

Presentacion Consejo del CLEA

RESUMEN

El C.L.E.A., se crea en los ochenta. Período donde florecen las democracias en Latinoamérica, también germinan asociaciones e instituciones abocadas al arte y la educación. Seguirán años de encuentros, donde el Consejo va conformando su identidad. El resultado conceptual es el que aquí presentamos.

RESUMO

O C.L.E.A é criado nos anos oitenta, período no qual florescem as democracias na América latina e também germinam associações e instituições dedicadas a arte e à educação. Vários anos de encontro se seguiram nos quais o Conselho vai conformando sua identidade. Neste texto apresentamos o resultado conceitual desse processo.

Salomón Azar

Licenciado en Artes Plásticas y Visuales, Director del Instituto Uruguayo de Educación por el Arte: Taller Barradas y miembro permanente del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte (Clea).

PROPOSITO

Coincidiendo con los cometidos que convocan este evento, reafirmamos su convocatoria en cuanto a que hemos generado un espacio y un tiempo para reflexionar sobre lo que se suele denominar arte y educación artística en los países de América Latina, a partir de concepciones contemporáneas.

Es evidente la urgencia de promover la educación para la cultura y, de un modo general, para todas las artes y los medios de comunicación a fin de preservar las libertades individuales y el derecho a la libre elección en un mundo que cambia constantemente, cada vez más aceleradamente. En ese mundo es esencial para ir más allá de la formación de los artistas... hacer posible las oportunidades de educación cultural donde las personas pueden construir sus identidades, fortalecerlas y dinamizarlas.

No ignoramos diferencias y a partir de esas diferencias se emiten puentes de reflexión sobre arte y educación, como elementos fundamentales para la práctica de la ética, la justicia y la libertad en las sociedades. Este tipo de evento permite la integración de los educadores en la complejidad cultural nacional, y latinoamericana. Ellos son sujetos y partes integrantes, promoviendo una discusión respecto de las múltiples posibilidades de la enseñanza y la reflexión en y sobre el arte en la contemporaneidad, teniendo en cuenta el nosotros cultural como eje rector (Belo Horizonte, 2009)¹.

Pero hacia donde se orientan las conclusiones del Clea?

¹ Congreso Latinoamericano e Caribeño de Arte/Educación, Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil /2009.

COMETIDOS

Podemos establecer cuatro cometidos básicos:

1. Crear espacios de encuentro e intercambio en América Latina, en los diversos estadios de la educación formal, no formal e informal, donde generar concepciones sobre el arte y la educación, determinando su rol en la vida del ser humano y su formación integral.
2. Generar herramientas que articulen los cimientos filosóficos que posibiliten impulsar y desarrollar Políticas Culturales, suscitando su ejercicio como derecho esencial.
3. Articular hechos y experiencias en los países miembros, direccionados hacia la construcción de una sociedad más sensible, justa, libre y equitativa que promueva valores éticos y estéticos, construyendo identidad y aceptando la diversidad.
4. Coadyuvar en la formulación de Planes Estratégicos nacionales, teniendo en cuenta el marco regional e internacional.

Profundizando, en algunas de las conclusiones, ya en Brasilia del 87 se reafirman los postulados básicos del Consejo en cuanto ellos se refieren al desarrollo integral del individuo y a su posibilidad de expresarse de manera múltiple y variada para comunicarse plenamente; a la permanente vigilancia de la defensa de la dignidad humana; al desenvolvimiento de la creatividad capaz de conducir al hombre, mediante su conciencia autónoma y la práctica de la experiencia estética, hacia su realización personal y social; a la búsqueda y a la acción generadora de la identidad individual y cultural que consiga enfrentarse a la inhibición, la alienación, la manipulación, la subordinación, ejercitadas por los centros de poder en contra de la auténtica libertad del hombre y de la construcción de su destino; a la preservación y enriquecimiento de la cultura popular, a la integración del hacer, sentir y pensar, que permita la implementación de los cambios sociales imprescindibles debido al compromiso del hombre con la vida plena a partir de una alta capacidad reflexiva y crítica... continuando, la necesidad de construir alternativas democráticas y soberanas en la región; al conocimiento de la realidad cultural que expresa nuestra idiosincrasia; al favorecimiento de la convivencia y de la solidaridad para el encuentro de nuestras raíces comunes y de nuestras diferencias enriquecedoras frente a la estrategia de desarticulación proveniente de quienes históricamente han usufructuado nuestras riquezas y nuestro trabajo. En consecuencia,

