

critic@arte

www.criticarte.com

Razón sin Pasión ¿Educación sin Arte?

El valor de la cultura y las artes en la formación individual y en la creación del tejido social

Conferencia impartida el jueves 27 de Febrero en el Museo Erasto Cortés. Puebla

La Razón se sobrepone a la Pasión en el contexto de la educación; una Razón que no se fundamenta en la pasión desdeña la educación y construcción del ser humano desde las áreas de expresión estética que impulsan el entusiasmo vital por el aprendizaje desde las diferentes inteligencias que edifican el desarrollo del individuo, y que está desapareciendo o disminuyendo de los espacios educativos, a pesar de los congresos internacionales promovidos por la UNESCO que reivindican la importancia de una educación a través del arte. Como resultado del proceso formativo enraizado en la Razón, que fue su esencia originada desde la época de la Ilustración, se percibe una degradación en los resultados educativos predominantes en la enseñanza pública con la creciente desgana del estudiante por la escuela, que además incide en el entramado social por el abandono y desdén cultural y la disolución del tejido social que, unido a la desigualdad económica incrementa la desestabilización de la sociedad actual. La Pasión debería constituirse como detonante creativo en la educación desplazando el predominio de la Razón, extendiéndose a la actividad cultural desde las comunidades básicas fomentando una interrelación social.

La noción que la cultura es un elemento integrador y contribuye a reconstruir el tejido social es una idea extendida y aceptada, pero escasamente implementada. En México, cuando la situación en Michoacán se tornó crítica por la violencia y vacío de gobierno, el presidente EPN después de emplazar las tropas federales, enviadas desde hace años sin efectividad para detener la violencia creciente, y además de impulsar una fuerte inversión económica, instruye a CONACULTA a aplicar el programa “Cultura para la armonía” que ya funciona como programa piloto en otros Estados intentando abatir los índices de violencia.

El panorama social en México es lamentable, alcanzando indicadores extremos en los índices de obesidad donde México destaca con el mayor grado mundial de sobrepeso en la población figurando, además, en el número 187 con los hábitos de lectura más bajos de un total de 188 países. La situación se atribuye en gran medida a la deficiencia educativa y la influencia que ejercen las horas de atención televisiva que manipulan la preferencia de la masa popular desprovista de criterio, mientras en estos días se realizan Foros regionales revisando el modelo educativo de México...

Desde este sombrío panorama de educación pública y ahondando en las consecuencias de la falta de interés y conocimiento de las artes tanto en la población en general como en la clase política dirigente, corresponde preguntarse sobre la situación de la Cultura en Puebla, en particular con la actividad de las artes plásticas. Se percibe un deterioro y disminución, durante los últimos trienios hasta este momento, de la difusión del arte actual por parte del Estado y el Municipio motivado por el constante desprecio de la actividad plástica actual en las exposiciones de espacios institucionales de Puebla. Abundan ejemplos de todo ello y figura como testimonio la continua queja a través de mis comentarios críticos. Varios ejemplos resultan simbólicos, tales como la entrega por parte de Enrique Agüera y el alcalde Everardo Rivera, recién iniciada la gestión última del IMACP, de la copia de la cédula real a Teresa Morán con motivo de su triste exposición en las Galerías del Palacio, o el insulto visual expuesto en esa Galería como pintura de género taurino de José Octavio Ferrer. La entrevista televisiva al gobernador Rafael Moreno Valle en el espacio del Barrio del Artista respaldando la mediocridad, que raya en lo deplorable en ocasiones, y que su presidente, Aurelio Leonor, afirma en entrevista periodística con El Universal que... ¡La calidad del Barrio del Artista es superior a la existente en el "Montmartre" de París!

