase.

interdisciplinas

Lo que no se justifica es que en nombre de la interdisciplinariedad se entreguen las clases de arte a profesores ignorantes en este, de otras disciplinas que tienen poca carga horaria para mejorar su horario. Entregar las clases de arte a un profesor de inglés o de religión que no estudió arte o viceversa, solo para complementar horario, es irresponsabilidad y no interdisciplinariedad.

¿Es posible enseñar inglés y arte con una buena preparación del profesor en ambas áreas?

En el caso de las clases de lenguas extranjeras, la tesis de la autora comprueba que es más fácil aprender inglés a través del arte, analizando o leyendo obras de arte que denotan estéticamente la vida y la cotidianidad de Inglaterra o de los Estados Unidos o de Australia. La cultura del país ayuda a memorizar su lengua. Lengua es cultura.

Pasamos, después de leer la referida tesis, a preguntarnos por qué las universidades no preparan profesores de competencias mixtas. Ya que el inglés tiene pocas horas de clase por semana y arte también, se podría preparar un profesor para dar ambas disciplinas. Deberíamos dejar de ser hipócritas y comenzar a encarar la realidad creando cursos de doble preparación y analizar los resultados. Si nos equivocamos, si los niños no aprenden nada, se cambia de método antes que ellos

salgan de la escuela. Se experimenta muy poco en la educación de Brasil. Cada solución aparece siempre como la definitiva, la última palabra, el remedio correcto para nuestras incertidumbres. Con esto perdemos mucho tiempo sujetos a propuestas que no llevan a lo correcto, como es el caso de los currículos nacionales. Ellos ya cumplieron diez años y nunca sus consecuencias y acciones fueron valoradas por el gobierno que las editó o por el actual Ministerio de Educación. Se piensa en modificarlos sin datos acerca de su aplicabilidad en los diez años de implementación. Las incertidumbres son estimulantes desde que se experimenten y evalúen las soluciones propuestas.

El computador es un instrumento excelente para integrar conocimiento y, por otro lado, hay investigaciones que muestran que el dominio de la máquina se da más divergente y eficazmente si es hecho a través del arte. El trabajo de Mercedes Frigola, profesora de la Red Municipal de São Paulo, en 2004, comprobó esto. Podemos usar su trabajo como un excelente ejemplo de interdisciplinariedad y de enseñanza de arte con calidad.

Pero el computador no es esencial para un trabajo interdisciplinar. Lo esencial es un grupo de profesores con deseo de enfrentar aventuras cognitivas.

Ilustraciones por Ana Amalia Barbosa