manifestamos nuestro compromiso de implementar todo tipo de acción que conduzca, mediante la creatividad, la educación y la cultura, a la realización de la unidad latinoamericana ² (Brasilia 1987).

Pero veamos algunos aspectos.

Resaltamos: Los términos utilizados encierran diferencias de concepción, de visiones, que son respetados, no obstante persiguen un mismo objetivo. Hemos utilizado un criterio ecléctico para la elaboración de este informe.

² Primer Festival Latinoamericano de Arte Y Cultura (Brasília, Brasil, 14 -18 de setiembre de 1987).

³ Tercera Reunión del Comité Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe (Guatemala, 26 - 30 de junio de 1989).

SOBRE LA EDUCACIÓN

En varias declaraciones se centra la atención en la educación y la erradicación del analfabetismo.

Afirmando que las precarias condiciones educativas que soportan importantes sectores de población, afectados por situaciones de pobreza extrema, exigen formular, donde sea necesario, planes educativos de emergencia que permitan movilizar recursos extraordinarios, a través de procedimientos excepcionales, adecuados a la gravedad de las situaciones que es preciso afrontar. Al mismo tiempo, se pone énfasis en la necesidad de reconocer la urgencia de reflexionar, planificar y tomar decisiones sobre acciones cuyos efectos se aprecian a mediano y largo plazo. En esas decisiones se juega gran parte del futuro de nuestros países.

Las carencias educativas no son un producto aislado e independiente del resto de los factores sociales, políticos, culturales, ambientales y económicos. Los analfabetos, los desertores y los repetidores en el sistema escolar son personas y familias de bajos ingresos, desempleados o subempleados, que viven en condiciones precarias de vivienda, salud y nutrición. En este contexto, se enfatiza la necesidad de enfrentar los problemas educativos con estrategias integrales, que demandan mayores niveles de articulación entre los diferentes sectores responsables de las políticas sociales y económicas³ (Guatemala 1989).

En ese sentido, siendo el Arte en la educación una filosofía de vida es, consecuentemente también, una filosofía de la educación que permite aumentar la eficacia y la eficiencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje, merced a la presencia de profundas y variadas motivaciones perceptivas, sensoriales y expresivas que propician la obtención de auténticos niveles de información para la construcción creadora del conocimiento. Desde esta postura, existe la

⁴ Segundas Jornadas Latinoamericanas de Educación por el Arte (Buenos Aires, 16 - 22 de julio de 1989).

⁵ Conferencia Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria de la Cumbre Mundial de Educación Artística (Bogotá, 28 al 30 de noviembre 2005).

⁶ Conferencia Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria de la Cumbre Mundial de Educación Artística (Bogotá, 28 al 30 de noviembre 2005).

posibilidad de formar personas capaces de analizar y valorar críticamente las situaciones de su entorno para generar los cambios que se requieren a fin de revertir el estado actual de postración de nuestros pueblos, . . . , permitiéndoseles la revitalización de sus potencias espirituales para el emprendimiento de las urgentes acciones que exige nuestro continente. . .

Es en esa dirección que son indispensables “modificaciones substanciales en los métodos, estructuras, contenidos y procedimientos utilizados por los sistemas educativos”, los educadores a través del arte están convencidos que pueden aportar nuevas estrategias pedagógicas y metodológicas, nuevos equipos y nuevas instituciones especializadas, para contribuir al cambio radical del sistema educativo de nuestros pueblos ⁴ (Buenos Aires 1989).

