

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL (Textos recopilados de la web)

1.- PRIMER EXTRACTO:

"El área curricular de Arte tiene como finalidad desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes para reconocer, valorar y apreciar las características de su cultura y de otras. Además, les brinda oportunidades en las que exprese sus gustos, ideas, emociones y sentimientos mediante diferentes expresiones artísticas como la música, el teatro, la danza, y las artes visuales.

Brinda a los estudiantes diversas oportunidades: la de trascender con el uso de diversos lenguajes artísticos para expresar, con libertad, sus percepciones sobre la realidad, sus creencias, sus emociones y sentimientos; el desarrollar un equilibrio afectivo y un desarrollo creativo y lúdico para transformar su propio ser y actuar con libertad, equidad y justicia que conlleva a la transformación de la cultura en su contexto.

El arte se desarrolla a través de actividades como la danza, el teatro o las artes dramáticas, las artes visuales y audiovisuales y la música.

Las artes son manifestaciones de la cultura y al mismo tiempo el medio a través del cual se comunican los conocimientos culturales que se transmiten de generación en generación, fomentando la conciencia cultural, el desarrollo de la identidad, así como las prácticas culturales". (Subido por Pedro Gutierrez)

2.- SEGUNDO EXTRACTO:

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

Se trata de un reto a desarrollar tanto en el ámbito formal como el no formal y al que deben responder de forma coordinada los ministerios de Educación y de Cultura, junto con organismos y entidades vinculadas a sociedad civil, con el fin de generar un espacio de apoyo para la construcción de la ciudadanía cultural y la formación de públicos para las artes, punto crítico de la gestión de la cultura en diversos países de la región.

Esta iniciativa, al educar la sensibilidad, las emociones, el reconocimiento y disfrute de las formas de expresión de los otros permitirá a los jóvenes adquirir valores para la vida. Conocer y disfrutar las expresiones artísticas de diferentes culturas, conciencia a los jóvenes en la importancia del respeto de la diversidad cultural y personal.

El desarrollo de la capacidad creativa, la autoestima, la disposición de aprender, la capacidad de trabajar en equipo o el pensamiento abstracto, encuentran en la educación artística un espacio ideal a través de las artes, con fines de sensibilización, iniciación y expresión". (Educación artística, cultura y ciudadanía enviado por Alvaro Córdoba Bernal)

3.- TERCER EXTRACTO:

"La música ha acompañado al hombre en sus diversas actividades: en el trabajo, creencias o prácticas religiosas y espirituales, con fines terapéuticos, de entretenimiento o, simplemente para expresar sus emociones y sentimientos. Qué sería de un bazar, un bautizo, un carnaval, un romance, una ceremonia, una despedida o una fiesta sin música?... La música, nos hace evocar historias con las cuales nos identificamos; ella tiene el poder de transportarnos a lugares y épocas, por que está ligada a la memoria de los pueblos. Con la música, reímos, imaginamos, recordamos, lloramos, conjuramos o

luchamos. Así mismo y a medida que nos adentramos por el fascinante mundo de la música, nos permite cantar, danzar, interiorizar ritmos, melodías y armonías de formas muy variadas y particulares. En consecuencia, la música esta inmersa en el hombre y la educación musical, despierta y desarrolla las facultades humanas. No está reservada a un determinado grupo de personas, sino que está al alcance de todos; para participar de ella no exige de aptitudes especiales, sino de ganas y disposición para vivenciarla y disfrutarla. Las capacidades de sentir, percibir y expresar la música existen en todas las personas y en diferentes dimensiones: unos disfrutan la música, al escucharla y sentirla; otros, la vivencian cantando o ejecutando un instrumento; otros, exploran el campo de la creación musical; finalmente, hay quienes viven la música, coordinando el talento y habilidades de otros y unificando la expresión musical". (Educación artística, cultura y ciudadanía. Enviado por Alvaro Córdoba Bernal)

4.- CUARTO EXTRACTO.

"La educación artística y cultural es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio". La Educación Artística, Cultura y Ciudadanía debe ir más allá de ser una clase en el aula para actores o espectadores (pasivos) de sus diferentes expresiones o manifestaciones (artísticas y culturales), y hacer accesible e incluyente el arte como valor social, como "componente esencial en la formación de los individuos" y herramienta fundamental de la cultura". (Educación artística, cultura y ciudadanía enviado por Portal Colombia aprende)

5.- QUINTO EXTRACTO:

"Recuperar al ser humano, fijar nuestra expectativas en lo que cada uno podamos aportar ahora Al desarrollo de la humanidad ese es desde mi punto de vista el desafío. El arte para el artista y para el espectador, nos acerca al mundo pero desde otra perspectiva la de los sentimientos, emociones, sensaciones. Es decir nos pone en contacto con lo sublime, lo fantástico, llenándonos de energía, auto valorándonos para tomar conciencia de lo que somos, por ello es que puedo yo considerar y reflexionar sobre la protección del medio ambiente, la honestidad y ética por ejemplo ala administrar justicia o mi responsabilidad social al construir un puente o construir una represa. La educación artística, no solo que va ayudar al alumno, considero que forja o transforma también a los maestros, quienes tendrán acceso al arte y de ahí a la cultura, de la misma manera que los padres de familia a través de sus hijos se asombraran del valor de un abrazo o de las voces, gestos, movimientos, colores, emociones y sensaciones de una obra de teatro, danza, pintura, concierto, etc, o la contemplación de un atardecer o del canto de los pájaros". (Educación artística, cultura y ciudadanía enviado por Ángel Vélez Torres)

6.- SEXTO EXTRACTO:

"El espíritu creativo del hombre viene de nuestro mayor creador, "Dios" y no debemos usarlo para aplastar al hermano. Debemos ser creativos para vivir, para evolucionar culturalmente, para preservar esa cultura y para servir a la humanidad a través de nuestras creaciones culturales. El arte, es la huella productiva y espiritual que deja todo hombre. Desde temprana edad nuestros niños deben aprender a cultivar el espíritu creativo desde un punto de vista humano; solo así podrá salvarse y salvar a otros de sucumbir ante la crueldad de la dominación y entrampamiento en la que se somete un

pueblo ignorante ante aquel que tiene el poder del conocimiento y lo usa para fines individualista o para grupos hegemónicos". (Educación artística, cultura y ciudadanía enviado por Paula Isabel Saavedra)

7.- SÉPTIMO EXTRACTO:

"El arte como un "saber- hacer"

"El arte es una respuesta a la vida. Ser artista es emprender una manera riesgosa de vivir, es adoptar una de las mayores formas de libertad, es no hacer concesiones". Antonio Berni. Todas las cosas de esta vida - la alimentación, el trabajo, el estudio, el deporte, el tocar un instrumento, el cocinar, el escribir, el barrer, el sentarse, el pensar, el descansar, el afrontar los contratiempos - tienen una manera correcta de hacerse y otras muchas incorrectas. Este saber hacer cosas correctas e incorrectas, es una saber hacer, es decir un arte.

"¿Qué es el saber-hacer? Digamos que es el arte, el artificio, lo que da al arte del que uno es capaz un valor notable, ¿notable en qué, puesto que no hay Otro del Otro para operar el juicio último?"(1).

En este saber hacer, los seres humanos construimos lenguajes, sintonizamos con éticas y estéticas de querer hacer los mejor. el mejor cuadro, el mejor verso, la mejor estrofa, el mejor libro, la mejor casa, la mejor mujer, el mejor hijo, la mejor muerte, el mejor recuerdo. Todo esto es una saber hacer.

El tejer palabras en un foro, es un saber hacer, es un arte de escrituras y conjugaciones semánticas. Todas llenas de sentidos, de emocionalidades, de afectos y miradas. Que es este saber- hacer? Es un juicio a lo que construyo, a lo mío, al encuentro con lo otro como posibilidad para la existencia con lo bello.

El saber hacer, como arte, como educación artística que sale del ser, es una oficio humano, una aprendizaje como dice Savater, "puramente humano", hecho con "humana ternura".

En este orden de ideas, el saber hacer se da con el hacer, lo acompaña, pero no se da por el hacer, es decir, el hacer no es previo y condición de posibilidad del saber hacer, sino a la inversa, el saber posibilita el hacer. El hacer es espacio temporal. En cambio, el saber hacer es extra-espacial y extra temporal. Por eso puede modificar el espacio y el tiempo físicos, es decir, el orden del universo. El saber hacer acelera el orden de la realidad física o le dota a ésta de más orden del que tiene, y lo lleva a cabo mediante el trabajo. El arte, y consecuentemente la belleza, no es un asunto de gustos, sino de más o menos racionalidad práctica. Este hábito fáctico permite perfeccionar (o deteriorar) la naturaleza sensible, pero no es ajeno al perfeccionamiento (o deterioro) de la naturaleza humana.

Cada ser humano esta llamado a saber hacer, y en este sentido, la educación le posibilita las herramientas para hacer arte, para tener un oficio: el de pensar, el de escribir, el de investigar, el de hacer ciencia, el de pintar lo bello y lo monstruoso, lo infinito y supra temporal, la existencia, la proxemia, el en sí y el para sí del ser.

En este sentido, la propuesta de la educación artística es una para si y un en si del ser que tiene un saber hacer, una obra, su propio arte, su saber irse aconteciendo.

