

Dpto de Sociología

Tesis para optar al Título de Socióloga

Arte y formación educativa: Estudio exploratorio sobre la percepción de jóvenes que participan en talleres artísticos en colegios particulares y municipalizados de la Región Metropolitana.

Nombre: Katalina González Gálvez

Profesor guía: Juan Christian Jiménez.

Carrera: Sociología

Año: 2012

Índice

Contenido	Págs
Introducción	3
Problema de Investigación	4
Justificación	4
Objetivos de la investigación	14
Relevancia de la investigación	15
Marco teórico	16
1.- La cultura y la sociedad moderna	16
2.- La cultura	20
2.1.- ¿Políticas culturales?	23
3.-¿Qué es el arte?	25
3.1- La obra de arte	26
3.2- Apreciación de las matrices del arte en Chile	28
3.3- Algunos aspectos psicológicos del arte	32
4.- La escuela dentro de la estructura social	33
4.1- Un poco de historia de la educación en Chile y su relación con el sistema económico.	36
4.2- La sociocretividad como transformación educativa	38
5.- Rasgos y matrices de la juventud en la sociedad chilena	43
Marco Metodológico	47
Enfoque metodológico	47
Tipo de estudio	48
Diseño de la investigación	48
Universo	48
Tipo de muestreo	49
Muestra	50
Técnicas de recogida y producción de la investigación	51
Técnicas de Análisis	52
Categorización de las percepciones para una visión global de la investigación	53
Análisis	61
Síntesis y Conclusiones	81
Bibliografía	88
Anexos	91
Pauta de entrevistas	92
Entrevistas grupales	93

Agradecimientos...

En este viaje,
que pareció eterno.

Pero que ha podido ser concluido.

Gracias a Dios,

Gracias mi mamá y papá por acompañarme.

Gracias a todos los que han contribuido a este proyecto

y a todos los que leerán estas palabras

a veces utópicas, se ha cumplido un sueño

el arte, la sensibilidad y el amor han triunfado.

Dedicado también a esos niños, niñas y jóvenes,

para que vivan sus sueños.

Problema de investigación

*“La simpleza de respirar
un exquisito aroma
con la naturaleza...”*

Anónimo

El arte tiene aparentemente, un lugar en la sociedad diferente a otros aspectos como la política o la educación, porque sus raíces desde los comienzos de la humanidad ha variado en la exploración de una serie de significados, en relación a su entorno. De hecho las manifestaciones artísticas son las que permiten –en gran medida- reconocer una cultura de otra, al menos desde el plano antropológico. La música, las esculturas, las pinturas, entre muchas expresiones representan no sólo la imaginación del artista, sino que momentos históricos de la humanidad.

Los significados que puede tener el arte desde un punto de vista histórico, nos permite comprender que su relación con la sociedad, la cultura e incluso los cambios que se dan de forma vertiginosa hacia mediados del siglo XX van creando un conjunto de variables que inciden en la interpretación de la creación artística.

Se puede destacar que dentro de los cambios a nivel mundial está la revolución tecnológica y las comunicaciones, las diversas variantes del mercado laboral y la división avanzada del trabajo orientada principalmente a los servicios. Con la globalización, fijada después de la Guerra fría, un proceso a gran escala propiciado por la civilización occidental y su orientación capitalista ha transformado profundamente a la sociedad.

Es en este contexto que América Latina también está sujeta a estos procesos ya sea por su dependencia económica con los países “desarrollados” y la propia forma de adoptar y construir su idea de país. Como lo explica Manuel Antonio Garretón:

“La globalización significa hoy día, (...) que pasamos de un mundo geopolítico a un mundo básicamente geo- económico y, sobre todo geo – cultural (...) El espacio geocultural en el siglo XXI, va ser dominado por

los modelos de creatividad, o de modernidad, que combinen a la vez racionalidad científico- tecnológica, racionalidad expresivo –comunicativa y memoria histórica de la sociedad.” (Garretón, 1995: 45)

El autor considera que dentro de estos tres elementos funciona la sociedad actual y simplemente lo que no se ajusta a esto queda fuera. Ahora bien, lo geocultural, está asociado en su acepción de lo geográfico con lo cultural, ya que todo espacio geográfico está asociado a un grupo de personas que piensa y delimita ese espacio. Y que todo grupo humano es producto de su cultura. Por este motivo es que el espacio geocultural según Garretón es un punto importante de destacar en la globalización.