Los documentos y acciones enumeradas, testimonian los esfuerzos desplegados, los conceptos y las acciones asumidos para realizar el empeño de insertar, de manera creativa, la Educación Artística en los sistemas educativos y, asimismo, contribuir a enriquecer las reformas educacionales ⁵ (Bogota 2005).

En Bogota del 2005 se declara que asumiendo que el tercer milenio implica desafíos que contraponen, entre otros recursos del desarrollo y de la conciencia de la humanidad, lo mundial y lo local, lo universal y lo singular, lo espiritual y lo material, se perfila como misión impostergable de la educación el hacer frente al reto de valerse de la cultura artística en beneficio de la formación de los más jóvenes, de manera que puedan enfrentar tales problemáticas con pleno reconocimiento de las cuestiones que pudieran oponerse a su crecimiento humano.

Constatado el hecho de que las capacidades humanas para la creación son susceptibles de desarrollarse, se hace un imperativo de la educación rectificar la visión fragmentaria que ha colocado a las artes en la periferia de los procesos cognitivos y abrir los modelos educativos hacia diseños curriculares integrales, que ofrezcan al individuo las más amplias posibilidades de descubrir procedimientos, recursos y métodos de acción que lo capaciten para explorar e innovar.

Democratizar el acceso a la Educación Artística ha de constituir una finalidad inalienable de los esfuerzos actuales que despliegan los sistemas educativos, para que su influencia alcance a la totalidad del universo escolar y lo sitúe en condiciones de influir creativamente en el futuro de sus pueblos ⁶ (Bogota 2005).

En relación a los educadores, estos deben estar provistos también de una penetrante visión crítica y tienen que ser capaces de interpretar el entorno sociocultural. No desconocerán los avances de la ciencia y la técnica y su valiosa presencia en la educación. En el camino hacia la transformación

cultural, asumirán, igualmente, un permanente compromiso de *proyección hacia la comunidad*⁷ (Santiago de Chile 1987).

⁷ Julio de 1987: Encuentro Internacional de Educación, Arte y Creatividad Santiago de Chile.

En este sentido, es básico plantear una real metodología integradora que implique la concepción del hombre como un ser indivisible y armónico que interacciona dinámicamente *todas* sus potencialidades: que *piensactúa* que *enseñaprende*, que *razonasiente*. Para ello apelamos al desafío de no separar lo inseparable: el ser *humano* (Santiago de Chile 87).

⁸ Tercer Encuentro Latinoamericano sobre la Enseñanza Artística (La Habana, Cuba, 15 - 18 de enero de 1991).

SOBRE EL ARTE

La dimensión estética del hombre moviliza la vocación humana por la paz y el crecimiento de los pueblos en armonía y colaboración recíproca. El arte, en cuanto actividad distintiva de los seres humanos, es un testimonio de identidad cultural y personal, un mensajero de la imagen de los pueblos, un factor de integración en el tiempo y en el espacio. La enseñanza artística no es, por lo tanto, una aspiración sino una necesidad primaria de la humanidad para alcanzar la armonía universal (PANTIGOSO, 2001).

Las diversas aplicaciones del Arte en la Educación suscitan la afirmación encunto a su relación sensible con el mundo y el arte, que son un testimonio de identidad cultural y personal, un mensajero de la imagen de los pueblos, un factor de interacción en el tiempo y en el espacio⁸ (La Habana 1991).