No quiero dejar de citar a Aristóteles.(2) El filósofo Aristóteles explica una de las virtudes dianoéticas: el arte, la capacidad de saber hacer o producir de manera racional.

Para Aristóteles, una virtud es un hábito o modo de ser por el cual el hombre se hace bueno y ejecuta bien la función que le es propia. A su vez, divide a las virtudes en dos grupos: las éticas, que se refieren a la correcta satisfacción de los placeres, a la relación con los demás y a la formación de nuestro carácter; y las dianoéticas, aquéllas exclusivamente humanas, que tienen que ver con el alma intelectiva (la que hace único al ser humano de los demás seres vivos) y corresponden al buen empeño de la parte racional del alma. Éstas son cinco: la ciencia, la sabiduría, la inteligencia intuitiva, la prudencia y el arte.

Y finalizo con esta frese como aporte a la construcción óntica de una educación artística: El arte o técnica es la capacidad para hacer algo, pero a diferencia de la prudencia que se refiere al hacer en el sentido de conducirse o comportarse, la técnica nos faculta para hacer en el sentido de producir o fabricar algo (sea algo físico como una mesa o algo espiritual como un poema).

Saber hacer como arte, es una cultura en las culturas que hace a los ciudadanos cuidadores de ser; porque es solo en el ser como se produce el saber hacer que es en si, un deseo profundo de saber conocerse así mismo y reconocer al otro, legítimarlo para poder convivir. Este es un acto humano de autopsiéis. Es toda una ontología del saber hacer.

Saber hacer como arte, es una cultura en las culturas que hace a los ciudadanos cuidadores de ser; porque es solo en el ser como se produce el saber hacer que es en si, un deseo profundo de saber conocerse así mismo y reconocer al otro, legítimarlo para poder convivir. Este es un acto humano de autopoiesis. Es toda una ontología del saber hacer". (1.Lacan, Jacques (1975-1976) El sinthome. Pag. 59. Ed. Paidós
2.Aristóteles, La poética.)

8.- OCTAVO EXTRACTO:

"La educación artística debe estar garantizada para todos los individuos tanto en el contexto de la educación formal como no formal. Aunque comenzar este texto con una afirmación tan categórica puede causar cierta prevención al lector, nuestra intención es anular, desde el principio, todas aquellas tibias consideraciones en las que la educación artística es apreciada en cuanto fomenta la creatividad y proporciona disfrute, pero no se valora como objeto de conocimiento.

Las artes son un componente esencial en la formación de los individuos. Desde la danza y la música al teatro, las artes visuales o las nuevas modalidades de arte digital, todas las artes proporcionan a los niños y las niñas formas de expresión únicas, permitiéndoles explorar nuevas ideas, acercarse desde distintas perspectivas a la realidad y participar, conocer y respetar su propia cultura y las de los demás. La educación artística no sólo posibilita a los estudiantes una mejor comprensión del mundo que les rodea, sino que también amplía su perspectiva para enfrentarse a nuevos problemas, para crear y expresarse desafiando al intelecto.

Si el arte ha sido, desde tiempos inmemoriales, un elemento básico e insustituible en el desarrollo integral y la formación de las personas, actualmente podemos afirmar que lo es incluso más ya que, como afirma Jason Ohler en un artículo publicado en el año 2000, "es la cuarta competencia básica en esta era digital [...] y se está convirtiendo rápidamente en el nuevo alfabetismo de nuestro tiempo [...] Ya no podemos detenernos en la discusión de si el arte debe ocupar un lugar central y permanente en los programas escolares; debe hacerlo. En la era digital, las destrezas en arte no son solamente buenas para el alma sino que además proporcionan, en palabras de Elliot Eisner (1988), acceso al capital cultural y, en última instancia, acceso al empleo".

Aunque la educación artística forma parte, con más o menos fortuna, de la mayoría de los currículos iberoamericanos, la calidad de la enseñanza que recibe el alumnado sigue sin estar garantizada. Esto se debe, en mi opinión, al menos a dos razones: por una parte, a que los responsables políticos y la sociedad, en su conjunto, siguen creyendo que la competencia cultural y artística no es realmente una competencia básica, en igualdad de condiciones con otras con más "tradición"; por la otra, a que esta convicción ha llevado, durante mucho tiempo, a descuidar la formación inicial y permanente del profesorado de artística.

Asegurar la presencia de la educación artística en todos los sistemas educativos y propiciar espacios para la formación artística en el ámbito de la educación formal, así como comprometerse con la formación del profesorado deberían ser dos factores a tener muy en cuenta". (Educación artística, cultura y ciudadanía enviado por Andrea Giráldez Hayes)