En este mundo aparentemente sin fronteras que sostiene el discurso de la globalización, apoyado por los medios de comunicación y dominados por grupos que poseen el poder económico e incluso político se devela que los espacios de libertad de pensamiento, expresión estarían subyugados a una cierta “interconectividad”, de supuesta aceptación de la diferencia, pero de todas formas siendo parte del sistema capitalista. En el fondo las resistencias son frenadas creando un espacio para que se expresen y así no estén en conflicto con el sistema. Por ejemplo; se acepta un grupo de personas perteneciente a un pueblo originario, se le da es espacio de expresión, pero dentro de la dinámica del sistema queda inserto. De esta forma el sistema se apropiaría de la cultura, más que respetarla en su autenticidad.

La cultura representa en sí una parte fundamental de los seres humanos, porque les permite identificarse, relacionarse y vivir en una sociedad. Dentro de la cultura existen elementos que dan cuenta de la existencia de ciertas personas, civilizaciones, mundos reales y ficticios transmitidos a través de la literatura, leyendas, entre otros. Estos elementos que pueden ser arqueológicos -otros más bien- categorizados como obra de arte, son parte de la cultura de cada grupo humano.

Las significaciones que han tenido estos elementos para algunas culturas es lo que llamamos hoy en día objetos artísticos u obras de arte. Y a quienes han realizado el trabajo de crearlos son los “artistas”. Es a través de la técnica o “techné” que han llegado a confeccionar sus obras. Considerando esto, de

forma concreta que arte como palabra y significado será la manera de entender el proceso que vive el artista con su obra y la relación con la sociedad. Por su parte, el arte según muchos autores, es un concepto difícil de definir porque tendría muchas interpretaciones. También está la categoría de artes o bellas artes como un conjunto de expresiones más bien desarrolladas en academias o universidades. Además de una forma de designar por ejemplo a la arquitectura, danza, escritura, escultura, música, pintura, literatura, cinematografía.

El concepto con el que se trabajará, será arte porque su definición puede estar sujeta a diversas formas de interpretación, en cambio bellas artes, está más bien delimitado. Pero el problema no es ¿qué es arte? Sino su función en la formación educativa de los colegios y sus diversas manifestaciones e interpretaciones dadas a conocer por la percepción de las y los estudiantes de enseñanza media. Pensando en jóvenes que desarrollan actividades artísticas en talleres extra escolares, pudiendo así tener un punto de vista a acerca de sí mismos/as y su relación con el arte. No necesariamente todos los y las jóvenes van a considerarse artistas, pero es importante saber su visión en torno a la creación artística, porque pueden desprenderse claves para entender los procesos que viven como jóvenes ya sea en la sociedad o en la realización de los talleres artísticos.

Se considera que las y los estudiantes, pueden ser creadores y que el arte dialoga constantemente con el mundo interior y exterior del artista, por lo mismo, “los artistas, como los demás hombres, son seres sociales, productores y productos de la sociedad, esto es, que ni son completamente independientes o autónomos, ni tampoco de antemano desarraigados o enajenados.” (Hauser, 1982: 60).

Los artistas a pesar de las obras de gran apreciación que puedan realizar siguen siendo personas y seres sociales. No necesariamente el arte es un refugio sino que un producto de la sociedad y que cada cultura reserva a algunos la designación de ser “artista”, sin embargo se considera que el arte al ser un producto de la cultura en la cual está inserto el sujeto social; incluso todos podrían llegar a conseguir la creación artística.