Se promueven prioridades:

Educar para la democracia: incentivando, a través de las múltiples formas que ofrece el arte, la diversidad y la libertad de expresión así como la capacidad crítica y la tolerancia. Identificar culturalmente, divulgando la obra del patrimonio artístico-cultural, nacional y latinoamericano, para promover la valoración de lo nuestro y el sentido de pertenencia. Alfabetizar estéticamente, para desarrollar la capacidad de percibir el mundo que nos rodea desde una perspectiva sensible, vale decir, más allá de consideraciones meramente prácticas y utilitarias (Venezuela 1991). Hoy, quizás más que nunca antes, existen espacios que promueven reflexiones en torno a la necesidad de formar en niños y jóvenes valores estéticos, morales y éticos que concuerden con la vida contemporánea y con la creación del porvenir. Las artes han ido ganando partido en la ofensiva emprendida, de lograr

⁹ Informe de la participación uruguaya en la Conferencia Regional de América Latina y El Caribe sobre Educación Artística.

¹⁰ Informe de la participación uruguaya en la Conferencia Regional de América Latina y El Caribe sobre Educación Artística.

¹¹ Reunión anual del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte (Clea) (Caracas, Venezuela, 9 - 11 de octubre de 1991).

¹² Julio 1987: Encuentro Internacional de Educación, Arte y Creatividad Santiago de Chile.

¹³ Reunión Anual del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte (Clea) (Caracas, Venezuela, 9 - 11 de octubre de 1991).

¹⁴ Tercer encuentro latinoamericano sobre la enseñanza artística (La Habana, Cuba, 15 - 18 de enero de 1991).

reconocimiento como fortaleza de la misión educativa, en tanto promotoras de un saber que integra en el conocimiento la armonía del ser y la expansión sensible de la espiritualidad.

En este sentido, el arte no se visualiza únicamente como una herramienta sino como una disciplina que produce un conocimiento que enriquece el universo simbólico del individuo, aporta otra percepción y fomenta el vínculo con la cultura en sus diversos aspectos ⁹ También se plantea como problemática la brecha que existe entre artistas y educadores del arte, de la falta de diálogo e intercambio, que el artista muchas veces está más actualizado en las dinámicas del arte contemporáneo que el educador de arte. Y toda la problemática que conlleva la falta de reconocimiento profesional del artista como tal ¹⁰.

La idea tradicional de que el Arte en la Educación estaba reservado a un selecto grupo de individuos, privilegiados por la naturaleza al ser dotado de aptitudes e inclinaciones artísticas excepcionales, ha dado paso a la nueva concepción pedagógica que considera al arte como una necesidad vital de todos los seres humanos ¹¹ (Caracas 1991).

SOBRE LA CONSTRUCCION CIUDADANA

Promueve la sensibilidad hacia la naturaleza, de la que extrae sus mejores vivencias, el educador por el arte debe ser capaz de despertar la conciencia de sus alumnos para que puedan conocerla, valorizarla y preservarla¹² (Santiago de Chile 1987).

También la necesidad de crear conciencia ambiental, aprovechando el potencial que tiene el arte para promover el encuentro con la naturaleza y denunciar la destrucción del medio ambiente ¹³ (Venezuela 1991).

IDENTIDAD Y DIVERSIDAD

Buscar una línea de acción que se corresponda con las raíces y la evolución histórica de Latinoamérica, en el sentido de comprender críticamente nuestra realidad para transformarla creativamente. Orientar nuestros trabajos y nuestras investigaciones de acuerdo con el reconocimiento de la identidad cultural, mestiza y original, que nos caracteriza ¹⁴ (La Habana 1991).

Ante la diversidad étnica y la multiculturalidad de nuestros países latinoamericanos, debe tener especial cuidado en la construcción de valores culturales internacionales relacionados con la producción artística, ante la amenaza del colonialismo cultural ¹⁵ (BOGOTÁ 2000).

Se plantea, así, una educación que ponga en discusión la esencia del hombre que reinterpreta su cultura a través del fenómeno estético. En este sentido debemos avanzar en políticas culturales que reafirmen el rol que cumple la Educación Artística para la inclusión social y para el fortalecimiento de las identidades culturales. Dichas políticas no deben ser sólo nacionales, sino regionales, de manera que impliquen y fortalezcan también las identidades regionales ¹⁶.

