

¿Qué piensan los estudiantes sobre educación artística?

Actividad Balmaceda Arte Joven / SEA 2016

BALMACEDA
ARTE JOVEN

BALMACEDA ARTE JOVEN

Dirección Ejecutiva: Loreto Bravo
Dirección Sede Antofagasta: Jorge Wittwer
Dirección Sede Metropolitana: Claudio Pueller
Dirección Sede Los Lagos: Francisca Paris

Comité Editorial

Loreto Bravo
María Antonieta Contreras
Paula Campos
Tania Orellana

Coordinadora de investigación

Antonia Pössel

Diseño de la actividad

Tania Orellana
Martín Rojas

Producción Actividad

Tania Orellana
Martín Rojas
Pamela Meneses
Dafne Paiva
Fernando Araneda

Artistas educadores

Estefanía Pereira
Oliver Sáez
Augusto Gómez
Daniela Catalán
Diego Esquivel
Milenka Sandoval
Emilia Morales
Alex Muñoz
Loreto Reyes

Moderadores

María Antonieta Contreras
Daniela Zuñiga
Antonia Pössel
Daniela Catalán
Diego Esquivel
Milenka Sandoval
Estefanía Pereira
Oliver Sáez
Augusto Gómez

Participantes

Estudiantes de 7° y 8° Básico. Escuela Salvador Sanfuentes, Santiago
Estudiantes de 3° Medio. Liceo Miguel Luis Amunategui, Santiago
Estudiantes de 3° Medio. Liceo Domingo Herrera, Antofagasta
Estudiantes de 5° a 8° Básico. Escuela Mollulco, Quellón

Índice

Resumen	1
Presentación Actividad Balmaceda Arte Joven SEA 2016	2
Objetivos de la actividad	3
Participantes	3
Metodología de trabajo	4
Reflexión de cierre del <i>circuito de artes integradas</i>	5
Análisis mesas de reflexión	6
Evaluación del <i>circuito de artes integradas</i>	6
Educación artística en los Establecimientos Educacionales	9
Aportes de la educación artística según los estudiantes	15
Proyecciones educación artística	18
Conclusiones	22

Resumen

El siguiente documento busca ser un aporte a la reflexión de la educación artística en Chile, surge a partir de una intervención exploratoria que recoge la percepción que las y los estudiantes tienen de esta desde su experiencia educativa.

Con este propósito, Balmaceda Arte Joven realizó una actividad que se desarrolló en tres regiones de Chile, Antofagasta, Región Metropolitana y Los Lagos, donde participaron 114 estudiantes de distintas realidades educativas.

Estos estudiantes, conformaron nueve mesas de conversación donde se compartieron diversas visiones respecto a las distintas aproximaciones a la educación artística en sus establecimientos, las principales debilidades que identifican en cómo se imparte esta asignatura, los aportes y aprendizajes que atribuyen a la educación artística y las proyecciones y sugerencias que tienen frente a esta.

Palabras clave: Educación Artística / Estudiantes / Semana de la educación artística / Jóvenes

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=1NkYdIQNdFg>

Presentación

La Semana de la Educación Artística (SEA) es una iniciativa internacional, que surge con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la educación artística, como parte de un modelo integral y de calidad de la educación, promoviendo la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social.

Balmaceda Arte Joven (BAJ), es una Corporación Cultural sin fines de lucro, que surge con el propósito de brindar oportunidades reales de acceso al arte y la cultura a jóvenes con inquietudes artísticas, promoviendo la libertad creativa, el pensamiento crítico, la autorreflexión y el sentido de comunidad a través de una educación artística innovadora y de calidad.

BAJ es una emblemática propulsora de la educación artística en Chile, motivo por el que es una activa colaboradora de la Semana de la Educación Artística (SEA), junto con la Unesco, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Ministerio de Educación, la Universidad de Chile y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

En el marco de la SEA 2016, BAJ se propuso realizar una actividad que pusiera a las y los estudiantes en el centro de la discusión de la educación artística. Con este objetivo, se diseñó una actividad llamada *Circuito de Artes Integradas*, que contó con dos etapas de desarrollo, correspondientes a la implementación de un circuito de talleres, y una posterior instancia de reflexión que nos permitió explorar sobre cómo se vive la educación artística según la opinión de los propios estudiantes.

Esta actividad surge con el propósito de visibilizar la voz de las y los estudiantes, siendo los principales protagonistas y por lo tanto, actores cruciales dentro de la semana de la educación artística. En BAJ, creemos en el potencial creador y transformador de las y los jóvenes, por lo que buscamos incentivar espacios donde se estimule el dialogo y se fomente el pensamiento crítico y activista.

A continuación se presenta un informe que describe la actividad realizada por BAJ en el marco de la SEA 2016, y las principales reflexiones suscitadas tras esta.

Participantes

Objetivo general

Indagar sobre la percepción que las y los estudiantes tienen acerca de la educación artística, acorde a sus contextos educacionales.

Objetivos específicos

Explorar las distintas formas de aproximación a la educación artística en los establecimientos educativos.

Conocer los aportes entregados por la educación artística desde la mirada de las y los estudiantes.

Detectar las principales debilidades de educación artística según las y los estudiantes.

Explorar en posibilidades de perfeccionamiento de la educación artística.

Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la educación artística.

Los establecimientos educacionales invitados a participar en esta actividad, fueron seleccionados con el criterio de representar distintas realidades respecto a la educación artística, seleccionando a establecimientos con talleres Acciona o Mineduc, a liceos artísticos y a establecimientos que solo cuentan con formación artística a nivel curricular. El rango etario, abarcó las edades de alumnos que estuviesen cursando desde 5° básico a 4° medio, procurando la representatividad de género en cada mesa de reflexión. Esta actividad se realizó en tres regiones de Chile, y participaron 114 alumnos en total.

