

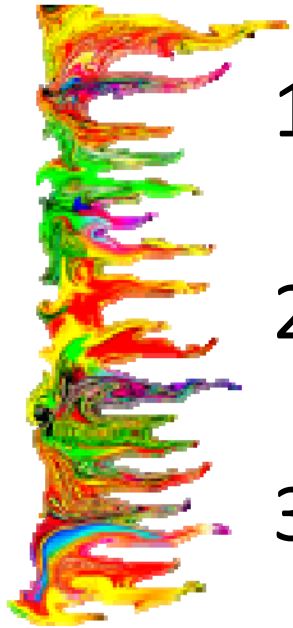
Congreso internacional de
educadores
Innovación en educación
2018

La innovación a partir del arte en el currículo del centro educativo

Carlos Sayán
Sven Vosseler

1.El ser humano y su relación con el arte

2.El arte y la educación

3.Tomar del arte

ARTE

Hay una diversidad de definiciones como:

El arte es “la representación sensible del absoluto en sí mismo.” (Hegel)

“El arte es taller y escuela de pluralidad.” (Welsch)

“Es la Provocación de nuevas auto descripciones de la sociedad.” (Lehmann)

“El arte es la contemplación del mundo en estado de gracia.” (Hesse)

“El arte sucede.” (James Whistler)

ARTE y sus características

El ARTE es:

- Una actividad (o producto) realizado por el ser humano con la finalidad estética y comunicativa
- Una explicación del mundo
- La representación de ideas, visiones, contenidos y significaciones de un colectivo de humanos
- Puede crear realidades
- Es la habilidad de desarrollar utopías
- Puede desarrollar un lenguaje que deja ver la realidad desde una perspectiva diferente o nuevo
- Pone condiciones en dudas
- Puede “cambiar” fronteras
- Es un entrenamiento de la libertad
- Y definitivamente un parte esencial de la actividad humana (representante, motor e innovador de cultura)

ARTE ofrece un encuei

- Asombra
- Sorprende
- Placer
- Contemplación
- Puede mover algo muy profundo adentro de una persona
- Desarrollo de la persona en relación con el mundo

El ser humano y su relación con el Arte

- Está presente desde el inicio de la humanidad.
- Carácter utilitario, comunicacional, religioso y ritualístico, etc.
- Tecnificación a través de la prueba y el error. Observación y experiencia: Ciencia
- **Arte & Ciencia son motores del desarrollo del ser humano.**
El pensamiento divergente da paso a la Creatividad, a la innovación.

¿Por qué entonces las artes no tienen un rol esencial y preponderante en el currículo escolar?

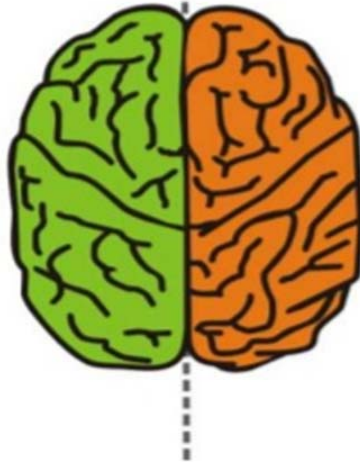
Arte y Humano - relación - desarrollo de persona

El arte vs las ciencias

PENSAMIENTO ANALÍTICO

- analítico
- lógico
- preciso
- repetitivo
- organizado
- detallado
- científico
- individual
- literal
- secuencial

PENSAMIENTO INTUITIVO

- creativo
- imaginativo
- general
- intuitivo
- conceptual
- heurístico
- empático
- figurativo
- irregular

Sistema & Paradigmas Educativos

La Ilustración (estructura social e intelectual) e industrialización (estructura económica) originan el sistema educativo que hasta hoy tenemos:

1. Capacidad académica
2. Escuelas organizadas como fábricas, selección por edades, aulas, materias, alumnos formados en serie.
3. Currículos estandarizados
4. Exámenes estandarizados

Paradigmas educativos

- Conductista
- Humanista
- Cognitivo
- Socio – cultural
- Constructivista

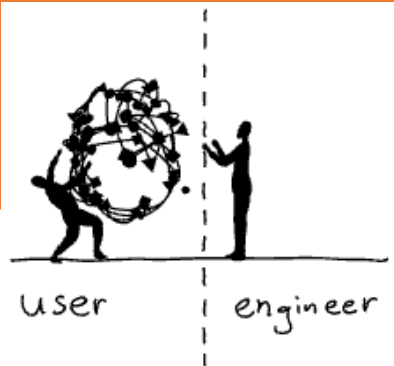
¿Y dónde están las Artes?

