

Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Hoja de Ruta para la Educación Artística

Conferencia Mundial sobre la Educación Artística:
construir capacidades creativas para el siglo XXI
Lisboa, 6-9 de marzo de 2006

Hoja de Ruta para la Educación Artística

construir capacidades creativas para el siglo XXI

ÍNDICE

I. Introducción

II. Objetivos de la educación artística

1. Garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación y la participación en la cultura
2. Desarrollar las capacidades individuales
3. Mejorar la calidad de la educación
4. Fomentar la expresión de la diversidad cultural

III. Conceptos relacionados con la educación artística

1. Campos de las artes
2. Enfoques de la educación artística
3. Dimensiones de la educación artística

IV. Estrategias básicas para una educación artística eficaz

1. Formación para docentes y artistas
2. Asociaciones

V. Investigación sobre educación artística y puesta en común de conocimientos

VI. Recomendaciones

1. Recomendaciones para educadores, padres, artistas y directores de escuelas e instituciones educativas
2. Recomendaciones para ministerios y responsables políticos
3. Recomendaciones para la UNESCO y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales

Anexo: estudios monográficos

Introducción

La Hoja de Ruta para Educación Artística es el fruto de las deliberaciones realizadas en el marco de la Conferencia Mundial sobre la Educación Artística que se celebró del 6 al 9 de marzo de 2006 en Lisboa (Portugal). El objetivo es explorar la posible contribución de la educación artística para satisfacer las necesidades de creatividad y sensibilización cultural en el siglo XXI, y se centra en las estrategias necesarias para introducir o fomentar la educación artística en el entorno de aprendizaje.

El presente documento ha sido elaborado para que todas las partes interesadas tomen conciencia de la importancia de la educación artística y del papel vital que esta desempeña en una mejor calidad de la educación. En él, se intentan definir conceptos e identificar buenas prácticas en el ámbito de la educación artística. Desde el punto de vista práctico, la hoja se utilizará como un documento de referencia, que irá evolucionando y en el que se esbozarán las medidas y cambios concretos que se necesitan para introducir o fomentar la educación artística en entornos educativos (formales y no formales) y para establecer un marco sólido para las decisiones y acciones que deban emprenderse en este campo de cara al futuro. Por lo tanto, la hoja de ruta tiene como objetivos principales comunicar una visión y generar un consenso sobre la importancia de la educación artística para el desarrollo de una sociedad creativa y sensibilizada a la cultura; fomentar una actuación y reflexión en común y, por último, reunir los recursos humanos y financieros necesarios para aumentar el grado de integración de la educación artística en los sistemas y los centros educativos.

Existe un gran debate sobre los distintos objetivos que puede tener la educación artística, en el marco del cual se plantean preguntas como las siguientes: “¿La educación artística sirve sólo para apreciar el arte o hay que considerarla como un medio para potenciar el aprendizaje de otras materias?”; “¿El arte debe enseñarse como disciplina por su valor intrínseco, por el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que transmite o por ambos motivos?”, o “¿La educación artística debe ir destinada a unos pocos alumnos especialmente dotados en disciplinas muy concretas o a todos los alumnos en general?”. Se trata de cuestiones clave que condicionan el enfoque de los artistas, el personal docente, los estudiantes y los responsables políticos. La hoja de ruta intenta responder de modo exhaustivo a estas preguntas e insiste en que el desarrollo creativo y cultural debe ser una meta básica de la educación.

Objetivos de la educación artística

1. Garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación y la participación en la cultura

Las declaraciones y convenciones internacionales tienen como objetivo garantizar a niños y adultos su derecho a la educación y a gozar de oportunidades para un desarrollo pleno y armonioso, así como su participación en la vida artística y cultural. El cumplimiento de estos derechos es el principal argumento a favor de convertir a la educación artística en una parte importante e incluso obligatoria del programa educativo en los distintos países.

La cultura y las artes son componentes básicos de una educación integral que permita al individuo desarrollarse plenamente. Por lo tanto, la educación artística es un derecho universal para todos los educandos comprendidas las personas que suelen quedar excluidas de la educación, como por ejemplo los inmigrantes, las minorías culturales y las personas discapacitadas. Estas ideas se encuentran reflejadas en las siguientes afirmaciones sobre los derechos humanos y los derechos del niño:

La Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 22

“Toda persona, como miembro de la sociedad (...) tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

Artículo 26

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.

Artículo 27

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 29

“La educación del niño deberá estar encaminada a... (a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades (...)”.

Artículo 31

“Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento”.

2. Desarrollar las capacidades individuales

Todos los humanos tienen un potencial creativo. Las artes nos proporcionan un entorno y una práctica en los que la persona que aprende participa en experiencias, procesos y desarrollos creativos. Según las investigaciones realizadas¹, cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y, además, le dota de una orientación moral (es decir, de la capacidad de reflexionar críticamente), de la conciencia de su propia autonomía y de la libertad de acción y pensamiento. La educación en y a través de las artes también estimula el desarrollo cognitivo y hace que el modo y el contenido del aprendizaje resulte más pertinente para las necesidades de las sociedades modernas en las que vive el que lo recibe.

Tal como demuestra la vasta bibliografía existente, experimentar y desarrollar la apreciación y el conocimiento de las artes permite adquirir perspectivas únicas sobre una amplia variedad de temas que no pueden adquirirse utilizando otros medios educativos.

Para que tanto los niños como los adultos participen plenamente en la vida cultural y artística, deben aprender progresivamente a comprender, apreciar y experimentar las expresiones artísticas mediante las cuales otros humanos, habitualmente denominados “artistas”, exploran y comparten sus ideas sobre distintos aspectos de la existencia y la coexistencia. Dado que proporcionar a todas las personas las mismas oportunidades para desarrollar su actividad cultural y artística constituye un objetivo primordial, la educación artística debe convertirse en una parte obligatoria de los programas educativos. Asimismo, la educación artística es un proceso a largo plazo, por lo que debe ser sistemática y desarrollarse a lo largo de los años.

¹ Como ejemplo de estudios y pruebas, véanse los informes para las reuniones de preparación de la Conferencia mundial sobre la educación artística (cfr. LEA International en <http://www.unesco.org/culture/lea>, así como *Educating for Creativity: Bringing the Arts and Culture into Asian Education*, Informe del Simposio Regional Asiático sobre Educación Artística, UNESCO 2005.

La educación artística contribuye a desarrollar una educación que integra las facultades físicas, intelectuales y creativas y hace posible el desarrollo de relaciones más dinámicas y fructíferas entre la educación, la cultura y las artes.

Estas capacidades resultan especialmente importantes para afrontar los retos que presenta la sociedad del siglo XXI. A modo de ejemplo, a causa de los cambios en la sociedad que afectan a las estructuras familiares, los niños no suelen recibir la atención que necesitan por parte de sus padres. Además, la falta de comunicación y de relación en la vida familiar hace que sufran distintos problemas de tipo emocional y social. Finalmente, la transmisión de las tradiciones culturales y las prácticas artísticas en el seno del entorno familiar es cada vez más difícil, en especial en las zonas urbanas.

Hoy en día existe una brecha cada vez mayor entre los procesos cognitivos y emocional: en los entornos de aprendizaje, se da cada vez más importancia al desarrollo de capacidades cognitivas y se otorga, en cambio, cada vez menos valor a los procesos emocionales. Según el Profesor Antonio Damasio, este énfasis en el desarrollo de las capacidades cognitivas en detrimento del aspecto emocional es una de las causas de la decadencia del comportamiento ético en la sociedad moderna. Los procesos emocionales son parte del proceso de toma de decisiones y funcionan como vectores de acciones e ideas, sentando las bases de la reflexión y la opinión. Sin una implicación emocional, cualquier acción, idea o decisión estaría basada en consideraciones meramente racionales y, para que una persona tenga un comportamiento ético sólido, lo cual constituye la base de la ciudadanía, es necesaria la participación emocional. El Profesor Damasio sugiere que la educación artística puede fomentar el desarrollo emocional y, por lo tanto, facilitar la consecución de un mejor equilibrio entre el desarrollo emocional y el cognitivo y, en consecuencia, contribuir al desarrollo de una cultura de paz.

Las sociedades del siglo XXI exigen cada vez más trabajadores creativos, flexibles, adaptables e innovadores, y los sistemas educativos deben ajustarse a esta nueva situación. La educación artística proporciona a las personas que aprenden las habilidades que se requieren de ellas y, además, les permite expresarse, evaluar críticamente el mundo que les rodea y participar activamente en los distintos aspectos de la existencia humana.

La educación artística constituye asimismo un medio para que los países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios para explotar su valioso capital cultural. La utilización de estos recursos y este capital es vital para los países si desean desarrollar industrias e iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles, las cuales pueden desempeñar un papel clave al potenciar el desarrollo socioeconómico en los países menos desarrollados.