Ciudad	Establecimiento Educacional (EE)	Nivel de enseñanza EE	N° participantes por EE	Cursos participantes
Santiago	Escuela Salvador Sanfuentes	Educación Parvularia Enseñanza Básica	15	7° 8° básico
Santiago	Liceo Miguel Luis Amunátegui	Enseñanza Media Científico Humanista Niños y Jóvenes	24	3° medio
Antofagasta	Liceo Domingo Herrera	Enseñanza Media Científico Humanista Niños y Jóvenes	30	3° medio
Chonchi	Escuela Mollulco	Educación Parvularia Enseñanza Básica	45	5° a 8° básico

Elaboración propia

Metodología de trabajo

Circuito de talleres

El circuito de talleres consistió en el desarrollo simultáneo de tres talleres correspondientes a distintos lenguajes artísticos, de 45 minutos de duración cada uno, donde participaron grupos de aproximadamente diez estudiantes, quienes rotaron hasta completar el circuito. El objetivo de esta actividad, fue sensibilizar y contextualizar a las y los estudiantes respecto a la formación artística. Dichos talleres se diseñaron teniendo como referencia los siguientes objetivos transversales:

Fortalecer la autoestima y el sentido de identidad propia.

Desarrollar el pensamiento y la reflexión crítica.

Favorecer el trabajo en equipo.

Desarrollar la capacidad de resolver problemas.

Favorecer la ejecución de actividades no sexistas, que no reproduzcan estereotipos discriminatorios.

Promover la participación activa de los y las jóvenes como sujetos de derecho.

Programa de la jornada:

HORARIO	ACTIVIDAD
9:45 - 10:00	Recepción y firma asistencia participantes
10:00 - 10:15	Saludos de Bienvenida Explicación de actividad
10:15 - 11:00	Taller lenguaje artístico 1 45 min.
11:00 - 11:45	Taller lenguaje artístico 2 45 min.
11:45 - 12:30	Taller lenguaje artístico 3
12:30 - 13:15	Plenaria y Reflexión final

Elaboración propia

Reflexión de cierre

La reflexión de cierre, se planteó como una forma exploratoria para indagar sobre la percepción que las y los estudiantes tienen sobre la educación artística, acorde a sus distintos contextos educativos. Para esta instancia, se mantuvieron los grupos conformados para el *Circuito de Artes Integradas*, generando tres mesas de dialogo por región. Cada grupo de estudiantes fue invitado a una mesa donde se compartió un coffee y se estableció una conversación de manera distendida, a partir de un guión de preguntas semi estructurado que orientó la discusión.

El guión consideró los siguientes temas de conversación:

Evaluación del circuito de talleres.

Descripción de la educación artística en sus establecimientos educativos.

Aportes de la educación artística.

Proyecciones sobre la educación artística.

Análisis de las mesas de reflexión

Metodología de análisis

El análisis se estructuró acorde a las categorías levantadas previas al encuentro, consistentes en: Evaluación de la actividad; Descripción de la educación artística en establecimientos educacionales; Aportes de la educación artística; y Proyecciones de la educación artística. Conforme a esta estructura, se presenta la opinión de las y los estudiantes a continuación. Para el análisis del contenido dentro de cada una de estas categorías, se procesó el contenido de las mesas mediante la metodología Grounded Theory, agrupando la opinión de los estudiantes en categorías conceptuales enfocadas a comprender las distintas percepciones de las y los participantes respecto a la educación artística desde un enfoque cualitativo.

Evaluación Circuito de Artes Integradas

El Circuito de Artes Integradas, recibió una buena evaluación por parte de los estudiantes que participaron de la actividad. Estos señalaron su aprobación, valorando el aporte de este como forma de aprendizaje a través de la experimentación.

"[Moderadora: ¿por qué les gustaron las actividades?]

Estudiante 1: Porque pudimos experimentar más cosas.

Estudiante 2: Sirve para aprender diferentes artes.

Estudiante 1: Para conocer también diferentes tipos de arte."

(Santiago, grupo 2)

Se mencionó que pudieron aprender más debido a que la actividad estuvo a cargo de una profesional del área, lo que da cuenta que los estudiantes identifican y valoran cuando los profesores de las asignaturas artísticas tienen formación especializada.

"[Moderadora: ¿por qué les gustaron las actividades?]

Estudiante: A mí me pareció divertida porque la hizo una profesional que sabe de eso y aprendemos más. Estuvo bonita la verdad la actividad." **(Antofagasta, grupo 1)**

Se comentó que esta actividad fue una experiencia novedosa, que las y los estudiantes no experimentan de manera frecuente e incluso algunos señalaron nunca antes haber participado de una actividad similar.

“Moderador: ¿Y cuál es la diferencia entre lo que ustedes aprenden en la escuela y lo que aprendieron acá?”

Estudiante 1: Que es algo nuevo, que nosotros no habíamos conocido.

Moderador: Ella dice que esto es más nuevo porque no lo conocían y acá el joven dice que los instrumentos son distintos

¿Están todos de acuerdo con eso?

Estudiantes: Sí”. (Los Lagos, grupo 2)

Dentro de una mesa de conversación, un estudiante asocio la actividad a la desigualdad social, al considerar la iniciativa como una oportunidad para acceder a intereses que desconocen por no contar con recursos que lo permitan, considerando un privilegio de elite participar de actividades artísticas. Como se refleja en el siguiente comentario:

“[Moderador: ¿por qué les gustaron las actividades?]

Estudiante: Porque igual tener una leve probadita de un poquito de cosas, como que podemos acceder sin necesidad de ser, como decirlo así, millonarios y poder como descubrir diferentes cosas que nos pueden gustar.”

(Antofagasta, grupo 2)

Por otra parte, surgió de manera reiterada la asociación de la actividad con la sensación de libertad, impresión que es señalada en las tres regiones en las que se realizó la actividad. Cabe preguntarse si las y los estudiantes no se sienten libres en otro tipo de actividades realizadas en el contexto escolar, como se puede apreciar en el siguiente comentario:

“Está buena porque yo pensé que como en música íbamos a estar siguiendo un orden, siguiendo órdenes pero aquí nos liberamos, estuvimos más entretenidos, incluso a algunos le gustó porque se escaparon de las clases.”

(Santiago, grupo 3)

Asimismo, se evidenció que la libertad es bastante valorada por las y los estudiantes, quienes la relacionan a otros aspectos positivos como generar un estado anímico más relajado y de mayor confianza. Lo que, según los estudiantes, sucedió en la actividad realizada por Balmaceda.