Las declaraciones de estos dirigentes son gratuitas y sin fundamento como la realizada por Alberto Lozoya, nuevo secretario ejecutivo del CECAP (Consejo Estatal de Arte y Cultura Puebla), por compromiso, al inaugurar en el Museo Amparo diciendo: "*Es importante que las nuevas generaciones de poblanos estén a la vanguardia en materia de educación y arte...*" Quizás es el propósito que figura como apariencia, aunque no concuerda con la acción real que ejercen en la cultura cuando en estos días predomina una falta de criterio en las muestras de artes plásticas, además de confirmarse la desaparición de la Galería de Arte Moderno Contemporáneo y se anticipa el mismo destino con varios espacios de arte actual: la Fototeca, la casa del escritor, el MUTEK, aunque la responsable de comunicación lo negaba. Se puede deducir la imposición autoritaria desde el Gobernador que provocó la renuncia de los dos Secretarios anteriores... obligándose a colocar en este puesto a quien figuraba de Secretario en la SEP, en el escalafón superior, – ¿Rebajándolo?- para seguir sus dictados, como él mismo Secretario confirma diciendo que está ahí para cumplir la voluntad de su jefe, que se aprecia en actitud dictatorial pues nadie en el Consejo Ciudadano para Cultura y las Artes protesta por lo que ocurre cuando se privilegia la actividad literaria, teatral, musical, en detrimento de la danza y las artes plásticas...

La creación del Museo Internacional del Barroco en Puebla, impuesto por el gobernador, aprobado por el Congreso del Estado en el presupuesto con un costo de 2,083 millones de pesos, es señal de la estrategia imperante en impulsar la Cultura como un apéndice del Turismo impulsando el desarrollo estatal con el objetivo de estrellato del

gobernador basado en apariencias y en el enriquecimiento de los miembros del gobierno, en vez de ahondar en la potencialidad de la práctica cultural como generador de política social reconstitutiva fomentando el desarrollo humano, educativo y la vinculación socio-ciudadana. El edificio del nuevo museo contará con cinco niveles, donde se contempla concentrar el acervo de la Catedral de Puebla, y otros museos de la ciudad... todo con el fin de afianzar la política económica con el Turismo. Un gran cantidad de recursos arriesgados para construir un espacio que resalte como faro internacional dentro del ámbito del patrimonio histórico, defendible desde luego, aunque ello no contribuya a impulsar la comprensión y activación del interés cultural de la población de Puebla; tan sólo asegurar las perspectivas presidenciales de RMV con el relumbre de esta luminaria arquitectónica aunada a la Estrella de Puebla, el teleférico, y la arquitectura urbanística de puentes y construcciones públicas.

El vigente paradigma de la educación pública procede de la etapa de la Ilustración con la que se instauró la era de la Razón Ilustrada como resultado de factores sociales, políticos y económicos que impulsarían entre el siglo XVII y XVIII la Lógica, la Ciencia y la Técnica que socavaron los cimientos del antiguo régimen cognitivo medieval renacentista sujeto a las creencias de la Fe y el dogmatismo de la Iglesia Católica. En esta época se consolida el capitalismo industrial con la expansión de la burguesía y el crecimiento urbano que solidifica la defensa del derecho político de los ciudadanos. Las ideas de la Ilustración promovieron el triunfo del racionalismo con la secularización de la cultura y la libre difusión del saber sustentado sobre la razón humana, la libertad de pensamiento y tolerancia religiosa con la fe en el progreso preocupados por la defensa a ultranza de las ideas de la educación como progreso social. En 1751, originada desde idea similar en Inglaterra, se publica la Enciclopedia Francesa, un ambicioso proyecto que condensa el saber y el pensamiento de la época como símbolo del proyecto de La Ilustración. En esta publicación se revela la creciente apreciación de la Razón sobre la Imaginación en el pensamiento del ser humano que impulsaría cambios radicales en la Historia con la declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, la Revolución Industrial Inglesa en 1780, y la Revolución Francesa en 1789, así como el auge del Capitalismo y en consecuencia el nacimiento del Socialismo entronizándose la Razón como motor del proyecto de Modernidad.