Además, para muchas personas, las industrias culturales (por ejemplo las industrias editorial, musical, cinematográfica, televisiva, etc.) y las instituciones culturales (por ejemplo los museos, locales musicales, centros culturales, galerías de arte y teatros) son vías de acceso a la cultura y las artes. Los programas de educación artística pueden ayudar a las personas a descubrir la diversidad de expresiones culturales que ofrecen las industrias e instituciones culturales y a responder críticamente a ellas. A su vez, las industrias culturales son un recurso para los educadores que deseen incorporar las artes a la educación.

3. Mejorar la calidad de la educación

Según el Informe de Seguimiento de la EPT (Educación para Todos) en el Mundo 2006, publicado por la UNESCO, aunque cada vez son más los niños que tienen acceso a la educación en la mayoría de países del mundo, la calidad de la misma sigue siendo más bien baja. Proporcionar educación para todos es importante, pero no lo es menos que los alumnos reciban una educación de calidad².

² UNESCO, 2005, Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2006, UNESCO, París, p. 60-61.

La “educación de calidad” se centra en la persona que aprende y se define según tres principios básicos: debe resultar útil para el destinatario del aprendizaje y, al mismo tiempo, fomentar valores universales; debe ser equitativa tanto en lo referente al acceso como a los resultados; debe garantizar la inclusión social en lugar de la exclusión; y, por último, debe reflejar y contribuir al cumplimiento de los derechos de la persona³.

Por lo tanto, podemos definir la educación de calidad como una educación que ofrece a los jóvenes y a todas las personas que aprenden las capacidades útiles para su entorno que necesitan para funcionar correctamente en el seno de su sociedad; se adecua a las vidas, las aspiraciones y los intereses tanto de los estudiantes como de sus familias y sociedades y, finalmente, es inclusiva y está basada en los derechos.

Según el Marco de Acción de Dakar⁴, para conseguir una educación de calidad deben darse un gran número de factores. El aprendizaje de y a través de las artes (educación artística y artes en la educación) puede potenciar como mínimo cuatro de estos elementos: el aprendizaje activo, un plan de estudios adaptado al entorno que despierte interés y entusiasmo en las personas que aprenden, el respeto y el compromiso con las comunidades y culturas locales, y la presencia de docentes formados y motivados.

4. Fomentar la expresión de la diversidad cultural

Las artes son la manifestación de la cultura y, al mismo tiempo, el medio a través del cual se comunican los conocimientos culturales. Cada cultura tiene sus propias prácticas culturales y expresiones artísticas específicas, y la diversidad de culturas y sus consiguientes productos artísticos y creativos generan formas contemporáneas y tradicionales de creatividad humana que contribuyen de modo específico a la nobleza, el patrimonio, la belleza y la integridad de las civilizaciones humanas.

El conocimiento y la sensibilización acerca de las prácticas culturales y las formas de arte refuerza las identidades y los valores personales y colectivos, y ayuda a preservar y fomentar la diversidad cultural. La educación artística fomenta tanto la conciencia cultural como las prácticas culturales, y constituye el medio a través del cual el conocimiento y el aprecio por las artes y la cultura se transmiten de una generación a otra.

En muchos países se están perdiendo aspectos materiales e inmateriales de las culturas porque no se valoran en el sistema educativo y no se transmiten a las generaciones futuras. Por lo tanto, es necesario que los sistemas educativos incorporen y transmitan conocimientos y expresiones culturales, un objetivo que puede conseguirse mediante la educación artística, la educación formal y la no formal.

En varias de las Orientaciones principales para la aplicación de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, acordadas por los Estados Miembros en 2001, se señala esta necesidad:

Orientación principal 6: fomentar la diversidad lingüística, respetando la lengua materna, en todos los niveles de la educación, cuando sea posible, y estimular el aprendizaje de varios idiomas desde la más temprana edad.

Orientación principal 7: alentar, a través de la educación, una toma de conciencia del valor positivo de la diversidad cultural y mejorar, a este efecto, tanto la formulación de los programas escolares como la formación de los docentes.

Orientación principal 8: incorporar al proceso educativo, tanto como sea necesario, métodos pedagógicos tradicionales, con el fin de preservar y optimizar los métodos culturalmente adecuados para la comunicación y la transmisión del saber.

³ UNESCO, 2004, Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2005, UNESCO, París, p. 32.

⁴ Marco de acción de Dakar, 2000, http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/PDF/Marco_accion_spa.pdf

Conceptos relacionados con la educación artística

1. Campos de las artes

En todas las culturas las personas siempre han buscado y buscarán respuestas a las preguntas relacionadas con su existencia, y cada cultura desarrolla medios a través de los cuales comparte y comunica los conocimientos adquiridos en su intento de comprender el mundo. Los elementos básicos de la comunicación son las palabras, los movimientos, el tacto, los sonidos, los ritmos y las imágenes. En muchas culturas, las expresiones que comunican nociones e incitan a las personas a reflexionar se denominan "arte". A lo largo de la historia se han ido asignando nombres a los distintos tipos de expresión artística, pero conviene tener presente que, aunque términos como *danza*, *música*, *teatro* o *poesía* se utilizan en todo el mundo, su significado profundo varía de una cultura a otra.

Por lo tanto, cualquier lista de campos de las artes debe considerarse una clasificación pragmática siempre cambiante y nunca excluyente. El presente documento no es el lugar adecuado para elaborar una lista completa, pero a modo orientativo dicha lista podría incluir las artes escénicas (danza, teatro, música, etc.), la literatura y la poesía, la artesanía, el diseño, el arte digital, la narración, el patrimonio, las artes visuales y, finalmente, el cine, la fotografía y los medios.

Las artes deben irse presentando progresivamente a las personas a través de prácticas y experiencias artísticas, y hay que tener siempre presente la necesidad de valorar no sólo el resultado del proceso, sino también el proceso en sí mismo. Además, dado que hay muchas formas de arte que no se pueden limitar a una disciplina, hay que resaltar el carácter interdisciplinario de las artes y los puntos en común que existen entre ellas.

2. Enfoques de la educación artística

La imaginación, la creatividad y la innovación son cualidades que se encuentran presentes en todos los seres humanos y que pueden cultivarse y aplicarse. Se trata de tres procesos básicos que están estrechamente interrelacionados. Tal y como ha señalado Sir Ken Robinson, la imaginación es el rasgo característico de la inteligencia humana, la creatividad es la aplicación de la imaginación y la innovación completa el proceso utilizando el pensamiento crítico en la aplicación de una idea.

Cualquier enfoque de la educación artística debe tomar como base la cultura o culturas a las que pertenece la persona que aprende. Generar en dicha persona una confianza basada en la apreciación profunda de su propia cultura es el mejor punto de partida posible para explorar, respetar y apreciar otras culturas. Para ello, es vital percibir el carácter constantemente cambiante de la cultura y su valor en contextos tanto históricos como contemporáneos.

El contenido y las estructuras educativas no sólo deben reflejar las características de cada forma de arte, sino también proporcionar medios artísticos que permitan la comunicación y la interacción en el seno de distintos contextos culturales, sociales e históricos.

En este sentido, existen dos enfoques principales de la educación artística que pueden implementarse al mismo tiempo y no necesariamente por separado. En concreto, las artes se pueden 1) enseñar como materias individuales en las que se imparten distintas disciplinas artísticas a fin de desarrollar las competencias artísticas, la sensibilidad y la apreciación de las artes por parte de los estudiantes, o 2) utilizar como método de enseñanza y aprendizaje e incluir dimensiones artísticas y culturales en todas las asignaturas del currículo.

El enfoque de las artes en la educación utiliza las artes y las prácticas y tradiciones culturales relacionadas con las mismas como método de enseñanza de asignaturas generales del currículo para conseguir una mejor comprensión de éstas. A modo de ejemplo, se pueden utilizar colores, formas y objetos derivados de las artes visuales y la arquitectura para impartir asignaturas

como física, biología o geometría, o recurrir al teatro o la música para facilitar el aprendizaje de idiomas. A partir de la teoría de las “inteligencias múltiples”, el enfoque de las artes en la educación pretende poner los beneficios de la educación artística al alcance de todos los alumnos en todas las asignaturas. Este enfoque también tiene como objetivo contextualizar la teoría a través de la aplicación práctica de disciplinas artísticas. Para que resulte eficaz, este enfoque interdisciplinario exige modificar los métodos y la formación del profesorado.

3. Dimensiones de la educación artística

La educación artística se organiza en tres cauces pedagógicos complementarios:

- Estudio de las obras de arte.
- Contacto directo con obras de arte (conciertos, exposiciones, libros, películas, etc.).
- Participación en actividades artísticas.