“Porque era como bailar con la música era algo tranquilo y uno se relajaba demasiado y cuando vine acá también me relajé. Esa fue mi opinión, que me sentí relajada.”

(Los Lagos, grupo 3)

“Estudiante 1: Porque acá como que no sé, una se siente más libre

Estudiante 2: Y como que el ambiente hace que uno entre en confianza.

Estudiante 1: Sí uno como que entra en confianza al tiro.

Estudiante 2: Y como que uno siente menos peso. El ambiente es especial.” (Antofagasta, grupo 2)

Este estado de ánimo más relajado y de confianza, también facilitó que las y los estudiantes pudieran compartir con sus compañeros y conocer a otras personas, lo que los propios estudiantes expresaron:

“Estudiante 1: Convivir con más personas y divertirse aunque no se conozcan, estar más juntos.

Estudiante 2: Y también no se molestaron, ninguno. Hubo más unión aunque fuéramos distintos.” (Santiago, grupo 2)

También se comentó que la actividad realizada por Balmaceda, aporta para desarrollar la personalidad.

“Para tener más personalidad también sirve eso.”

(Santiago, grupo 2)

Por el lado negativo, los estudiantes señalaron que faltó tiempo para el desarrollo de los talleres.

“Moderadora: ¿A alguien no le gustó tanto o hubo cosas que no les gustara?

Estudiante 1- Muy poco tiempo.

Estudiante 2 -: Sí, muy poco tiempo. Debieran ser la tarde entera o la mañana entera, como desde las 10 hasta las 5.”

(Santiago, grupo 2)

En una mesa de conversación se señaló que no les gustó uno de los talleres del circuito, al considerarlo muy estructurado, a diferencia de las otras actividades que se consideraron más libres.

“Moderadora: ¿Cuál actividad no les gustó?

Estudiante: Arte.

Moderadora: ¿Por qué no?

Estudiante: Porque hicimos una cosa de las poleras estampadas y no me gustó porque no sentí que era lo mío como que seguía una estructura y hacerlo -ese paso y ese paso, no. Como imponiendo algo, no me gustó.”

(Santiago, grupo 3)

Educación artística en los Establecimientos Educativos

A través de esta instancia, las y los estudiantes dieron a conocer distintas formas de impartir educación artística dentro de los establecimientos educativos. Se presentaron casos de liceos artísticos, con planes diferenciales artísticos, con talleres artísticos optativos y con educación artística dentro del currículum formal exclusivamente. Lo que da cuenta de la variada y desigual formación artística presente en el escenario nacional. Como se ilustra en la siguiente referencia:

“Es que comparado con los colegios de ellos no somos nada, hay talleres de... Talleres así como de arte, no tenemos, no tenemos casi ninguno. Tenemos uno de muralismo y pintura pero es como fome.”

(Santiago, grupo 2)

Al describir la educación artística que reciben en sus establecimientos, las y los estudiantes se demostraron bastante críticos, considerando que la enseñanza de las artes se encuentra poco desarrollada y que faltan espacios de aprendizaje.

“Moderadora: ¿Qué les parece la enseñanza de las diversas artes que ustedes conocen en el liceo?”

Estudiante: Faltan más.

Moderadora: ¿Faltan más?

Estudiante: Sí, es que hay muy poco y no se logra desarrollar mucho eso acá.”

(Antofagasta, grupo 1)

Algunos estudiantes comentaron que consideran básicas las artes enseñadas en sus escuelas y que falta una mayor variedad de lenguajes artísticos, ya que estos no necesariamente coinciden con habilidades artísticas o intereses.

“Moderadora: ¿cómo describirías la enseñanza de las artes en tu colegio?”

Estudiante 1: Muy básica.

Estudiante 2: Porque el único arte que hay es música y arte y era. Por ejemplo yo no sirvo ni para la música ni para el arte pero....

Estudiante 1: Claro acá la música es súper básica, cuando la enseñan y el arte también es súper básico.”

(Antofagasta, grupo 2)

La falta de horas destinadas a la enseñanza de artes dentro del currículum formal también fue señalada como un aspecto negativo. Según lo comentado por los estudiantes, en los horarios que disponen no alcanzan a desarrollar las actividades propuestas.

“Estudiante 1: Yo creo que no son, no están bien complementados el ramo de artes visuales y de tecnología y música ya que nos toca 45 minutos a la semana y que no es nada, yo creo que nos debería tocar por lo menos 2 horas, 4 horas, sería más entretenido.

Estudiante 2: Mucho más entretenido.

Estudiante 1: Yo no alcanzo a dibujar.

Estudiante 3: No alcanzamos a hacer nada.”

(Santiago, grupo 2)

Surgió también la opinión de que la educación artística no recibe los suficientes recursos para su desarrollo.

“Yo encuentro que el gobierno debería darle más espacio a la música porque en los colegios no hay los materiales o se los roban. Deberían dar más espacio a eso, porque yo nunca he tocado un instrumento en mi colegio, jamás, jamás y me

hubiese gustado, no sé, aprender a tocar guitarra, otras cosas distintas porque si son profes de música y van a hacer clases de explicar en la pizarra y no quieren enseñar lo que ellos saben, tocar guitarra o batería, está como mal eso.”

(Santiago, grupo 3)

Por otra parte, algunos estudiantes perciben que la formación artística no se encuentra valorada por la comunidad escolar y que se encuentra disminuida frente de otras asignaturas.

“Estudiante 1: Ahora que me acuerdo, el liceo es científico-humanista pero también imparte un plan artístico. Yo me inscribí en el plan artístico, pero este curso no se va a hacer porque son pocos los alumnos, eran como 20 - 22 y ahí tienen que hacer un nuevo horario, así que ya, después llego y me encuentro que hay un curso con 18 personas y era científico, - es que tenemos que darle la prioridad a un científico y al humanista-. Pero estaba en la malla del liceo que hacen un plan artístico. Si no lo van a hacer, no lo pongan entonces. También están desvalorizando las cosas artísticas, el mismo liceo hace eso (...)