El aprendizaje del arte y de la cultura en las escuelas constituye una de las estrategias más poderosas para la construcción de una ciudadanía intercultural. La presencia del arte en la educación, a través de la educación artística y a través de la educación por el arte, contribuye al desarrollo integral y pleno de los niños y de los jóvenes.

De esta manera, será posible avanzar en la construcción de una comunidad iberoamericana de personas que valoren la diversidad cultural y se sientan ciudadanos en sociedades multiculturales.

En este sentido las artes son la manifestación de la cultura así como los medios de comunicación del conocimiento cultural. Cada cultura tiene las expresiones artísticas extraordinarias y las prácticas culturales propias. La diversidad de culturas y sus productos creadores y artísticos representa las culturas presentes y las civilizaciones pasadas que contribuyen extraordinariamente a la nobleza, la herencia, la belleza y la integridad de la raza humana. Sin embargo, en muchos países los aspectos palpables e intangibles de estas culturas se pierden. Estos se pierden porque ellos no son valorados en el sistema de la educación, ni siendo transmitidos a generaciones futuras¹⁷ (Lisboa 2006)

Hay que velar por la identidad cultural –local, regional, provincial, nacional y latinoamericana- amenazadas permanentemente por influencias extrañas que la desnaturalicen (Oct. 84) (PANTIGOSO, 2001, p.321). De esta forma, cimentar la identidad cultural para fortalecer el ser nacional de cada país y poder comprender, aceptar y valorar el patrimonio cultural heredado. (oct. 84) (Idem, Ibidem) promoviendo debates sobre la importancia y el valor de las formas de arte tradicionales y emergentes. (jul. 84) (Idem, Ibidem)

¹⁵ Bogotá, Colombia, 12-14 de septiembre, 2000.

¹⁶ Informe de la participación uruguaya en la Conferencia Regional de América Latina y El Caribe sobre Educación Artística.

¹⁷ Conferencia Mundial sobre la Educación Artística Lisboa Portugal 2006.

¹⁸ Julio 1987: Encuentro Internacional De Educacion, Arte y Creatividad Santiago de Chile.

¹⁹ Encuentro internacional de educación por el arte (La Serena, Chile, 12- 14 de enero de 1994).

El profesor deberá plantear una inquietud creativa para la consecución del enriquecimiento personal del alumno. Para ello, orientará a los estudiantes hacia aquellos intereses que permitan captar lo esencial. El profesor deberá revalorizar lo autóctono de cada región y entregar valores culturales propios que den fuerza a la identidad del educando, al permitirle el desarrollo de su autoestima. Si se cumple con estos imperativos el alumno podrá expresarse libremente, sabiéndose escuchado y dueño de su propio yo ¹⁸.

SOBRE EL ALCANCE DE LA ACCION

Afirmar que la acción del arte-educador no se restringe a su desempeño dentro del aula mediante el llamado trabajo formal escolarizado. Más allá de las incomprendiones oficiales que tienden a reducirle este espacio, su radio de actividad es mucho más vasto puesto que, debido a sus fines totalizadores, se extiende a la promoción cultural vinculada al trabajo en el seno mismo de la sociedad, implicando a todas sus instituciones como municipalidades, empresas, clubes, asociaciones culturales, talleres comunitarios, medios de comunicación social, parroquias, organizaciones vecinales y otros, en los que la educación permanente no formalizada adquiere una fuerza y nivel trascendentes en razón de que la creatividad no es privativa ni del arte ni de la escuela sino que alcanza a todos los ámbitos del saber y de la cultura¹⁹ (La Serena Chile 1994).

En este sentido el Arte en la Educación debe ocupar un lugar preponderante en la formación integral del individuo, desde su nacimiento hasta la culminación de su vida; es así, durante todas las etapas de su desarrollo. Con la práctica de las actividades artísticas (plásticas, musicales, teatrales, etc.) se enriquecen las potencialidades del ser humano, desarrollando su capacidad creadora, su expresión, su sensibilidad e imaginación y su proceso de socialización (PANTIGOSO, 2001, p. 313).