En otras palabras, la educación artística tiene tres dimensiones en las que el alumno adquiere conocimientos 1) mediante la interacción con un objeto o representación artísticos, con un artista y con su profesor; 2) mediante su propia práctica artística, y 3) mediante la investigación y el estudio (de una forma de arte y de la relación entre arte e historia).

Estrategias básicas para una educación artística eficaz

Para una educación artística de alta calidad es necesario contar con profesores de arte y de asignaturas generales altamente capacitados. Asimismo, resulta útil que los profesores colaboren con artistas de talento.

En este contexto, hay que intentar cumplir como mínimo dos objetivos:

- Proporcionar a los profesores, a los artistas y a otras personas acceso al material y la formación que necesitan para llevar a cabo su tarea. No hay aprendizaje creativo sin enseñanza creativa.
- Fomentar asociaciones creativas a todos los niveles entre los ministerios, los centros educativos, los profesores y las organizaciones artísticas, científicas y sociales.

Para que una asociación tenga éxito es necesario que las partes comprendan los objetivos que se pretenden cumplir y respeten las competencias de las demás. A fin de sentar las bases para una futura colaboración entre educadores y artistas, las competencias con las que tanto los educadores como los artistas inician su actividad deben comprender nociones sobre el campo de especialización del otro, además de un interés común por la pedagogía.

Los programas de formación de profesores y artistas deben revisarse para que tanto unos como otros posean los conocimientos y la experiencia necesarios para compartir la responsabilidad de facilitar el aprendizaje y aprovechar al máximo la cooperación interprofesional. Fomentar esta cooperación implica medidas específicas que plantean nuevos retos para la mayoría de sociedades.

Así pues, existen dos grandes estrategias para conseguir una educación artística eficaz: impartir a los docentes y artistas una formación relevante y eficaz, y establecer relaciones de colaboración entre los sistemas y agentes educativos y culturales.

1. Formación de los docentes y artistas

Este concepto hace referencia a las experiencias y perspectivas, con frecuencia muy distintas, que tienen los profesores de asignaturas generales, los profesores de asignaturas artísticas y los artistas con respecto a los procesos y prácticas educativos y culturales. Por lo tanto, es esencial que la formación de todos estos actores de la educación artística (en el sentido más amplio) sea la más eficaz posible.

- Formación para profesores de asignaturas generales

En las mejores circunstancias, los docentes (y administradores de centros educativos) deben ser sensibles a los valores y cualidades de los artistas y apreciar las artes. Asimismo, hay que inculcar en los docentes las competencias necesarias para que puedan colaborar con los artistas en contextos educativos a fin de materializar su potencial personal y utilizar las artes en la docencia. Además, hay que procurar que estos docentes posean ciertos conocimientos sobre cómo producir o representar obras de arte, sean capaces de analizarlas, interpretarlas y evaluarlas y puedan apreciar las obras de otros periodos o culturas.

Dado que las artes pueden contribuir al aprendizaje en ámbitos que tradicionalmente se han considerado parte de los currículos generales, muchos profesores, y en especial los de primaria, utilizan el enfoque de las artes en la educación. A modo de ejemplo, se pueden utilizar canciones para memorizar palabras clave en el aprendizaje de un idioma, definiciones en ciencias naturales o sociales o bien alguna fórmula o concepto matemático. Integrar las artes en la enseñanza de otras asignaturas, en especial en primaria, puede servir para aliviar la sobrecarga curricular que experimentan algunos centros educativos. Sin embargo, esta integración no resultará eficaz si, en paralelo, no se enseñan las artes de modo específico.

- Formación para profesores de asignaturas artísticas

Enseñar artes debe ser mucho más que enseñar competencias, prácticas y corpus de conocimientos concretos. Por lo tanto, además de las técnicas artísticas básicas, los planes de educación artística deben prever una formación más amplia para los docentes. Hay que animar a los profesores de asignaturas artísticas a aprovechar las competencias de otros artistas, incluso de otras disciplinas, y, al mismo tiempo, adquirir las competencias necesarias para colaborar con artistas y con profesores de otras asignaturas en un contexto educativo.

La elaboración de programas de formación de profesores de asignaturas artísticas plenamente articulados puede fomentar el desarrollo de conocimientos y competencias en los siguientes ámbitos:

- una o más disciplinas artísticas
- expresión artística interdisciplinaria
- metodologías de enseñanza de las artes
- metodologías de enseñanza interdisciplinaria de las artes y a través de ellas
- elaboración del currículo
- valoración y evaluación adecuados para la educación artística
- educación artística formal (en el centro educativo)
- educación artística informal (en la comunidad)

Además, no basta con que los centros educativos sean buenos. Tal y como hemos explicado anteriormente, en muchas ocasiones la educación artística se puede potenciar mediante asociaciones entre una amplia variedad de personas y organizaciones de la comunidad. Actividades como visitar museos y galerías de arte o asistir a representaciones, programas como Artists in School (AIS) o la educación medioambiental a través de la educación artística son posibilidades educativas valiosas para los docentes y estudiantes en todos los contextos de aprendizaje.

Asimismo, hay que potenciar el uso de las nuevas tecnologías en la creación artística, la música electrónica y los nuevos medios, así como a la enseñanza por Internet como método de formación de profesores de educación artística. El uso de las nuevas tecnologías ha ampliado el papel de la educación artística y proporciona nuevos roles a los profesores de asignaturas artísticas en el siglo XXI. Estas tecnologías pueden utilizarse como plataforma básica para la colaboración entre profesores de asignaturas artísticas y entre éstos y artistas, científicos y otros educadores.

A modo de ejemplo, el arte informático ha sido aceptado como forma artística, como vía legítima de producción de arte y como método de enseñanza del arte, pero raramente se enseña en las escuelas. El motivo es que, aunque por ejemplo los profesores de bellas artes estén muy motivados para enseñar el arte informático en el aula, carecen de la experiencia, la formación pedagógica y los recursos necesarios para hacerlo.

Los profesores de asignaturas generales de secundaria pueden solicitar tareas para las que resulte necesaria la colaboración con otras asignaturas especializadas. Por ejemplo, puede incorporarse el ámbito de los negocios y la tecnología en la vertiente comercial de las artes, o bien se pueden asignar a los estudiantes proyectos que relacionen las artes con la historia o los estudios sociales. Para este enfoque resulta necesario que los profesores de otras asignaturas comprendan el valor que tiene la educación artística.

Por último, es importante, como mínimo a nivel local y quizá nacional, establecer directrices y estándares de formación para los profesores de arte antes de que empiecen a ejercer. Hasta el momento se han elaborado varias normas⁵ que pueden utilizarse como marco de referencia para la planificación, la aplicación y la evaluación de los programas de educación artística de cada país.

(Véase estudio monográfico en el anexo)

- **Formación para artistas**

Hay que ofrecer a los artistas de todas las disciplinas y a los profesionales de la cultura la posibilidad de mejorar sus capacidades pedagógicas y adquirir las competencias necesarias tanto para colaborar con los educadores en los centros educativos y de aprendizaje como para comunicarse e interactuar de modo directo y eficaz con los destinatarios de la enseñanza. La realización de actividades y proyectos comunes por parte de los artistas y los profesores en fase de formación pueden contribuir a que éstos colaboren en el futuro.

(Véase estudio monográfico en el anexo)

Como ocurre en el caso del establecimiento de relaciones de colaboración entre distintas instituciones y perspectivas culturales y educativas, el progreso y el enriquecimiento de las partes interesadas en la educación artística se ven obstaculizados por la falta de recursos financieros y, sobre todo en los entornos no urbanos, de recursos culturales como bibliotecas, teatros y museos.

2. Relaciones de colaboración

Aunque en la mayoría de documentos de políticas se otorga una gran importancia a la creatividad, no existe un reconocimiento claro de que el medio principal para desarrollar la creatividad sea una educación de calidad. La aplicación de los programas de educación artística no resulta complicada ni costosa si su filosofía se basa en las relaciones de colaboración.

Teniendo esto en cuenta, es necesario que los ministerios responsables de la cultura y la educación y los distintos mecanismos que se ocupan de la aplicación y la evaluación de los programas de educación artística asuman conjuntamente la responsabilidad sobre este tipo de educación, así como que cada organismo sea perfectamente consciente de cuál es su contribución al proceso. La mejor manera de generar sinergias entre las artes y la educación a fin de fomentar el aprendizaje creativo es estableciendo los siguientes tipos de relaciones de colaboración.

⁵ Sobre todo en los Estados Unidos, como por ejemplo: Early Adolescence through Young Adulthood Art standards (Normas relativas al arte desde principios de la adolescencia hasta principios de la edad adulta), formuladas por el National Board for Professional Teaching Standards (Consejo nacional de normas de enseñanza profesional); Standards for Art Teacher Preparation (Normas para la formación de profesores de asignaturas artísticas); Purposes, Principles, and Standards for School Art Programmes (Objetivos, principios y normas para programas de escuelas de arte) y, por último, The National Visual Arts Standards (Normas nacionales relativas a las artes visuales).