ARTE - innovación y creatividad

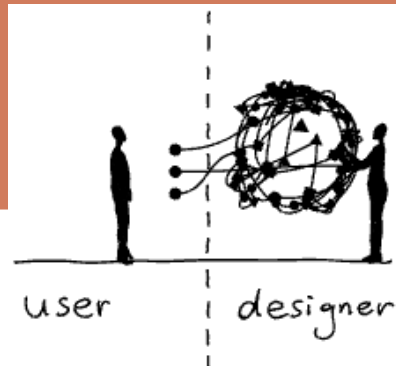
EL CONTACTO CON EL ARTE,
TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU APRECIACIÓN COMO DE
SU CREACIÓN,
PUEDE SER UNA PODEROSA HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA PARA
MEJORAR LAS **HABILIDADES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA
CREATIVIDAD** EN NUESTRA VIDA COTIDIANA Y PROFESIONAL.

ARTE - innovación y creatividad

Creatividad Resolver problemas

Creatividad Mejorar la vida

Creatividad Comunicación

Creatividad "Sin objetivo"

Niños - Aproximación al arte

El hecho de poder identificar que «fui yo quien dejé esta marca en el mundo» muestra que existe un poder mágico.

Congreso Internacional de Educadores
Innovación en educación - 2018

¿Qué pasa con el talento?

- Los seres humanos tenemos una serie de talentos y condiciones innatas para cierto tipo de actividades, sean físicas, artísticas o científicas.
- La creatividad que acompaña a estos talentos se va perdiendo conforme el niño crece en un entorno que no le ofrece la oportunidad de desarrollarlos.
- El niño pierde el interés pues no encuentra motivaciones reales.
- El talento único que tiene cada persona queda escondido y atrapado, sin mayores posibilidades de desarrollo.
- Por eso siempre nos hacemos preguntas como: ¿para qué sirvo, qué me gusta hacer, existe un espacio en este mundo para mi?

El Arte y la Educación

La experiencia estética

- Emociones
- Sentidos

¿Qué desarrollan las artes en los niños?

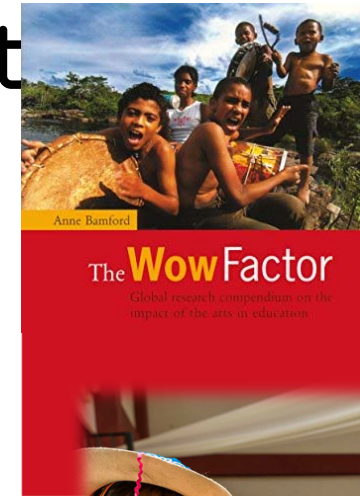
- Curiosidad
- Exploración
- Juego
- Diversión
- Creatividad
- Adaptación
- Concentración
- Colaboración

Educación y Arte - Objetivos

En el año 2006 Anne Bamford publicó un gran estudio sobre educación y arte incluyendo más que 60 países bajo el nombre "Factor Wuah".

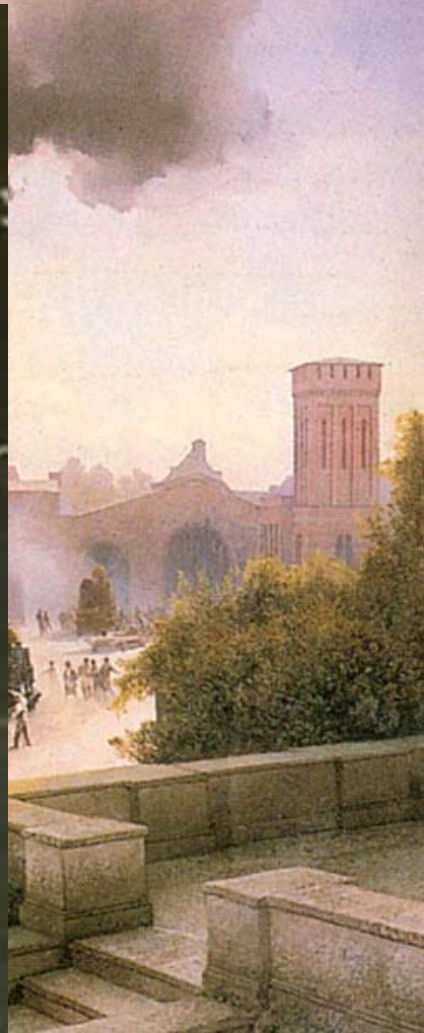
La investigadora presenta 8 categorías de objetivos que se presentan en los currículos y programas en los países investigados:

1. **Logros tecnocráticos** (technocratic art)
2. **Logros de desarrollo psicológico** (child art)
3. **Logros de la expresividad** (arts as expression)
4. **Logros cognitivos** (arts as cognition)
5. **Logros estéticos** (arts as aesthetic response)
6. **Logros comunicativas** (arts as symbolic communication)
7. **Logros culturales** (arts as cultural agent)
8. **Logros postmodernas** (postmodernism)

MEJORANDO
LA EDUCACIÓN
A TRAVÉS DEL ARTE

Discurso histórico - 1792

Discurso histórico - Educación Estética (1793)

Friedrich Schiller (1759 - 1805)

Discurso histórico - ~~Estética~~ Estética

Escuela Nueva

Segunda guerra mundial

"Movimientos 1968"

Conclusiones - HOY Y FUTURO

World Economic Forum, Davos 2006:

The arts will be a major force in economic development.

The so-called creative industries are emerging as the largest single sector of economic activity in many countries and as the driving force of the 'tiger' economies of India, China and Korea.

Conclusiones - FUTURO

World Economic Forum, Davos

2018

- **Revolución digital** – en 30 años los robots reemplazaran 800millions de trabajos
- *“Anything that is routine or repetitive will be automated,”* said Minouche Shafik, Director of the London School of Economics.
Importante se vuelven las habilidades esenciales (blandas), habilidades creativas, de investigación, de manejo de información, de saber sintetizar etc.

Conclusiones - FUTURO

World Economic Forum, Davos

2018

- “Si no cambiamos la manera de enseñar, en 30 años vamos estar en gran problemas,” dice Jack Ma, fundador de Alibaba Group
- *knowledge-based approach of “200 years ago”, would “fail our kids”, who would never be able to compete with machines.*
- Necesitamos arte y deporte en las escuelas

Conclusiones - FUTURO

- Cuál es el papel del hombre en una sociedad totalmente tecnológica y comunicada.
- Qué quiere hacer cada individuo en un entorno como el que ya estamos viviendo.
- La robótica viene desplazando al hombre del trabajo fabril. ¿Es pertinente repensar en qué van a hacer nuestros estudiantes en 10 o 20 años?
- Entonces NO necesitamos seguir formando personas utilitarias.

Necesitaremos personas creativas, innovadoras, competentes y con mucha capacidad de adaptación.

Conclusiones - FUTURO

Fabiola Gianotti, a particle physicist and the Director General of CERN

“Música es tan importante que matemáticas”

“We need to break the cultural silos. Too often people put science and the humanities, or science and the arts, in different silos. They are the highest expression of the curiosity and creativity of humanity,” she said in a session on education (Economic World Forum 2018).

UNESCO: OBJETIVOS DE UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

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

Desarrollar las capacidades individuales

Mejorar la calidad de la educación

Fomentar la expresión de la diversidad cultural

UNESCO: VISIÓN Y CONCEPTOS RELACIONADOS

Campos de las artes

- 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 el cine, la fotografía y los medios.

Enfoques de la educación artística

- 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.

Dimensiones de la educación artística

- adquirir 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).

Conclusiones - Tomar del arte

Anne Bamford (2006) sobre la calidad en programas de arte:

- Construido alrededor de la noción de inclusividad
- Comparten la responsabilidad de planear, implementar y evaluar un programa
- Mantienen una organización flexible y abren los límites
- Trabajan crítico y reflexivo
- Conectan con el entorno local
- Trabajan basado en proyectos
- Un concepto basado en indagación e investigación
- Enfocado en la creación activa y presentación

Conclusiones - Tomar del arte

**“El Hombre sólo es
verdaderamente
humano cuando
juega.”**

-Friedrich Schiller

**¿Cómo podemos
poner el juego al
servicio del
aprendizaje?**

Conclusiones - Tomar del arte

“Los lenguajes de las artes encorajan la gente en tomar riesgos y utilizar su potencial entero.” Anne Bamford

“HAY QUE APRENDER TANTO,
Y DE TANTAS FUENTES: NO
SOLO DE LOS LIBROS, SINO DE
LA MÚSICA, DE LA PINTURA
Y HASTA DE LA SIMPLE
OBSERVACIÓN DE TODOS
LOS DÍAS”

-TRUMAN CAPOTE

“TODOS SOMOS UNOS
GENIOS. PERO SI JUZGAS
A UN PEZ POR SU HABILIDAD
DE ESCALAR UN ÁRBOL,
VIVIRÁ SU VIDA ENTERA
CREYENDO QUE ES
ESTÚPIDO”

-Albert Einstein

Muchas Gracias