Antes de la etapa de La Ilustración no existía una educación pública sistematizada; el saber era atesorado por una población privilegiada. En el siglo XVIII se creó en Prusia un sistema de enseñanza, pública y gratuita, costeadada con los impuestos. Este modelo se propagaría en 1852 a USA y de ahí a todo el mundo originando el sistema presente concebido evocando la cadena de producción industrial, y que resulta prácticamente obsoleto para el tiempo actual. El modelo de educación obligatoria y pública materializaba el ideal social de educación de La Ilustración al tiempo que forjaba el individuo que la nueva sociedad capitalista necesitaba para prosperar y expandirse creando el espacio idóneo para crear con disciplina ciudadanos dóciles y de conducta homogénea útil en el sistema económico capitalista, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Este modelo educativo propugnaba un sistema de exclusión empleando parámetros mensurables del conocimiento requerido en cada nivel por el que el individuo menos capaz quedaría en la parte más baja de la cadena productiva de la industrialización, y los individuos más capaces ascendían como elementos académicos y de dirección. Desde el siglo XIX en USA, la fundación Rockefeller se encuentra en la base de la financiación de la enseñanza pública

promoviendo sus intereses con la actuación filantrópica que ha influenciado el desarrollo de las políticas mundiales, desde las empresas de armamento a las farmacéuticas pasando por el control de las energías alternativas, todo acorde con la instauración de un “Nuevo Orden Mundial” de control capitalista global donde la enseñanza tiene un factor predominante.

En este sistema de enseñanza, el estudiante es forzado a aprender de manera rigurosa y bajo presión materias que no le atraen por lo que su atención decae, relegándose la actividad de las artes, humanidades y comprensión del ser humano a planos secundarios o sin efecto, a pesar que la experiencia estética contribuye a la potenciación de la enseñanza y el desarrollo del individuo. Recientemente, Obama, presidente de USA, dejó ver el desdén sobre las áreas humanísticas en un discurso en Wisconsin donde ensalzó las habilidades de la industria comercial y de fabricación sobre el valor de un título universitario en Historia del Arte, pues aquello reportaría más ganancias monetarias. Se disculpó ante la protesta de una profesora de Texas, a quien le hizo llegar un mensaje manuscrito.

¿Cuál es el panorama de la enseñanza en México? Se ha comentado extensamente su lamentable situación y la problemática existente con una predominante actitud memorística de aprendizaje sin incentivos, enfocada a reproducir el sistema, con escasez de recursos, deficiente preparación del profesorado que se mantiene igual a pesar de no superar las pruebas, con un Sindicato que secuestra las iniciativas de evaluación y donde sus dirigentes están más ocupados en influir en política enriqueciéndose mientras decae el entusiasmo de los maestros. Los datos estadísticos corroboran la idea que, en el fondo las acciones son intervenciones cosméticas sin intención de cambio profundo, pues un pueblo que incrementa su educación no permitiría un sistema político el cual, precisamente, sostiene la educación así para su propio beneficio de control público y corrupción.

Varios datos resaltan desde las estadísticas elaboradas en el año 2010 en todas las entidades federativas sobre la situación educativa: El promedio de la población analfabeta de 15 años es de 6.8%. La población de 15 años sin educación básica completa es de 40%. La escolaridad media de la población es de 8.6 años. El porcentaje de abandono escolar muestra un crecimiento progresivo según avanzan los grados de escolaridad desde un 5% en primaria a un 7% en secundaria y un 16% en la universidad. El porcentaje de población en edad escolar básica respecto a la población total en 1921 era de 30.6% y en 2010 se redujo a un 23.8%, es decir ¡Menos gente escolarizada en relación a la población tras 90 años de esfuerzos de propagación cultural educativa! Y el presente partido en el poder se honra de ser quien estuvo tras los gobiernos responsables de ello. Y bueno... los resultados de la prueba internacional PISA, que examina las competencias de Ciencias, Matemáticas, y Lectura en varios países, muestran un bajo rendimiento que, en México no alcanza en general el 50% de las metas propuestas siendo los países latinoamericanos los que ocupan los últimos puestos...