- **Ministerios o municipios**

Pueden establecerse relaciones de colaboración entre entidades del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y los ministerios de educación superior e investigación con el fin de elaborar políticas y presupuestos conjuntos para proyectos de clase, curriculares y extracurriculares, que tengan lugar en horario escolar o extraescolar. También se pueden vincular las artes y la educación en las políticas desarrolladas por los ministerios de educación y cultura y los ayuntamientos (que con frecuencia son los organismos encargados de las instituciones educativas y culturales) para relacionar el sistema educativo con el mundo cultural mediante la ejecución de proyectos de cooperación entre centros educativos e instituciones culturales. El objetivo de estas asociaciones es que el arte y la cultura sean un elemento central de la educación, en lugar de ser elementos marginales del currículo.

(Véase estudio monográfico en el anexo)

- **Centros de enseñanza**

La mayoría de ciudades y aldeas del mundo cuentan con algún tipo de instalación cultural. En el contexto actual se considera que el proceso de aprendizaje ya no queda limitado a lo que ocurre en el interior del centro educativo y el establecimiento de relaciones de colaboración entre estos centros y las instituciones culturales ha generado nuevas posibilidades pedagógicas. En algunos países existe una gran tradición de colaboración entre estos dos tipos de instituciones; sin embargo, tanto su alcance como su eficacia varían considerablemente.

El apoyo y el compromiso sincero, tanto por parte de las instituciones culturales como por parte de los centros de enseñanza, resultan imprescindibles para que su colaboración tenga éxito. Las asociaciones estrechas han permitido elaborar programas innovadores que, en general, han adoptado la forma de visitas a instituciones culturales que aportan a los alumnos una gran cantidad de información, encuentros artísticos y oportunidades para observar e implicarse en procesos artísticos y, por último, un enorme potencial para la realización de prácticas docentes integradas. En la educación primaria, donde los niños son muy receptivos al aprendizaje visual, la colaboración activa entre las instituciones puede suscitar posibilidades de elaboración de métodos de enseñanza más ricos.

(Véase estudio monográfico en el anexo)

- **Docentes**

Las relaciones de colaboración eficaces también pueden resultar fructíferas para los docentes. Invitando a artistas, con su experiencia y conocimientos sobre el movimiento, las palabras, el sonido y el ritmo, las imágenes, etc., para desarrollar un proyecto (ya sea en forma de asociación o en el marco de programas escolares o extracurriculares), los profesores pueden acceder a nuevas experiencias que enriquecerán sus métodos de enseñanza. Los proyectos escolares pueden incluir una colaboración entre el artista, el profesor y la escuela, y están concebidos teniendo en cuenta la edad de los participantes, los métodos de enseñanza y la duración de la actividad en clase.

En algunos casos las instituciones culturales proporcionan amplios recursos de enseñanza por Internet a los profesores, los educadores artísticos, las familias y los estudiantes.

(Véase estudio monográfico en el anexo)

El establecimiento de este tipo de relaciones de colaboración se topa con muchos obstáculos. Cuando existe algún presupuesto destinado a alguna cuestión mínimamente relacionada con la educación artística, dicho presupuesto está centralizado en un ministerio o departamento que no tiene posibilidades (o voluntad) de compartirlo con otros. En ocasiones, la burocracia de las administraciones de todos los niveles tiene una visión limitada de las situaciones y se muestra reacia a colaborar. Y, obviamente, existen diferencias de filosofía individual y estructural entre el ámbito educativo y el ámbito cultural.

Investigación sobre educación artística y aprovechamiento compartido de conocimientos

Para fomentar las capacidades creativas y la sensibilización cultural de cara al siglo XXI mediante la educación artística, hay que contar con la información necesaria para tomar decisiones. Para que los responsables acepten y aprueben la introducción de la educación artística y las artes en la educación, hay que aportar pruebas de su eficacia.

Se puede afirmar que la creatividad expresada a través de la cultura es el recurso que está distribuido de modo más equitativo en todo el mundo. Sin embargo, la investigación indica que determinados sistemas educativos pueden reprimir la creatividad, mientras que otros la fomentan. Se supone que la educación artística es uno de los mejores métodos para fomentar la creatividad (cuando los métodos de enseñanza y aprendizaje lo permiten), pero los mecanismos para hacerlo no se documentan correctamente y por lo tanto los argumentos a favor de este tipo de educación no son bien recibidos por los responsables políticos. Así pues, es necesario profundizar en las investigaciones sobre este ámbito.

Se han realizado investigaciones sobre la educación artística como ámbito educativo y se han obtenido pruebas de que la integración de las artes en la educación resulta beneficiosa, pero en muchos países dichas pruebas son escasas, anecdóticas y de difícil acceso.

Existen muchos programas de educación correctamente concebidos y aplicados, pero en muchas ocasiones no consiguen transmitir sus supuestos teóricos o documentar de un modo adecuado sus resultados. La consecuencia es que hay pocos estudios monográficos sobre prácticas idóneas que se puedan utilizar como apoyo para procesos de promoción de la educación artística. Esta falta de un corpus de información fácilmente accesible se considera un gran obstáculo a la hora de mejorar las prácticas, influir en la formulación de políticas e integrar las artes en los sistemas educativos.

Tal y como hemos explicado anteriormente, las actividades de aprendizaje comprendidas en la educación artística incluyen no sólo la creación de arte, sino también la reflexión encaminada a apreciar, observar, interpretar, criticar y filosofar sobre las artes creativas. Estas características de la enseñanza y el aprendizaje en la educación artística tienen grandes implicaciones para los métodos de investigación utilizados en el arte. Los investigadores de la educación artística deben mirar, pensar y observar desde una perspectiva artística y, a la vez, pedagógica.

Este tipo de investigación puede producirse a nivel mundial, nacional e institucional o bien basarse en alguna disciplina concreta. Además, debe centrarse en ámbitos como los siguientes:

- La descripción de las características y el alcance de los programas de educación artística actuales.
- La relación existente entre la educación artística y la creatividad.
- La relación existente entre la educación artística y las competencias sociales, la ciudadanía activa y la participación social plena.
- La evaluación de programas y métodos de educación artística y, en especial, de su valor añadido en términos de resultados individuales y sociales.
- Los métodos para impartir educación artística.
- La eficacia de las políticas de educación artística.
- Las características y los efectos de las relaciones de colaboración entre el ámbito de la educación y el de la cultura en la introducción de la educación artística en la enseñanza.
- La elaboración y utilización de normas de formación de los docentes.

- La evaluación del aprendizaje de los alumnos que reciben educación artística (evaluación de las prácticas idóneas en técnicas de evaluación).
- La influencia de las industrias culturales (como la televisión y el cine) en los niños y otras personas en fase de aprendizaje desde el punto de vista de su educación artística, y métodos para garantizar que las industrias culturales proporcionen a los ciudadanos una educación artística responsable.

La aplicación de la investigación sobre educación artística debe incluir los pasos que figuran a continuación:

- Crear un programa de investigación sobre artes y buscar financiación para apoyarlo.
- Organizar seminarios de investigación sobre educación artística para fomentar la investigación.
- Realizar estudios sobre los intereses de investigación de los educadores en artes.
- Fomentar la colaboración interdisciplinaria en materia de metodologías de investigación para la educación artística.

Por último, y de modo más específico, la investigación sobre educación artística puede ser realizada por universidades y otras instituciones en colaboración con un centro de intercambio de información (u observatorio) que recoja, analice, procese y difunda información y conocimientos sobre la educación artística. Los centros de intercambio de información son una fuente de datos que luego se pueden utilizar para actividades de promoción o presión en favor de la educación artística, y pueden recoger información sobre ámbitos concretos (por ejemplo, la educación en artes escénicas) o sobre zonas geográficas (por ejemplo, la educación artística en la India).

Conclusión

Fomentar la capacidad creativa y la conciencia cultural de cara al siglo XXI es una tarea difícil y complicada, pero al mismo tiempo ineludible. Todas las fuerzas de la sociedad deben colaborar para que las nuevas generaciones nacidas en este siglo cuenten con los conocimientos, las competencias y (quizás aún más importante) los valores y actitudes, los principios éticos y las orientaciones morales necesarios para convertirse en ciudadanos del mundo, responsables y garantes de un futuro sostenible.

Para alcanzar este objetivo es imprescindible contar con una educación universal de calidad, pero esto sólo se puede conseguir si, a través de la educación artística, la educación general fomenta las visiones y perspectivas, la creatividad y la iniciativa, y las capacidades de reflexión crítica y trabajo que resultan imprescindibles para la vida en este nuevo siglo.