Agregando, se deben realizar los mayores esfuerzos para valorizar la actividad expresiva en el nivel de los discapacitados. (oct.84) (Idem, Ibidem, p. 315) Y también lograr el apoyo del Estado para crear centros especializados donde el anciano pueda desarrollar su capacidad creativa, procurando que esa capacidad se desarrolle por medio de grupos interdisciplinarios (oct. 84) (Idem. Ibidem, p. 317).

A LOS GOBIERNOS

Recomendar a las autoridades la necesidad de implementar políticas educativas que favorezcan la creatividad en todas las áreas de enseñanza, así como en la formación de especialistas (oct. 84) (Idem, *Ibidem*, p. 315).

SOBRE LOS RECURSOS

Subrayar que, dada la naturaleza especial de la Educación por el Arte cuyas acciones requieren de imprescindibles recursos financieros, la labor de los educadores deberá proyectarse hacia la obtención de éstos, no sólo provenientes de las fuentes estatales sino de agentes privados nacionales e internacionales, en los que deberá crearse la conciencia de la importancia y beneficio, para el individuo y el grupo, de la Educación por el Arte²⁰ (La Serena Chile 1994).

FINALIZANDO

Antes de hablar en nombre de la “humanidad” – que deviene en un concepto vago – interesa abordar al individuo actual, concreto y problemático.

Especialmente el interés debe recaer sobre la historia de los marginados, de los sin nombres, que son la mayoría. Se trata entonces de rescatar el registro humano en particular...²¹ (Lima 1999) creando mas expectativas de esperanza y mejor calidad de vida.

Saludamos entonces esta oportunidad, por contribuir a estos conceptos, pero al finalizar este, ya estamos ante la Convocatoria de las Metas de la Educación 2021, donde se debatirá el futuro de la educación. Consideramos que el Clea, por medio de sus proyecciones, ha aportado a la concreción de esas metas y a la reflexión sobre el futuro de nuestros pueblos.

²⁰ Encuentro Internacional de Educación por el Arte (La Serena, Chile, 12- 14 de enero de 1994).

²¹ Primer Simposio Internacional de Educación por el Arte: “Identidad Cultural y Educación por el Arte” (Lima, Perú, 20-23 de octubre de 1999).

REFERENCIAS

Congreso Latinoamericano y Caribeño de Arte/Educación 2009, Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil, 2009.

Conferencia regional de América Latina y el Caribe. Preparatoria de la cumbre mundial de educación artística. Bogotá, 28 al 30 de Noviembre 2005.

Conferencia Mundial sobre la Educación Artística Lisboa Portugal 2006.

Encuentro internacional de educación por el arte (La Serena, Chile, 12 - 14 de enero de 1994).

Informe de la participación uruguaya en la Conferencia Regional de América Latina y El Caribe sobre Educación artística.

Julio 1987 : Encuentro internacional de educación, arte y creatividad. Santiago de Chile.

PANTIGOSO, Manuel. Historia de la Educación por el Arte en América Latina. Editorial Hozlo S.R.L. Lima Perú. 2001. 366p.

Primer festival latinoamericano de arte y cultura (Brasilia, Brasil, 14 -18 de setiembre de 1987).

Primer simposio internacional de educación por el arte: "Identidad cultural y educación por el arte" (Lima, Perú, 20 - 23 de octubre de 1999).

Reunión anual del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte (Clea) (Caracas, Venezuela, 9 - 11 de octubre de 1991).

Segundas jornadas latinoamericanas de educación por el arte (Buenos Aires, 16 - 22 de julio de 1989).

Tercera reunión del comité intergubernamental del proyecto principal de educación en América Latina y el Caribe (Guatemala, 26 - 30 de junio de 1989).

Tercer encuentro latinoamericano sobre la enseñanza artística (La Habana, Cuba, 15 -18 de enero de 1991).