Estudiante 2: Y a veces se ha tenido que dar ese trabajo de estar consiguiendo firmas para hacer un curso en el cual me

dijeron que me consiguiera las firmas y las consiguió y aun así no la dejaron.

Estudiante 1: Y yo digo pucha, si hay alumnos que quieren ese curso ¿por qué no lo hacen? Porque hay gente que quiere estar ahí y termina haciendo otros cursos así como pucha oh, eso pasa. El propio liceo... como que miran a huevo, por decir así, todo lo que es arte. (Antofagasta, grupo 2)

En este mismo sentido surgió el tema de la Jornada Escolar Completa (JEC), frente a la que un estudiante enfatizó respecto al privilegio que se le otorga a otras asignaturas. Se plantea que si bien en un comienzo la JEC fue ideada para fortalecer un modelo de educación más integral, con un mayor espacio para la formación artística, en la actualidad estas horas se han destinado a otras asignaturas, lo que no les parece bien a todos los estudiantes, como se ejemplifica a continuación:

“Me habían contado de que el sistema educativo era hasta una cierta hora y después en la tarde eran de puros artísticos, visual u otros, violín, eran como muy poquitas horas de los demás, matemáticas y todo y después para relajarse, pero ahora cambió bastante y eso es lo horrible como el de ellos que tienen 45 minutos y lo cortaron, aumentaron más lenguaje, matemática.” (Santiago, grupo 2)

Las y los estudiantes también dieron cuenta que muchos de sus compañeros no reconocen el valor y el aporte de la educación artística y que prefieren optar por asignaturas que los preparen para su futuro profesional, por lo que al no estar interesados en una carrera artística no ven el valor de la educación artística. Esta visión podría representar más a los estudiantes de enseñanza media, quienes se encuentran más cercanos a su elección profesional.

“Moderadora: ¿Cuál ha sido el aporte de la educación artística en sus vidas? ¿Creen que se le da la importancia suficiente a esa formación?”

Estudiante: Que no le dan tanta importancia porque algunos se van a cambiar el próximo mes y dicen que no tiene futuro la (...) pero en mi familia igual es importante porque mi papá es pintor, mi tía es actora y todo eso.

Moderadora: Entonces lo hacen por un tema de futuro laboral, como que creen que no pueden trabajar en eso más adelante entonces (...)

Estudiante: No tiene futuro, según ellos”.

(Santiago, grupo 3)

Esta preferencia hacia asignaturas más tradicionales, podría entenderse como consecuencia del propio sistema

educacional, por no fomentar el desarrollo de otro tipo de aprendizajes, como una estudiante señala:

“Que yo encuentro que el cerebro no es una estructura entonces hay que, mientras más cosas aprendes, ahí vas viendo lo que a ti te gusta, entonces es bueno desarrollarlo en cada ámbito y ver lo que a uno le gusta, por ejemplo, ahora yo me siento súper limitada porque no soy tan buena dibujando y no me gusta mucho el teatro, pero sí soy buena estudiando, por ejemplo, en biología. En todo eso a mí me va bien, pero estoy súper limitada de estudiar algo que me proponga porque puedo hacerlo, sólo esa, no puedo ni arte ni música porque yo no, entonces me siento como súper limitada porque toda la vida me han enseñado a estar estructurada y basada en una carrera como medicina o derecho, es lo único que yo tengo en mente, estudiar medicina.” (Santiago, grupo 3)

Otra de las críticas que las y los estudiantes realizan a la educación artística en sus establecimientos educativos, es que tienden a seguir un formato estructurado que no coincide con sus expectativas de desarrollar aptitudes creativas. A diferencia de la actividad realizada por Balmaceda, las clases tienden a ser vistas como obligatorias y rutinarias, en vez de fomentar la libertad y creatividad de los estudiantes.

“Estudiante 6: Que pasan todo el día en el himno.

Estudiante 1: Sí, el himno y entonación, afinación y tocan la flauta.

Estudiantes 7: Yo creo que deberían hacer cosas, en vez de obligarnos a dibujar no sé, dibújeme tal lugar de Antofagasta, dibujar algo que venga de mí, de mi imaginación y a lo que yo puedo hacer o tocar algo, crear una melodía o si yo quiero interpretar alguna canción, hacerlo.”

(Antofagasta, grupo 2)

“Moderadora: ¿Y cómo son esos ramos? ¿Son entretenidos? ¿Les gusta?

Estudiante 1: No.

Moderadora: ¿No? ¿Por qué opinas que no?

Estudiante 1: Música no me gusta.

Moderadora: ¿Por qué no?

Estudiante 1: Porque lo único que nos hacen hacer es una prueba de lo que, un profesor escribe una nota en la pizarra, o sea una canción y si no la escribiste te baja un punto. Es todo lo que nos hace hacer y después practicarla y después nos hace una prueba de esa misma nota y nada más.

Estudiante 2: Respecto a la clase de música, en realidad es demasiado cuadrada entonces es raro que un profesor de arte sea cuadrado, se supone que tiene que desarrollar tus dotes

artísticos y cosas así y aparte lo único que nos hacen es tocar flauta y de verdad a mí se me baja, se me cae la saliva, yo no me concentro con las notas, de verdad, soy horrible en flauta, no puedo, entonces es una lata.”

(Santiago, grupo 3)

Asimismo, este sistema de enseñanza tan estructurado, es visto por las y los estudiantes como una limitante para el desarrollo de sus capacidades.

“A mí no me gustan las clases del colegio de arte. Porque a mí me gusta dibujar, dibujo hartito y no lo hago mal entonces como que allá los profesores como que no intentan enseñarte cosas nuevas, como siguiendo todo, son como un instructor por decirlo así que te dicen el dictado que tiene que hacerlo el colegio y lo hacen por todos los cursos así y hay cosas que yo por lo menos yo ya manejo entonces eso aburre. Así que me a mí me dejan hacer como dibujos.”

(Santiago, grupo 1)

Las y los estudiantes, realizan una crítica al sistema educativo, donde advierten lo estructurados que se sienten, lo privados de libertad que se encuentran y las pocas instancias para expresarse con las que cuentan.

“Estudiante 2: Me siento como en una jaula porque todo tiene reja, todo, todo.