Esperamos que esta hoja de ruta funcione como referencia, como conjunto de directrices generales para introducir y promover la educación artística que posteriormente se adapten, modificándolas o ampliándolas si procede, al contexto de las distintas naciones y sociedades del mundo.

Recomendaciones

Los participantes en la Conferencia Mundial sobre la Educación Artística de la UNESCO, habiendo hecho suyas las declaraciones elaboradas en las conferencias regionales e internacionales de preparación celebradas a lo largo de 2005 en Australia (septiembre), Colombia (noviembre), Lituania (septiembre), República de Corea (noviembre) y Trinidad y Tobago (junio), así como las recomendaciones formuladas en los encuentros de los grupos de debate regional de África y los Estados árabes celebrados en el marco de la Conferencia Mundial sobre la Educación Artística (Lisboa, 6-9 de marzo de 2006)⁶, reiteran las siguientes consideraciones:

- Observando que el desarrollo mediante la educación artística del sentido estético, la creatividad y las facultades de pensamiento crítico y de reflexión inherentes a la condición humana es un derecho de todos los niños y personas jóvenes⁷,
- Considerando que es necesario generar una mayor concienciación entre los niños y las personas jóvenes tanto respecto a sí mismos como respecto a su entorno natural y cultural, y que el acceso a todos los bienes, servicios y prácticas culturales debe figurar entre los objetivos de los sistemas educativos y culturales,
- Reconociendo la función de la educación artística en la preparación del público y los distintos sectores de la población para apreciar las manifestaciones artísticas,
- Comprendiendo los retos para la diversidad cultural que plantea la mundialización y la creciente necesidad de imaginación, creatividad y colaboración a medida que las sociedades se basan más en el conocimiento,
- Reconociendo que, en muchas sociedades, el arte tradicionalmente era, y con frecuencia sigue siendo parte de la vida cotidiana y desempeña un papel clave en la transmisión cultural y en la transformación de la comunidad y los individuos,
- Observando la necesidad básica de las personas jóvenes de disponer de un espacio para las actividades artísticas, como por ejemplo los centros culturales comunitarios y los museos de arte,
- Observando que entre los retos más importantes del siglo XXI figura una creciente necesidad de creatividad e imaginación en las sociedades multiculturales, la cual puede ser satisfecha de modo eficiente por la educación artística,
- Reconociendo que en nuestras sociedades contemporáneas existe una necesidad de formular estrategias y políticas educativas y culturales que transmitan y apoyen los valores culturales y estéticos y la identidad con el objetivo de fomentar y potenciar la diversidad cultural y crear sociedades pacíficas, prósperas y sostenibles,
- Teniendo en cuenta la naturaleza multicultural de la mayoría de naciones del mundo, en las que se produce una confluencia de culturas que ha resultado en una combinación única de comunidades, nacionalidades e idiomas; que esta complejidad cultural ha generado una energía creativa y producido perspectivas y prácticas educativas específicas de dichas naciones, y que este rico patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, se encuentra amenazado por cambios socioculturales, económicos y medioambientales múltiples y complejos,

⁶ La versión completa de las declaraciones y recomendaciones figura en el documento de trabajo de la Conferencia Mundial sobre la Educación Artística, en concreto en los enlaces de la UNESCO al portal de educación y arte: <http://www.unesco.org/culture/lea>.

⁷ Véase "Mapa de ruta para la educación artística", páginas 2 y 3.

- Reconociendo el valor y la aplicabilidad de las artes en el proceso de aprendizaje, así como su papel en el desarrollo de las competencias cognitivas y sociales, el fomento del pensamiento innovador y la creatividad y la estimulación de comportamientos y valores básicos para la tolerancia social y la celebración de la diversidad,
- Reconociendo que la educación artística permite conseguir un mejor aprendizaje y desarrollo de competencias gracias a su énfasis en las estructuras flexibles (por ejemplo el tiempo, la disciplina y los roles); la relevancia para el destinatario del aprendizaje (conecta con pleno significado con las vidas de los niños y su entorno social y cultural), y la cooperación entre los sistemas y recursos de aprendizaje formal e informal,
- Reconociendo la convergencia entre la concepción tradicional de las artes en las sociedades y la noción más reciente de que aprender a través de las artes puede conducir a una mejora del aprendizaje y el desarrollo de competencias,
- Comprendiendo que la educación artística genera distintas competencias y capacidades transversales y aumenta la motivación y la participación activa de los alumnos en clase, por lo cual puede aumentar la calidad de la educación y contribuir a la consecución de uno de los seis objetivos para la Educación para Todos (EPT) establecidos en la Conferencia Mundial sobre la Educación Artística de Dakar (2000),
- Considerando que la educación artística puede desempeñar un papel muy útil en la terapia para niños con discapacidades y en situaciones posteriores a desastres y conflictos,
- Reconociendo que la educación artística, como todos los tipos de educación, tiene que ser de alta calidad para que resulte eficaz,
- Teniendo en cuenta que la educación artística como forma de construcción ética y cívica constituye una herramienta básica para la integración social y puede contribuir a abordar problemas clave a los que se enfrentan las sociedades, incluidos el crimen y la violencia, la persistencia del analfabetismo, las desigualdades entre sexos (incluido el menor rendimiento escolar de los varones), el maltrato y la desatención de los niños, la corrupción política y el desempleo,
- Advirtiendo el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todos los ámbitos de las sociedades y economías y el potencial que ofrecen para mejorar la educación artística,

Sin embargo, se han señalado varios problemas, que se exponen a continuación:

- Reconociendo que en muchos países las políticas educativas conceden escaso valor a la educación artística, lo cual se refleja en el aislamiento y la devaluación de este ámbito del conocimiento,
- Observando que con frecuencia los sistemas y los temas de interés culturales y educativos se encuentran disociados y cuentan con dos programas distintos que suelen moverse en direcciones paralelas o incluso opuestas,
- Considerando que no hay suficientes programas de formación de profesores especializados en educación artística y que los programas de formación de profesores de asignaturas generales no fomentan adecuadamente el papel de las artes en la enseñanza y el aprendizaje,
- Advirtiendo que los artistas y su participación en los procesos de la educación artística no están suficientemente reconocidos,

- Observando que existe un amplio campo de experiencia en educación artística que no se investiga ni sistematiza, y
- Reconociendo que los presupuestos destinados a la educación artística son inexistentes o insuficientes para cubrir las necesidades ordinarias y de innovación,

Se han recopilado las siguientes recomendaciones de las conferencias preparatorias citadas con anterioridad y de los encuentros de los grupos de debate regional.

1. Recomendaciones para educadores, padres, artistas y directores de escuelas y establecimientos de enseñanza

Promoción, apoyo y educación

- Aumentar la concienciación pública y fomentar el valor y el impacto social de la educación artística creando una demanda de educación artística y educadores artísticos cualificados.
- Proporcionar liderazgo, apoyo y asistencia para la enseñanza y al aprendizaje de las artes y a través de ellas.
- Fomentar la participación activa y la accesibilidad a las artes por parte de todos los niños como elemento básico de la educación.
- Estimular el uso de recursos humanos y materiales locales y contextualizados a la vez como proveedores y contenido de una educación de calidad.
- Proporcionar recursos y materiales de aprendizaje para ayudar a los educadores a desarrollar, utilizar y compartir nuevas pedagogías con gran presencia de las artes.
- Prestar asistencia para que los profesionales de la educación artística puedan aprovechar los desarrollos tecnológicos a fin de que la educación artística llegue a los grupos marginados y facilitar la creación de productos de conocimiento innovadores y el aprovechamiento compartido de conocimientos.
- Prestar apoyo al desarrollo profesional de los docentes, los artistas y los trabajadores de la comunidad para que aprendan a apreciar mejor la diversidad cultural y sean capaces de desarrollar el potencial creativo, crítico e innovador de sus alumnos.
- Estimular y fomentar el desarrollo de prácticas artísticas a través de medios de comunicación digitales.
- Crear, en caso de que no existan, centros culturales y otros espacios e instalaciones de educación artística para los jóvenes.

Relaciones de colaboración y cooperación

- Estimular relaciones de colaboración activas y sostenibles entre los entornos educativos (formales y no formales) y la comunidad en general.
- Facilitar la participación en entornos de aprendizaje de profesionales locales de las artes y la inclusión de formas y técnicas artísticas locales en los procesos de aprendizaje para reforzar las culturas y la identidad locales.
- Facilitar la cooperación entre las escuelas y los padres y las organizaciones e instituciones de las comunidades, así como movilizar los recursos locales de dichas comunidades para impulsar los programas de educación artística y permitirles compartir la transmisión de valores culturales y formas de arte locales.

Aplicación, evaluación y aprovechamiento compartido de conocimientos

- Poner en práctica y evaluar proyectos de colaboración entre la escuela y la comunidad basados en los principios de cooperación inclusiva, integración y pertinencia.
- Estimular una documentación y un aprovechamiento compartido de conocimientos entre docentes.
- Compartir información y pruebas con las partes interesadas, incluidos los gobiernos, comunidades, medios de comunicación, ONG y el sector privado.