El intento de acrecentar resultados en los aspectos científicos y técnicos impulsando la información, contenidos y competencias que el sistema actual económico busca en la formación educativa del estudiante provoca disminuir el tiempo dedicado a las áreas artísticas y humanísticas en todos los planes de estudios. Las materias de ciencia desplazan el tiempo dedicado a las artes, si es que ya no lo hicieron antes reafirmando la actitud de la razón y la lógica sobre la dimensión del arte y la imaginación. Sin embargo, la práctica de las artes en la escuela beneficia al estudiante con el incremento de sus valores exitosos

como individuo afectando de manera positiva en la motivación, actitud y asistencia que incentiva a los alumnos a quedarse en la escuela y triunfar dentro de ese ámbito que promueve más adelante el éxito en su trabajo. Una estadística muestra que, en un ámbito de bajo nivel socioeconómico, los alumnos involucrados en actividades artísticas en su horario regular de estudios alcanzan mejores resultados obteniendo empleo, licenciatura y se envuelven como voluntarios sociales, que aquellos estudiantes menos involucrados en su educación del arte.

¿Por qué es importante el Arte en la Educación? 1. Las artes transforman el entorno del aprendizaje: Cuando las artes son protagonistas en el entorno del aprendizaje, las escuelas se tornan lugares de descubrimiento y la cultura en la escuela se transforma impulsándose el aprendizaje. 2. Las artes alcanzan a estudiantes que, de otra forma no podrían ser alcanzados: Los jóvenes desvinculados de la escuela e instituciones comunitarias se exponen a un gran riesgo, y las artes proveen una razón para que un estudiante se comprometa con su escuela y otras organizaciones. 3. Las artes alcanzan a los estudiantes en modo que podrían no ser alcanzados: Recientes investigaciones han permitido adentrarse en los distintos estilos de aprendizaje. La teoría de las múltiples inteligencias ilustra que los estudiantes aprenden de muchos modos diferenciados en su enfoque auditivo, lógico, visual, kinésico,... una educación enriquecida por las artes tiene mayor probabilidad de alcanzar a los estudiantes en diversos modos. 4. Las artes conectan a los estudiantes consigo mismos y con los otros: El estudiante ahonda en sus recursos personales para generar una obra de arte que es una experiencia personal; al comprometer su persona en totalidad es arropado en modos que superan el simple “conocer la respuesta”, y estas experiencias posibilitan a los jóvenes crecer y conectarse consigo mismos. 5. Las artes proveen nuevos retos para estudiantes considerados exitosos: Para aquellos jóvenes que rebasaron los niveles establecidos de aprendizaje, el aburrimiento y la complacencia surgen como barreras hacia el éxito; las artes ofrecen una oportunidad de retos sin límite.

¿Es posible una educación sin arte? La respuesta se va haciendo obvia. La apatía y falta de entusiasmo plagan las escuelas cuando el conocimiento es imposición alejado del interés del individuo. Es necesario el impulso de la Pasión y la Creatividad en los métodos de enseñanza; una Pasión que aglutine la Razón para transformarla en una “Razón Apasionada” que construya una enseñanza como “Experiencia Apasionante” con una enseñanza orientada no sobre los contenidos, sino sobre la persona y sus capacidades. Esta enseñanza detonará interés por una cultura reafirmada como medio de restauración del tejido social a través de la búsqueda de reconocimiento y valoración de las diferencias y el diálogo, que posibilita la identificación de propósitos comunes combatiendo la desintegración social creciente en la sociedad mexicana producto de la desigualdad económica y la extendida pobreza.

95 países reunidos bajo la UNESCO en el año 2010 en Seúl, Corea, acordaron que la educación artística puede contribuir directamente a la solución de los problemas sociales y culturales que afronta el mundo contemporáneo. Durante la II Conferencia Mundial sobre la Educación Artística se afirmó la importancia del desarrollo de la educación artística en la enseñanza pública trazando las estrategias a seguir, solicitando a los Estados miembros un esfuerzo concertado por hacer realidad todo el potencial de la educación artística de calidad a fin de renovar positivamente los sistemas educativos y lograr objetivos sociales y culturales fundamentales. Pero, para que la educación artística pueda tener éxito es de vital

importancia que se alcancen niveles elevados en la concepción y ejecución de los programas y, sin embargo en México, en las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 no se contemplan los aspectos acordados en la última Conferencia Mundial sobre Educación Artística, sólo se habla de mejorar la calidad y eficiencia, la supervisión, los programas de formación, el desarrollo profesional, el aprendizaje, los marcos normativos... y en el Foro regional sobre Educación Básica para la revisión del modelo educativo, las preocupaciones se centran en el orden de los contenidos indispensables, la eficacia de la enseñanza, la equidad, y el impulso de valores formando ciudadanos que respeten la ley, los derechos humanos y la familia... donde se echa en falta la atención a una modificación del paradigma de la enseñanza que impulse la pasión y el individuo alejado de la homogeneidad. Se siguen construyendo planes con un método bajo esa idea de un producto industrial seriado cumpliendo con ciertas características en cada nivel y desatendiendo la importancia de la educación del arte.