Estudiante 5: Es que lo que tiene el liceo es que es muy cuadrado, no nos dejan expresarnos.”

(Antofagasta, grupo 2)

No obstante, las y los estudiantes realizan la autocrítica de lo difícil que sería implementar un proyecto educacional más innovador, ya que se encuentran arraigados a un sistema rígido que no facilita el cambio.

“Moderador: Y ¿han podido aplicar estos aprendizajes en otras asignaturas?

Estudiante 1: No, es que no se puede.

Moderador: ¿No se puede?

Estudiante 2: No, solamente hablando de los profesores sino que también de los alumnos que son tan cerrados a veces que no dejan...

Estudiante 1: Es que están tan acostumbrados al mismo sistema de siempre de que no se puede hacer algo nuevo, nada.

Estudiante 3: No va a resultar, de hecho tienen ese chip.

Estudiante 2: El año pasado era como tanta la monotonía que había en los liceos que buscábamos con mis amigas qué hacer.

Estudiante 4: Es que ya se vuelve rutina

Estudiante 1: Se vuelve una rutina, eso.

Estudiante 5: Me siento, entro a la clase, tomo desayuno, salgo, me siento, entro, salgo, me siento, salgo, me siento.”

(Antofagasta, grupo 2)

Sin embargo, acorde a las y los estudiantes esto no siempre es así, ya que a veces el curso sí está interesado en innovar y son los profesores quienes mantienen la disciplina y la rutina.

“Pero también puede ocurrir al contrario porque a veces el curso está motivado y llega y ya, siéntese como corresponde y todo.”

(Antofagasta, grupo 2)

“Estudiante 2: Y además en la mayoría de los profes no quieren innovar porque para todo, o sea, yo sé que ellos tienen un agobio laboral espantoso y ayudan a profes a revisar pruebas y cosas así, de verdad, es una lata pero tampoco se atreven a innovar por lo mismo, porque piensan que es una movida laboral po’ entonces hoy en día en mi colegio no tenemos profesores de vocación, tenemos profesores que se metieron por la plata y ahora con la carrera docente están chatos con nosotros entonces llegan a la sala a imponernos

reglas y de a poco si nos las cumplimos nos tratan horrible.”

(Santiago, grupo 3)

Otro aspecto negativo asociado a la educación artística en la educación formal, es la competitividad que se puede generar a partir de ésta. Tema que fue planteado por estudiantes en Antofagasta:

“Estudiante 1: Hay mucha competencia.

Monitora: ¿Todo es competencia?

Estudiante 1: Todo es competencia, quién canta mejor, quien toca esto mejor, quién hace esto mejor, todo es competencia.

Estudiante 2: Sí, eso siempre es como la rivalidad que hay.”

(Antofagasta, grupo 2)

Pese a las numerosas críticas realizadas por las y los estudiantes a la educación artística dentro de sus liceos y escuelas, también se dieron a conocer casos de comunidades educativas donde las artes si tienen un espacio importante de desarrollo. Como sucede con los liceos artísticos.

“Estudiante 1: Es que este colegio es artístico.

Estudiante 2: Hay unos talleres artísticos.

Estudiante 1: Importa más el arte porque hay biólogo,

matemático y todo pero hay como una acción de arte de todo el colegio donde hay varios talleres.

Estudiante 2: Es muy valorado y enriquecedor también. Hay actividades fuera de, en los recreos también nos dan unos días específicos para arte y hartos que no son de arte van y disfrutan hartos.

Estudiante 1: Y en la semana tenemos que exponer todo de arte, entonces nosotros, el 3° y 4° van a expresar todo lo artístico, todo lo que saben.”

(Santiago, grupo 2)

“En nuestro colegio el arte gracias a la Santa Sara tenemos un director que es pintor y tiene otros dotes artísticos entonces abre mucho el espacio para la educación artística, nos hace hacer fotos, hizo un taller de óleo hace poco, él mismo, entonces tenemos bien abierto ese espacio y como yo le dije anteriormente, él dice que él a nosotros no nos ve como un número, nos ve como personas que puede aprender y nosotros podemos aprender de él y esto ya se llegan los talleres que él quiere que nosotros aprendamos.

(Santiago, grupo 3)

Aportes de la educación artística

Pese a las críticas planteadas por las y los estudiantes respecto a la formación artística que reciben dentro de sus centros educativos, estos identifican grandes atributos positivos en este tipo de educación. Las y los participantes asocian la formación artística a una sensación de libertad y relajación, que les entrega herramientas para estimular expresión, mejora la relación entre compañeros, aporta la autoconfianza, desarrolla la personalidad, permite desarrollar talentos, contribuye a los procesos de aprendizaje y entrega herramientas innovadoras de enseñanza.

Pese a que surgió de manera reiterada la crítica respecto a que la educación artística que reciben puede ser bastante estructurada, las y los jóvenes reconocen que está tiene un potencial liberador, donde no se deben de seguir pautas rígidas de comportamiento y es posible expresar la individualidad, destacando el rol de las artes como herramienta de expresión.

“Moderadora: ¿Creen que es importante la formación artística en la educación escolar?

Estudiantes: Sí.

Moderadora: ¿Por qué?

Estudiante 1: Porque nos deja expresar, nos deja mostrar, es otro momento, es donde somos nosotros mismos y nadie nos dice que hacer y qué no hacer, más que nada es eso.”

(Antofagasta, grupo 2)

“Para salir de lo cotidiano, de todo lo (...) en el arte usted se puede expresar por sí solo, tú puedes ser tú mismo y no tienes que seguir una regla o un orden.” (Santiago, grupo 2)

Además de entregar herramientas de expresión a las y los estudiantes, estos también señalan que sus habilidades comunicacionales se ven favorecidas al mejorar su seguridad, vocabulario y modulación.

“Estudiante 1: Por ejemplo, en mi caso teatro, los talleres de teatro, algunos ni siquiera son para ser artista sino que para sacar personalidad, algunos que son tímidos y que con el teatro pueden explayarse.

Estudiante 2: Sí o para sacar voz también.

Estudiante 3: Para ser ejecutivo o cosas así tienen que tener voz entonces el teatro también sirve para eso, para modular y todo. Entonces las artes sirven para desarrollarse bien.”