2. Recomendaciones para ministerios y responsables políticos

Reconocimiento

- Reconocer la función de la educación artística en la preparación de las audiencias y los distintos sectores del público para apreciar las manifestaciones artísticas.
- Reconocer la importancia de formular una política de educación artística que articule los vínculos entre las comunidades, las instituciones educativas y sociales, y el mundo laboral.
- Reconocer el valor de las prácticas y los proyectos de educación artística satisfactorios, elaborados localmente y pertinentes desde un punto de vista cultural, y reconocer que los proyectos futuros deben aplicar las prácticas que ya se han aplicado con éxito hasta entonces.
- Dar prioridad a la necesidad de mejorar la comprensión y ampliar el reconocimiento entre el público de la contribución esencial que aporta la educación artística en beneficio de las personas y la sociedad.

Formulación de políticas

- Traducir la comprensión cada vez mayor de la importancia de la educación artística en la asignación de recursos suficientes para llevar los principios a la práctica y fomentar la concienciación acerca de los beneficios de las artes y la creatividad para todos, así como apoyar la aplicación de una nueva forma de ver las artes y el aprendizaje.
- Preparar políticas de investigación nacional y regional en el ámbito de la educación artística que tengan en cuenta las especificidades de las culturales ancestrales, así como los grupos de población vulnerables.
- Estimular el desarrollo de estrategias de aplicación y seguimiento para garantizar la calidad de la educación artística.
- Otorgar a la educación artística un lugar central y permanente en el currículo educativo, financiación adecuada y profesores con la calidad y la capacidad apropiadas.
- Tener en cuenta la investigación a la hora de tomar decisiones sobre financiación y programas y articular nuevas normas de evaluación del impacto de la educación artística (dado que se puede demostrar que la educación artística puede contribuir de modo significativo a la mejora del rendimiento escolar en ámbitos como la enseñanza de la lectura, la escritura y la aritmética, así como proporcionar beneficios humanos y sociales).
- Garantizar una continuidad que trascienda los programas gubernamentales en las políticas públicas sobre educación artística.

- Aprobar políticas regionales sobre educación artística para todos los países de cada región (por ejemplo mediante la Unión Africana).
- Incluir la educación artística en las cartas culturales aprobadas por todos los Estados Miembros.

Educación, aplicación y apoyo

- Impartir a los artistas y profesores formación profesional para potenciar la calidad de la educación artística y, en caso de que no existan, crear departamentos de formación artística en las universidades.
- Establecer la formación de los profesores de asignaturas artísticas como una nueva prioridad del sistema educativo para que puedan contribuir de manera más eficaz al proceso de aprendizaje y desarrollo cultural y convertir la sensibilización respecto a las artes en parte de la formación de todos los profesores y de los actores de la docencia.
- Poner a disposición de las instituciones educativas y los entornos no formales docentes y artistas formados para facilitar y fomentar el crecimiento y la promoción de la educación artística.
- Introducir las artes en todo el currículo escolar, así como en la educación no formal.
- Poner la educación artística a disposición de todos los individuos dentro y fuera de las escuelas e independientemente de sus aptitudes, necesidades y situación social, física, mental o geográfica.
- Producir y poner a disposición de todos los centros de enseñanza y bibliotecas los recursos materiales necesarios para enseñar las artes de modo eficaz, incluidos espacio, medios de comunicación, libros, materiales artísticos y herramientas.
- Impartir educación artística a los pueblos indígenas según sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, de una forma accesible en sus propias lenguas y coherente con los principios de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural.
- Estudiar medios para elaborar programas de educación artística basados en los valores y las tradiciones locales.

Relaciones de colaboración y cooperación

- Fomentar las relaciones de colaboración entre todos los ministerios y organizaciones gubernamentales encargados de formular políticas y estratégicas de educación artística coherentes y sostenibles.
- Alentar a los funcionarios públicos en todos los niveles a aunar esfuerzos con los educadores, los artistas, las ONG, los grupos de presión, los miembros de la comunidad empresarial, el movimiento sindical y los miembros de la sociedad civil para crear planes de acción y mensajes para la promoción de la educación artística.
- Estimular la participación activa en la educación de las instituciones, las fundaciones, los medios de comunicación, la industria y el sector privado relacionados con el arte y la cultura.
- Integrar las alianzas entre escuelas, artistas e instituciones culturales en el proceso educativo básico.
- Fomentar una cooperación subregional y regional en el ámbito de la educación artística para reforzar la integración regional.

Investigación y aprovechamiento compartido de conocimientos

- Crear un banco de datos completo de recursos materiales y humanos para la educación artística y ponerlo a la disposición de todas las instituciones educativas a través de Internet, entre otros medios.
- Velar por la difusión de información sobre educación artística y la aplicación y el seguimiento por parte de los ministerios de educación y cultura.
- Estimular la creación de colecciones e inventarios de obras de arte que enriquezcan la educación artística.
- Documentar la cultura oral actual de las sociedades en crisis.

3. Recomendaciones para la UNESCO y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales

Promoción y apoyo

- Reflejar las importantes contribuciones que puede aportar la educación artística en todos los ámbitos de la sociedad e reconocer la educación artística como una estrategia intersectorial importante.
- Vincular la educación artística con los recursos adecuados y con ámbitos relacionados como la Educación para Todos y la Educación para el Desarrollo Sostenible.
- Poner de relieve la necesidad de estrategias ascendentes que potencien y validen las iniciativas prácticas y locales.
- Fomentar el conocimiento de los problemas socioculturales y medioambientales mediante los programas de educación artística para que los alumnos adquieran valores relativos a su entorno, el sentimiento de pertenencia y el compromiso con un desarrollo sostenible.
- Alentar a los medios de comunicación a que apoyen los objetivos de la educación artística y fomenten la sensibilidad estética y los valores artísticos del público en general.
- Seguir incluyendo la educación artística en los programas internacionales.
- Reservar partidas presupuestarias para fomentar la educación artística y su inclusión en los currículos escolares.
- Fomentar el desarrollo y la aplicación de la educación artística a distintos niveles y en las distintas modalidades de los programas de educación desde una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria para abrir nuevos canales estéticos.
- Fomentar inversiones que proporcionen a la educación artística los bienes culturales, los recursos y la financiación necesarios para:
 - Crear en los centros educativos y los espacios culturales áreas especializadas que ofrezcan distintas formas de educación artística.
 - Proporcionar materiales didácticos especializados, incluidas publicaciones en lengua materna.
 - Promover la educación artística y fomentar una retribución y unas condiciones laborales justas para los profesionales de la enseñanza que se dedican a este ámbito del conocimiento.

- Alentar activamente a los gobiernos y otros organismos públicos a que faciliten la colaboración entre ministerios, departamentos, instituciones culturales, ONG y profesionales de las artes.
- Convocar futuras conferencias sobre educación artística para reconocer la importancia de facilitar una reflexión periódica y una mejora constante. En este sentido, los ministros y otros participantes de la Conferencia Mundial sobre Educación Artística apoyan la propuesta de la República de Corea de acoger una segunda Conferencia Mundial en Seúl.

Relaciones de colaboración y cooperación

- Facilitar la coordinación entre las instituciones culturales y educativas de cada país para que puedan acordar e aplicar políticas y actividades para impulsar la educación artística.
- Estimular la definición de capacidades y mecanismos de articulación de la educación artística formal y no formal por parte de las instituciones educativas y culturales.
- Crear redes cooperativas entre Estados Miembros y en el seno de sus respectivos sistemas culturales y educativos para basar el fomento de la educación artística en las actividades de cooperación y las alianzas.
- En referencia al acuerdo de asociación suscrito por la Unión Africana y la UNESCO tras la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Africanos (Jartum, enero de 2006):
 1. Apoyar la aprobación y la proclamación por parte de los Estados Miembros de las Naciones Unidas de un Decenio de la Educación Artística para Todos (2006-2016).
 2. Repensar los objetivos de la estrategia de educación para todos a fin de incluir la educación artística.
 3. En colaboración con la Unión Africana, consolidar el apoyo a las instituciones nacionales que promocionan la cultura y las artes en África (por ejemplo el CRAC en Togo, el CELTHO en Níger, etc.) y las instituciones de educación artística (públicas o privadas), así como las iniciativas de organizaciones civiles que tengan como objetivo consolidar capacidades artísticas endógenas.
 4. Junto a la Unión Africana y las organizaciones intergubernamentales subregionales (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, Comunidad para el Desarrollo del África Meridional, Comunidad Económica y Monetaria del África Central, etc.), prestar apoyo a la celebración de una Conferencia Regional Africana sobre Educación Artística.