En México, debido al rezago económico y educativo, la implementación de tales programas es pospuesto por manipulación política, la subordinación a los intereses corporativos globales e intereses particulares de la clase gobernante y las élites ricas que se reparten el poder político y los recursos financieros. Se hace preciso un pacto social que cambie la situación pues aunque se enfatiza, en el discurso de la política cultural del gobierno de E. Peña Nieto, que el arte y la cultura deben ser un servicio básico brindado a la población, tener un verdadero impacto social, y estar vinculados a las estrategias de prevención social, esto sólo se promueve en el discurso político manteniendo el mismo paradigma de la idea de la Razón sin Pasión que ha dominado el pensamiento de la educación y la cultura como espectáculo y entretenimiento hasta hoy.

Hay que concebir los cambios sociales enfatizando la Pasión como idea nuclear desde la cual comprender la realidad; una Pasión que sea el principio fundador de la acción y la Razón en una actitud creativa que fundamente toda comunidad y colectivo social. La Pasión ha de ser promovida detonando el área del cerebro emocional que es el responsable de motivar e impulsar la acción creadora, y es a través de la cultura contemporánea como se interrelacionan los campos del arte, la educación y las comunidades desarrollando las capacidades cognitivas, interactivas, sociales, éticas, estéticas, corporales y afectivas. En las prácticas artísticas contemporáneas se encuentra el campo de conocimiento que aborda disciplinas transgresoras de la idea convencional expresiva abordando temas polémicos esenciales de la vivencia actual. A través de su práctica se promueve la adquisición de códigos con la comprensión, también, de la codificación del otro. El arte busca el desarrollo de la percepción y estímulo de la atención de la mente individual. Con la actividad artística contemporánea se impulsa una pluralidad de procedimientos para ahondar en las problemáticas presentes desarrollando un pensamiento creativo que fomenta la producción colectiva.

Pero la implementación de los parámetros contemporáneos del arte en la enseñanza pública pasa por la actualización de los profesores para promover la presencia real del arte en la educación. La docencia del arte no debe ser limitada a conocimientos enciclopédicos, y debe insertarse en la comunidad entendida con peculiaridades y demandas propias. La práctica del arte contemporáneo en la enseñanza promueve el diálogo intercultural, la identidad, la vinculación, el compromiso, la expresión y comunicación absorbiendo la fragmentación, pluralidad y virtualidad que dominan en la sociedad actual. El arte

contemporáneo, desde la multiplicidad de manifestaciones, promueve espectadores activos, perceptores inteligentes que permite al estudiante establecer vínculos consigo mismo, con el otro, con el colectivo social y con la realidad. El individuo se comprometerá como agente positivo en relación con el patrimonio cultural siendo promotores de la vida ciudadana, reconociendo al otro y sus derechos.

La Educación con Arte impulsa una Razón basada en la Pasión que promueve la actividad cultural, la cual estimula la construcción del tejido social desde la participación en la vida de la comunidad afirmando la identidad y el impulso del diálogo como forma de existencia. La Pasión deberá constituirse como detonante creativo en la educación desplazando el predominio de la Razón al incentivar la actividad cultural desde las comunidades básicas fomentando una interrelación social, e involucrando al individuo con responsabilidad de crecimiento y participación.

Comentarios: “arte@criticarte.com”. Este artículo, con imágenes, así como los anteriormente publicados, puede encontrarse en la dirección de critic@rte en internet: www.criticarte.com [Sígueme en](#) facebook: [criticarte](#), twitter: [@arte_criticarte](#)

Ramón Almela
Doctor en Artes Visuales
Febrero de 2014