(Santiago, grupo 2)

Los jóvenes plantearon que a través de la enseñanza de las artes también han podido conocerse a sí mismos, mediante formas de expresión o reafirmar aspectos de su identidad. “Te ayuda más en la vida cotidiana ya que descubres varias cosas que uno tenía oculto en su yo interior ya que no se expresa simplemente en un dibujo o haciendo un mural o un graffiti sino que dando a conocer lo que uno siente a través del dibujo.” (Santiago, grupo 2)

Dentro de la exploración de la identidad a través las artes, también surge el cuestionar las categorías establecidas a nivel social, implicando el desarrollo del pensamiento crítico, que si bien no se menciona de manera literal, se ve reflejado en la siguiente cita que hace referencia al conocimiento de la identidad propia.

“A mí en lo personal cuando me metí a teatro, yo no soy tímido pero sí siento que la sociedad nos condiciona mucho en tanto a personalidad, el cómo se tiene que comportar un hombre, lo que hace un hombre, cómo se tiene que vestir el hombre y cuando me metí a teatro dejé todo eso de lado, cuando me metí a teatro pude ser yo y en teatro me puedo vestir de mujer y nadie me va a decir nada porque estoy actuando y te da risa porque no estamos acostumbrados a ver esto y es tabú pero

para mí ya no es tabú cuando me metí a teatro. Cuando me metí a teatro yo me liberé y dije yo soy yo. Entonces a mí el teatro me sirvió para identificarme, para conocer mi identidad.”

(Santiago, grupo 3)

Las y los estudiantes reconocieron que la educación artística les sirve como medio de relajación, realizando una distinción con otras asignaturas, esta liberación del estrés reporta beneficios para el estado de ánimo de las y los estudiantes.

“Estudiante 1: Que esto sirve como para un break aparte de todo lo que es los estudios, pa’ relajarnos.

“Estudiante 2: Yo creo que sí deberían haber talleres extras como proyectos, como dijo él, para relajarnos y poder igual como pasar el día mejor porque igual hay días que estamos muy estresados.” **(Antofagasta, grupo 1)**

“O sea a mí el arte, yo cuando estoy estresado o cuando estoy enojado me pongo a dibujar o a tirar líneas a lo loco pa’ desestresarme porque o sino termino rompiendo algo, o sea que es como una manera de desestresarme.”

(Santiago, grupo 1)

La formación artística o talleres artísticos también son valorados por las y los estudiantes, al ver en estos cursos medios para fortalecer la relación con sus compañeros, ya que las dinámicas de trabajo que desarrollan facilitan conocer a las personas.

“Estudiante 1: Yo creo que el arte los une, nos hace más compañeros en el día a día, en el compartir en la sala de clase ya que cuando llega el compañero no tiene la suficiente comunicación pero cuando ellos están por ejemplo en el salón de teatro se unen más, van a actuar, dibujan cualquier cosa
Estudiante 2: Igual también se hacen lazos, se hacen lazos así.”

(Santiago, grupo 2)

“Uno se conoce más de repente porque aunque seamos no sé, 20 por curso uno no los conoce a todos pero de repente uno va a un taller donde está alguien que uno no conoce aunque sea de su propio curso y empieza a conversar de a poco y a ver que, a conocerse cada uno y ver todo lo que tiene cada uno.”

(Los Lagos 3)

Finalmente, las y los jóvenes destacaron que la educación

artística les permite desarrollar la creatividad, lo que valoran por permitirles generar nuevas ideas, entregándoles más oportunidades para mejorar su entorno y destacando el potencial innovador de la educación artística. Como se señala en una conversación en Santiago:

“Moderadora: ¿Y ustedes para qué creen que sirve la educación artística? ¿Por qué es importante en el colegio?

Estudiante 1: Para que seamos creativos.

Moderadora: ¿Y por qué es importante ser creativo?

Estudiante 1: Para desarrollar la imaginación.

Moderadora: ¿Y por qué quieres tener más imaginación?

Estudiante 1: Se abren más las puertas a ideas.

Moderadora: ¿Abiertas a qué?

Estudiante 1: Para renovar lo que se hace mal...

Estudiante 2: A mí me gustaría que a futuro se le diera más importancia al arte por desarrollar otras ideas más creativas, porque la creatividad es buena para innovar, para crear cosas que quizás nos van a servir a nosotros o quizás les van a servir más a la sociedad pero de algo van a servir(...)”

(Santiago, grupo 3)

Proyecciones de la educación artística

Las y los estudiantes también pudieron dar su opinión sobre las proyecciones de la educación artística, pudiendo exponer sus demandas frente a esta área y reflexionar sobre el espacio que debiese tener dentro de la educación escolar.

Respecto a si la educación artística debiese ser optativa u obligatoria, no existe un consenso en la opinión de las y los estudiantes, por lo que se identifican distintas opiniones. Por una parte, algunos participantes señalan que no es bueno obligar a los estudiantes a formar parte de un curso si este no coincide con sus intereses.

“Moderadora: ¿Cree que la formación artística debería ser así como algo obligatorio, un ramo obligatorio?

Estudiante: No, porque cada uno tiene sus gustos y no pueden estar obligando a otras personas a hacer algo que no le gusta.” (Antofagasta, grupo 1)

Asimismo, algunos estudiantes señalan que este no debiese ser un contenido obligatorio por asociar estas asignaturas a una metodología más libre.

“Moderadora: ¿Creen que la formación artística debiese ser un contenido obligatorio?”

Estudiante: No.

Moderadora: ¿Por qué?”

Estudiante: Porque el arte es como libre, no es para hacerlo de manera rápida, hay que usar calma, usar la creatividad.”

(Santiago, grupo 1)

Otro grupo de estudiantes señaló que la educación artística debería ser opcional pero dentro del horario de clases a manera de talleres, para facilitar la participación de las y los estudiantes interesados .

“Considero que debería haber un taller dentro del horario de clases y al que le gusta y se siente bien con eso podría ser como una academia porque acá igual en el liceo si hay una academia de danza, de danza contemporánea, parece que es.”