Investigación, evaluación y aprovechamiento compartido de conocimientos

- Fomentar la evaluación constante de los efectos emocionales, sociales, culturales, cognitivos y creativos de la educación artística.
- Fomentar un sistema regional que recoja y difunda información sobre la educación artística.
- Fomentar el aprovechamiento compartido de conocimientos y el establecimiento de redes mediante la creación de observatorios de educación artística (centros de intercambio de información), cátedras de la UNESCO y la red del Programa de Hermanamiento de Universidades⁸.

⁸

Véase el "Action Plan Asia: Arts in Asian Education Observatories", *Educating for Creativity: Bringing the Arts and Culture into Asian Education*, Informe del Simposio Regional Asiático sobre Educación Artística, UNESCO 2005.

- Fomentar la investigación sobre las artes para contar con información para la preparación de futuras iniciativas de este campo en expansión.
- Crear una base de datos internacional para la investigación que proporcione pruebas científicamente sólidas de la importancia individual y social de la educación artística y la participación creativa, incluidas, entre otros, ámbitos como el desarrollo de un ser humano integrado, la cohesión social, la solución de conflictos, la salud pública y la utilización de las nuevas tecnologías para la expresión creativa en las escuelas.
- Encargar estudios monográficos e investigaciones que posteriormente puedan utilizarse como orientación para realizar investigaciones más participativas y basadas en la práctica. Estos estudios monográficos pueden conducir al desarrollo de una red internacional de investigadores que compartan metodologías y construyan mejores modelos de evaluación contando con los estudiantes, los artistas, los docentes y los padres como participantes activos. De este modo, se desarrollaría una capacidad para el futuro e información para el aprendizaje continuo y la evaluación.
- Fomentar la investigación y el redescubrimiento del uso tradicional de las artes en el aprendizaje y en la vida cotidiana.
- Registrar y evaluar los recursos bibliográficos y otras fuentes de información sobre la educación artística para analizarlos, procesarlos y difundirlos.
- Sistematizar experiencias significativas que puedan servir para preparar indicadores de calidad para la educación artística y fomentar el intercambio de experiencias.
- Facilitar la preparación y ejecución de proyectos regionales e internacionales de educación e investigación.
- Poner en marcha redes internacionales para facilitar la cooperación regional y compartir las prácticas idóneas de aplicación de políticas de educación artística.

Formación y apoyo para docentes, escuelas y artistas

- Facilitar la formación de los docentes en la teoría y la práctica de la educación artística.
- Fomentar el apoyo internacional para la formación de profesores y la elaboración de currículos para aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la educación artística, en especial en los países con escasos recursos.
- Estimular la participación en la educación primaria y secundaria de artistas, personas que conservan las tradiciones y otros promotores culturales para enriquecer el uso creativo de las distintas formas de expresión artística por parte de los alumnos.
- Estimular la creación de programas de investigación y formación permanente para profesionales (artistas, docentes, directores, planificadores, etc.) relacionados con la educación artística.
- Estimular la participación y la organización de profesores de asignaturas artísticas tanto a nivel nacional como internacional para que adquieran una mayor representación social y capacidad profesional.
- Estimular la creación de textos, materiales, metodologías y guías de enseñanza y aprendizaje de educación artística.
- Estimular la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los programas de formación de profesores en procesos de educación formales y no formales como medio para la creación, la expresión artística, la reflexión y el pensamiento crítico.

ANEXO: estudios monográficos

Estrategias básicas para una educación artística eficaz

1. Formación de los docentes y artistas

- **Formación para profesores de asignaturas artísticas**

Asociaciones para la formación del profesorado de educación secundaria en Papua Nueva Guinea

El canto, la danza, la mímica, la escultura, las narraciones y la pintura forman parte de la vida de las comunidades indígenas de Papua Nueva Guinea. El nacimiento, la madurez, la vejez, la muerte y lo que sigue a esta última son momentos interrelacionados con actividades en las que las artes funcionan como vehículos que permiten dotar al mundo de un sentido. El valor que tiene esta relación hace que la enseñanza y el aprendizaje de las artes, así como los conocimientos y competencias artísticos, sean actividades importantes en Papua Nueva Guinea.

El objetivo de este proyecto es establecer asociaciones entre formadores de profesores y artistas de la comunidad para colaborar en la formación de los futuros profesores de asignaturas artísticas. Los beneficiarios son estudiantes de magisterio artístico en el departamento de artes expresivas de la Universidad de Goroka. El artista principal es George Sari, procedente del pueblo de Okiufa, situado junto al campus universitario. George fue instruido en la historia y las narraciones de su clan, aprendió a vivir en su comunidad con su abuelo y su padre, y quedó fascinado por la tierra de su clan y la flora y fauna que albergaba. Gracias al trabajo y las conversaciones con George, los estudiantes tienen la oportunidad de aprender sobre su pasado y adquirir competencias y conocimientos de un modo mágico e “hipnótico”.

La colaboración entre los estudiantes, George y el departamento de artes expresivas de la Universidad de Goroka es un ejemplo de práctica ejemplar en la formación de profesores de asignaturas artísticas.

Programa de formación “El artista en la comunidad”, Canadá

En el marco del programa de la licenciatura de educación de la Universidad de Queens (Canadá) se imparte un curso de nueve meses de duración en el cual participan artistas procedentes de distintas disciplinas, entre las que figuran la escritura creativa, la danza, la música, el teatro y las artes visuales. Este curso forma parte de los estudios para la licenciatura y, al mismo tiempo, presta una gran atención a las artes y la creatividad. Para ser admitidos en el programa, además de demostrar competencias en una disciplina artística, los candidatos deben contar con un título universitario.

El curso lo imparten profesionales de las distintas materias artísticas y pedagógicas del currículo que cuentan con una amplia experiencia como artistas y como educadores. Los candidatos adquieren competencias y conocimientos sobre prácticas pedagógicas adecuadas para la enseñanza de las artes y aprenden a fomentar y establecer asociaciones con compañeros de profesión y organizaciones relacionadas con la educación y las artes. Además, trabajan con profesionales de otras formas de arte en proyectos de colaboración interdisciplinarios y aprenden a aplicar sus conocimientos y competencias como artistas en entornos educativos, como por ejemplo escuelas, centros de arte comunitarios y programas de divulgación dirigidos por organizaciones profesionales relacionadas con las artes.

- **Formación para artistas**

El programa de profesores artistas del Reino Unido

Este programa forma parte de una iniciativa nacional cada vez más extendida para la formación profesional permanente de los profesores de arte y diseño, y en la actualidad se está aplicando en 12 centros ingleses, uno escocés y dos galeses. El programa consiste en una colaboración entre una galería o un museo de arte contemporáneo importante, una escuela universitaria de bellas artes o un centro artístico y la Sociedad Nacional para la Educación sobre Arte y Diseño, que es la que dirige el programa. La financiación procede básicamente del Consejo de las Artes de Inglaterra, el Consejo Escocés de las Artes y el Consejo Galés de las Artes.

Los programas de estos centros son variados y ofrecen a los profesores artistas participantes la oportunidad de acrecentar su sensibilización respecto a la riqueza y la complejidad de las bellas artes contemporáneas y de la diversidad de reflexiones e influencias que las alimentan. De este modo, pueden reevaluar, reforzar o reconectar la información recibida con su propia reflexión y desarrollo personales como artistas y convertirse en parte de una comunidad profesional robusta. Los programas también pretenden aumentar considerablemente el nivel de la enseñanza y el aprendizaje del arte y el diseño en escuelas y facultades mediante el fomento de la práctica individual de los profesores artistas. Los programas incluyen cursos de introducción (hasta cinco días de talleres y seminarios prácticos y teóricos intensivos), un programa intermedio de talleres, seminarios y visitas coordinadas a galerías o estudios y cursos que culminan en la concesión de un título de máster.

Si desea más información consulte la dirección <http://www.nsead.org/cpd/ats.aspx>

2. Relaciones de colaboración

- **Ministerios y municipios**

Métodos de asociación, Lituania

Para reforzar los lazos existentes entre el sector de la cultura y el de la educación en Lituania, su Ministerio de Educación y Ciencia ha puesto en marcha iniciativas nacionales que comprenden actividades artísticas extracurriculares dirigidas a los niños. La mayoría de los proyectos se define a nivel gubernamental y cuenta con el apoyo organizativo de los municipios, las ONG y los centros nacionales de artes, juventud y turismo. El objetivo de las iniciativas es mantener a los niños ocupados una vez finalizado el horario escolar, fomentar la creatividad y la expresión personal, prestar apoyo artístico a los niños con talento y fomentar la sensibilización cultural y el conocimiento del entorno y la comunidad locales.

Laboratorios de investigación-creación, Colombia

En el marco del Plan Nacional para las Artes del Ministerio de Cultura de Colombia, se han creado laboratorios de investigación-creación para fomentar el desarrollo de las artes visuales y el establecimiento de relaciones de colaboración entre instituciones culturales, académicas y artísticas. Estos laboratorios, que trabajan a nivel regional, ofrecen un punto de encuentro entre artistas y profesores para que intercambien prácticas artísticas y pedagógicas a fin de elaborar futuras configuraciones de la formación en artes y la educación artística. Asimismo, los laboratorios son uno de los elementos generadores de una perspectiva interregional de las prácticas artísticas y pedagógicas y la consiguiente difusión de modelos pedagógicos a regiones menos desarrolladas en este ámbito.

"Mochila cultural", Noruega

Hace unos cinco años, el gobierno noruego puso en marcha un plan denominado "La mochila cultural" cuyo objetivo es que periódicamente todos los estudiantes, del primer al décimo curso, mantengan encuentros con artistas y expresiones de alta calidad artística como parte del plan de estudios.

A través de una estructura nacional financiada en colaboración entre las escuelas y las autoridades culturales del ámbito nacional, regional y local, se han establecido asociaciones entre organizaciones e instituciones artísticas y el sistema educativo. Actualmente, en el programa anual de todas las escuelas del país figuran visitas de artistas escénicos a la escuela y desplazamientos de los alumnos a museos y centros culturales. El plan también incluye representaciones y talleres artísticos en los que los estudiantes y, a veces, también el personal de la escuela trabajan con artistas profesionales.

La impresión general es que el plan tiene una buena acogida en las escuelas locales, si bien existen ciertas dificultades para crear, entre artistas y profesores, competencias que permitan acrecentar los efectos educativos del plan y establecer una base de comprensión mutua entre todas las partes interesadas y desarrollar todo el potencial del plan.

- **Centros de enseñanza**

Proyecto piloto de alianzas escolares en la República de Corea (2004-2006)

Esta iniciativa tiene por objetivo proponer un modelo de cooperación e institucionalizar una red necesaria en la comunidad para sentar las bases de una planificación a largo plazo de la educación artística en las escuelas. Dentro de este marco, en 2005, el departamento coreano de educación artística y cultural prestó apoyo a 64 proyectos de ámbito nacional que incluían asociaciones con grupos de artistas locales, profesionales organizaciones artísticas y utilizaban espacios como centros de artes, museos, galerías, etc., como aulas para la educación artística.

En colaboración con otra iniciativa, denominada "El artista en la escuela", concebida para que los artistas participen en la educación y consistente en impartirles la formación necesaria para ello, esta iniciativa piloto ha satisfecho la demanda de educación artística en las escuelas garantizando la presencia de instructores profesionales en nuevos ámbitos de interés como el teatro, la danza, las películas y los medios de comunicación. Como resultado, se han enviado aproximadamente 1.500 artistas-instructores a 3.000 escuelas.

Asistencia museística para la aplicación del aprendizaje a través de la pedagogía artística, un programa propuesto por el Museo Guggenheim (EE. UU., España 2006)

El programa educativo "Aprender a través del arte" ha sido concebido como apoyo de distintas asignaturas del currículo escolar y consiste en enviar a artistas a escuelas públicas para que trabajen junto con los profesores y sus alumnos. En este programa, se alienta a los alumnos a aprender de distintos modos: hablando, explorando, actuando y creando. Dado que, en general, los niños son receptivos al aprendizaje a través de actividades artísticas, los talleres son muy eficaces para reforzar determinadas áreas del currículo y adquirir competencias de lectura, redacción y lengua. Mediante su participación en el proceso creativo, los alumnos adquieren competencias de planificación y gestión de proyectos para los que trabajan en equipo y se ven obligados a utilizar el pensamiento crítico. Este programa es un modo de llegar a niños que quizá tendrían problemas para seguir los métodos de enseñanza tradicionales y, lo que es más importante, en general estimulan la autoestima y el crecimiento personal de los niños.

Cada programa es único y específico, tiene en cuenta los intereses, las dificultades y las capacidades de cada clase y puede abarcar cualquier ámbito o tema del currículo, desde las ciencias naturales hasta las matemáticas. Una vez que los profesores han determinado la asignatura del currículo para la que se necesita apoyo adicional y definido los objetivos que hay que lograr y las actitudes que se quiere promover y estimular, el artista y el educador del museo crean una serie de talleres divididos en unidades pedagógicas. Estos talleres, que tienen una duración de una hora y media y pueden versar sobre cualquier cuestión (la fotografía, la pintura, la escultura, el vídeo, el arte digital y la música), se imparten en la escuela una vez por semana durante 20 semanas.

Además de los propios docentes, los artistas que colaboran con el programa desempeñan también un papel decisivo para estimular el trabajo de los niños y animarlos a aplicar a las asignaturas del currículo escolar el tipo de pensamiento conceptual característico de la creatividad artística.

- **Docentes**

Compañía Windmill Performing Arts, Australia

Windmill Performing Arts es una iniciativa que tiene por objetivo fomentar la colaboración entre artistas, profesores, empresas e instituciones para encargarse de obras, establecer relaciones de colaboración y realizar copresentaciones, giras y actividades de investigación.

Desde su puesta en marcha en 2002 esta compañía ha producido representaciones infantiles a escala nacional e internacional en disciplinas como el teatro, la ópera, la música, la danza, el ballet y las marionetas.

El objetivo de sus actividades es fomentar el desarrollo cognitivo y global de los niños y, para ello, han puesto en marcha programas estratégicos en asociación con instituciones universitarias y actores del sector educativo, como por ejemplo formación profesional para educadores y artistas, talleres basados en las artes para familias e investigación sobre la educación artística.

Uno de sus proyectos, realizado mediante una asociación con una universidad, es "Children's Voices", un proyecto de investigación longitudinal que explora y documenta la influencia de las representaciones en el aprendizaje de los niños. Esta investigación se utiliza como fuente de información para la creación de futuras representaciones de la compañía, así como para documentar y evaluar formalmente la educación artística en un contexto australiano.

Proyecto de patrimonio cultural "El roble de Finlandia"

En Finlandia es muy habitual que los profesores inviten a los artistas a los entornos de aprendizaje u organicen visitas a instituciones o acontecimientos culturales. Lo que ya no es tan habitual es que los profesores colaboren con programas en línea.

En este sentido, una de las iniciativas más exitosas ha sido "El roble de Finlandia plus". Se trata de una iniciativa común del consejo nacional de antigüedades, el consejo nacional de educación y el Ministerio del Medio Ambiente para el fomento de la educación sobre el patrimonio mediante el establecimiento de asociaciones. En Finlandia, la educación sobre el patrimonio cultural se considera el nuevo currículo básico. En este contexto, el proyecto pretende fomentar la alfabetización cultural, la comprensión de las culturas del mundo y la elaboración de métodos de educación sobre el patrimonio cultural mediante la participación de los docentes, los museos, los centros medioambientales regionales, el consejo nacional de educación y el consejo nacional de

antigüedades. Al iniciarse el proyecto se solicitó a distintas escuelas y museos que se uniesen a él a través de Internet y, posteriormente, se ejecutó el proyecto con la ayuda de la página del programa, publicaciones y CD-ROMs. En total, participaron en el proyecto 400 escuelas, 500 profesores, 65 museos y 15 organizaciones pertenecientes a 70 municipios distintos.

Jóvenes creadores digitales

Otra iniciativa de colaboración en línea es “Jóvenes creadores digitales”, puesta en marcha en 2004 por el sitio web de la UNESCO Digi Arts. Se trata de un programa internacional basado en Internet que tiene por objetivo conseguir que, a través de un proceso de colaboración y utilizando herramientas creativas digitales, los jóvenes vayan adquiriendo una comprensión cada vez más profunda de sus respectivos valores culturales y compartan sus puntos de vista respecto a las principales cuestiones del mundo de hoy. El programa pretende potenciar el uso innovador de las artes y la creatividad como herramienta de expresión y comunicación, fomentar la comunicación cultural en el plano internacional, familiarizar a los jóvenes con la alfabetización y la comunicación visuales y movilizar a los jóvenes mediante el aprendizaje creativo en línea. Para cada sesión del programa se invita a través de Internet a una media de 15 escuelas o centros de jóvenes. La asistencia pedagógica necesaria para que los alumnos puedan aplicar el programa en línea se proporciona a través de un paquete didáctico del docente, que contiene las distintas fases del programa en línea y orienta al profesor para su aplicación, así como de un moderador internacional en línea designado por la UNESCO. Se han elaborado cuatro programas de “Jóvenes creadores digitales”, dedicados al agua, la paz, la vida en la ciudad y el VIH/SIDA. En total, más de 120 escuelas y centros de jóvenes procedentes de distintos contextos geoculturales participaron en las sesiones de formación de 2005-2006.