(Antofagasta, grupo 1)

En otro grupo de conversación también surgió la idea de un taller artístico optativo, donde pudiesen participar alumnos de distintos cursos.

“Estudiante 1: Yo creo en algún momento en el liceo, por ejemplo en la hora del almuerzo, que haya una profe de arte y que vayan todos los que quieran ir al arte pero hacer lo que sienten, o sea, matar el tiempo en algo que nos guste, no estar sentado, comiendo y escuchar música y esperar que pase la hora, lavarse los dientes y a la sala, eso deberían hacer acá.

Estudiante 2: Debería ser más libre.

Estudiante 3: Deberían como, que junten a muchos cursos

Estudiante 1: Deberían hacer eso, que junten a muchos cursos en una sola parte.

Estudiante 2: Deberían hacer eso, juntar a varios y en una sola clase, la gente va opinando y a hacer dibujos, tienen una idea, la realizan, conversan con el profesor y así uno se va a sentir más cómodo, en vez de estar ahí, sentado. Dibujar una cosa que uno no quiere dibujar y termina dibujándolo con mala gana.”

(Antofagasta, grupo 2)

Un grupo de estudiantes consideró que el sistema más adecuado para la educación artística dentro de la escuela es establecer un sistema mixto, donde se fortalezcan los ramos obligatorios de artes y se ofrezcan también talleres de carácter optativo.

“Moderadora: ¿cómo las incorporamos? ¿Qué hacemos?

¿Ramos, talleres, compañías?

Estudiante 1: Ramos y talleres

Moderadora: ¿Y debería ser obligatorio o no?

Estudiante 1: Sí

Estudiante 2: Y que fueran a elección también.

Moderadora: Vamos de a uno. Espérame, ¿qué también qué?

Estudiante 2: Que también se debe incorporar más en los ramos ya que en los talleres

Estudiante 3: No todos van...

Estudiante 1: No, no, entran.

Estudiante 2: Claro y además los ramos como a la gente le gustan ese tipo de cosas se sacarían mejores notas y le serviría también.

Estudiante 3: Por eso, que vaya a elección.

Estudiante 2: Igual un poco menos de ramos y más talleres y así más opción van a tener.”

(Santiago, grupo 2)

“Moderadora: ¿ustedes piensan que el área de arte debe ser obligatorio en las escuelas?

Estudiante 1: No obligatorio pero que le tomen más importancia. Que sea selectivo.

Estudiante 2: Yo creo que sí debería ser obligatorio porque le ayuda así como a cada alumno a expresarse de cada manera y también es una forma de que los dejen a ellos expresarse tanto como en música o teatralmente o artísticamente dibujando, visualmente, entonces.

Moderadora: Porque por ejemplo matemáticas es obligatorio, lenguaje igual.

Estudiante 3: Yo también creo que debería ser obligatorio por el hecho de que aprendan a expresarse mejor.

Estudiante 2: Yo también creo que debería ser obligatorio para tener más cultura.”

(Santiago, grupo 1)

En cuanto al horario para realizar clases artísticas, un grupo de estudiantes comenta que prefieren que estos sean dentro de la jornada escolar, ya que no tienen tiempo para asistir fuera del horario de clases al estar exigidos por otras responsabilidades.

“Estudiante 1: Bueno que también que si fuera dentro del colegio [talleres artísticos] y todo porque muchas veces uno tiene muchas pruebas, muchas cosas en la cabeza o en la casa también entonces no tiene tiempo para, aunque quisiera hacer esos talleres tampoco podría.

Moderadora: ¿O sea deberían estar insertos dentro del horario de clases?

Estudiantes: Sí, del horario de clases.”

(Antofagasta, grupo 1)

Por otra parte, en cuanto a las demandas de las y los estudiantes respecto a la educación artística, consideran que esta formación debe de tener un enfoque más flexible, no tan estructurado curricularmente como las demás asignaturas. Lo que se argumenta en las críticas planteadas al sistema educativo actual, en donde el modelo resulta muy rígido y rutinario.

“Moderadora: ¿en el futuro como creen que se debería enseñar el arte en los establecimientos del país?

Estudiante 1: Algo más libre porque uno llega y dicen, no es que tenemos que pasar este contenido, que los paisajes, que los paisajes, que los paisajes (...)”

(Antofagasta, grupo 1)

También se señala el deseo por parte de algunos estudiantes de que la educación artística tenga una mayor valoración social, ya que esta permite el autoconocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico e ideas creativas e innovadoras.

“A mí me gustaría que a futuro se le diera más importancia al arte porque siento que es necesario que la sociedad en sí, no solamente los jóvenes se empiecen a conocer a sí mismos(...) Encuentro que es necesario darle importancia por ese lado y también para desarrollar ideas más creativas, porque la creatividad es buena para innovar, para crear cosas que quizás nos van a servir a nosotros o quizás les van a servir más a la sociedad(...) Le tenemos miedo a lo nuevo, siempre nos quedamos en lo que nos dan o lo que ya tenemos establecido.”

(Santiago, grupo 3)

Por otra parte, surge la idea de mejorar la accesibilidad en la educación artística y democratizar la cultura.

“Moderador: ¿Cómo te imaginas tú que un futuro se debiera enseñar la educación artística en este país en los establecimientos de este país? ¿Me entiendes la pregunta?

Estudiante: Con acceso a todos.”

(Los Lagos, grupo 1)

También se demanda un mayor fomento de talleres artísticos, potenciando la capacidad que tienen estos de sacar a las los estudiantes de la rutina de clases.

“Estudiante 1: Que coloquen más artísticos, no sé, más talleres.

Moderadora: Que hayan más talleres.

Estudiante 1: Actividades.

Moderadora: Más actividades.

Estudiante 2: No tanto estar sentado en la silla.

Moderadora: ¿Por qué? ¿Es fome estar en la silla?
Estudiante 2: Porque el sedentarismo. No se puede estar, por ejemplo, sentado por ejemplo una hora y media no se puede estar sentado.”

(Los Lagos, grupo 1)

Conclusiones

A través de las conversaciones generadas con las y los estudiantes respecto a la educación artística, se evidenció que las y los jóvenes tienen una opinión formada ante este tema y presentan una muy buena disposición a participar en espacios de conversación, lo que a su vez refleja el interés de parte de estos en ser escuchados. Este espacio de reflexión permitió entregar una mayor visibilidad a la voz de las y los estudiantes, reivindicando su rol protagónico dentro de los procesos educativos y, a su vez, facilitó recabar información muy valiosa respecto a cómo se vive la educación artística en los establecimientos educacionales en Chile desde primera fuente. Dentro de este proceso, las y los estudiantes pudieron señalar las principales debilidades de la educación artística dentro del contexto escolar, dieron cuenta de las expectativas y beneficios que asocian a la formación artística y también hicieron propuestas respecto a como debiese abordarse la educación artística en sus escuelas.

El circuito de artes integradas realizado por BAJ, recibió una muy buena evaluación de parte de las y los estudiantes, quienes destacaron la experimentación como forma de

aprendizaje, el carácter novedoso de la actividad, el profesionalismo de las y los artistas que la guiaron, y destacaron la sensación de libertad que les generó esta iniciativa, ya que les permitió sentirse en un ambiente relajado y de confianza.

En cuanto a la experiencia de educación artística que experimentan en sus establecimientos, las y los estudiantes expresaron opiniones críticas y fundamentaron su postura. Dentro de los grandes desafíos identificados por las y los estudiantes, se encuentra la gran desigualdad existente en cuanto a formación artística. Las y los jóvenes pudieron compartir y comparar su experiencia con la de estudiantes de otros establecimientos, identificando que algunos alumnos reciben educación artística dentro del currículum formal, otros establecimientos refuerzan el contenido mínimo con actividades extracurriculares y otros incluso cuentan con planes diferenciales artísticos. Esto permite visualizar que en la actualidad el espacio entregado a la formación artística no parece responder a un lineamiento político, sino más bien responde a criterios directivos de cada establecimiento. Esto lleva a que algunos estudiantes se sientan en desventaja al no contar con suficientes herramientas para desarrollar aprendizajes a través de la educación artística, a diferencia de

sus pares. A su vez, las y los estudiantes reconocen que la desigualdad en la formación artística se encuentra relacionada a la desigualdad social, considerando la formación artística de calidad como un privilegio de elite.

Acorde a algunos estudiantes, la educación artística que reciben por parte de sus establecimientos es básica y poco valorada por la comunidad educativa. Se plantea que es poco el tiempo destinado a estas asignaturas y que es poca la oferta de lenguajes artísticos que reciben, pero la mayor crítica que se realiza, es la excesiva rigidez con la que se aborda el contenido curricular de estas asignaturas. Si bien las y los estudiantes critican al sistema de educación en general, por hacerlos sentir privados de libertad ante un escenario estructurado, rutinario y disciplinado, las expectativas que tienen frente a las asignaturas artísticas son diferentes, ya que esperan que estas clases les permitan expresarse, desarrollar su creatividad y poder relajarse, lo que en la práctica no parece suceder.

Pese a la opinión crítica que dan a conocer las y los jóvenes, estos reconocen y valoran la formación artística por diversos motivos. Entre los aportes que se mencionan, se encuentra el desarrollo de la creatividad y de la imaginación, lo que les

permite generar nuevas formas para resolver problemas y fortalecer sus capacidades de innovar. También las y los estudiantes señalan que mediante la educación artística logran relajarse y desestresarse, mejorando así su estado anímico. Las dinámicas implementadas en la formación artística también generan que las y los estudiantes interactúen con sus compañeros de manera diferente, lo que permite que estos se conozcan mejor, fortaleciendo la relación entre ellos y mejorando el clima escolar. Por otra parte, reconocen que la educación artística les ayuda a conocerse a sí mismos, explorando aspectos de su personalidad, lo que a su vez los impulsa a desarrollar un pensamiento crítico al reconocerse como individuos autónomos frente a la sociedad. La formación artística también es reconocida por las y los jóvenes por entregarles nuevas herramientas de expresión, que no son necesariamente a través del lenguaje hablado. Y por otra parte, también pueden mejorar su capacidad de expresión oral, ampliando el vocabulario, modulación y presentación en público. La autoestima de los estudiantes también se ve favorecida en este proceso, logrando generar mayor autoconfianza y vencer la timidez.

Surge la necesidad de realizar una distinción entre las

asignaturas obligatorias de educación artística y los talleres artísticos de carácter optativo. Ya que la críticas tienden a enfocarse en la rigidez en la educación artística curricular y en la falta de oferta y diversidad de talleres artísticos optativos. Frente a esto, los estudiantes presentan distintas propuestas. La mayor parte señala que se debe fortalecer la educación artística optativa, al considerar que este tipo de aprendizajes, por su naturaleza, no deben ser asumidos como una obligación. Se advierte que la formación artística debe incentivar la creatividad de las y los estudiantes, por lo tanto no debe seguir un patrón de contenido rígido, sino más bien facilitar que las y los estudiantes desarrollen sus propuestas. En cuanto al horario de estas clases, algunos estudiantes consideran que deben ser parte de la jornada escolar para favorecer el acceso de los estudiantes, mejorar el ambiente escolar y permitir un quiebre en la rutina. Por otra parte, para algunos alumnos la educación artística también debe ser fortalecida de manera obligatoria, al considerarla un elemento relevante para el desarrollo integral del ser humano, como cultura general. Asimismo, se señala la necesidad que la comunidad educativa valore la relevancia de la educación artística, entregándole los recursos pertinentes y atreviéndose a experimentar con metodologías más innovadoras que estimulen la creatividad de sus estudiantes.

Acorde a las reflexiones generadas por las y los estudiantes, se evidencia que, la formación artística tiene un rol fundamental dentro del contexto escolar, que actualmente el sistema educacional no logra satisfacer. La formación artística, se imparte en diversas condiciones en los distintos establecimientos, lo que reproduce condiciones de falta de acceso y desigualdad en los entornos de aprendizaje. Y finalmente, se advierte sobre la tensión presente entre la formación artística curricular y la de carácter optativo, las cuales corresponden a naturalezas y necesidades diferentes, donde ambas cuentan con sus propios desafíos.