Aunque el esplendor de muchos artistas no haya sido en su juventud, es donde se comienzan a trazar líneas del camino que el o la joven va a continuar. No todos llegarán a ser Mozart, pero todos los caminos se construyen, como proceso de la misma sociedad, tomando las ideas de Berger y Luckmann en que la realidad se construye socialmente, por lo tanto no existe una verdad absoluta. Por este motivo, la formación educativa podría considerar a cada persona como un ser único que es capaz de construir, crear su propia realidad, respetarse y de este modo la escuela no propiciar formativamente una verdad absoluta sobre la enseñanza. En este sentido, la escuela no para que los estudiantes sean formados solamente como artistas, sino que el arte funcione como espacio reflexivo, expresivo, para su desarrollo personal e histórico en relación a su ser social. Es decir, para dar cuenta de la multiplicidad y heterogeneidad que representa el conocimiento, el individuo y su sensibilidad. Por el contrario, de escuelas con un tipo de formación que son sólo la representación y reproducción de instrumentos biopolíticos.

Es a través del proceso dinámico que la cultura produce, que el arte y educación establecen una conexión tanto histórica como práctica. Sin embargo, arte y cultura no son lo mismo, sino que los objetos artísticos son producto también de la cultura. En cambio, la educación cumple el rol fundamental de preservar o cambiar la cultura como también de difundir el arte.

La cultura, es un proceso que se ha ido construyendo a través de generaciones. Unas culturas se han impuesto a otras, pero a todas las personas nos concierne su constitución, ya que “la misma ha de concebirse fundamentalmente como creación de un destino personal y colectivo, y no tanto como conjunto de valores heredados, asumidos y asimilados”. (Ander –Egg, 1992: 29) Esto da cuenta que los sujetos pueden ser los creadores de su destino personal y colectivo, además de la cultura, por tanto la sociedad puede ser vista como una gran obra de arte. Por eso no sólo los artistas deben ser entendidos como creadores, sino que cada persona que conforma la sociedad también lo es.

Sin embargo, no todos reciben la categoría de artista porque se trata más bien de una designación social para quién realiza actividades relacionadas con las

categorías instituidas del arte. No obstante, más que entrar en ese debate, lo importante es resaltar que los seres humanos pueden y son creadores de su futuro.

No obstante, a pesar de la propuesta de Ander –Egg (1992), no se puede perder de vista la forma de producción capitalista que delimita a la cultura y al arte. Porque gran parte de las acciones de los seres humanos están orientadas a reproducir consciente o inconscientemente patrones relacionados con el mercado, lo que lleva a que la cultura y también el arte tengan una explícita segregación entre unos pocos. Más allá de eso, el uso del tiempo libre es utilizado básicamente para la entretención, el consumo de productos tecnológicos y artísticos ocasiona una ruptura en la finalidad del desarrollo de actividades artísticas, puesto que se asocian con el mercantilismo de los objetos artísticos puestos a disposición del mercado de la entretención.

A pesar de la relación que tiene el mercado con el arte, la formación escolar puede rescatar herramientas que les proporcionen a las y los estudiantes un desarrollo más integral, de descubrimiento personal, y fomento de habilidades sociales.

Cuando se señala en formar a niños y jóvenes más integrales, se está en contraposición a lo que se entiende por *alienación*. Es una postura antropológica que se entiende (según Jiménez 2006) bajo tres conceptos – fundamentales; entre ellos *parcialización* que consiste en la división del trabajo y es la segmentación de la actividad consciente en roles en relación al trabajo y esto contradice la totalidad del hombre. La *externalización* que se define como la separación del ser humano entre sujeto y objeto. Conduciendo esto a la cosificación. Convirtiendo así al hombre en un ente determinado, convirtiéndolo en un receptor pasivo, así sin autonomía de las fuerzas externas de su control. Y por último a la *desnaturalización* que se da por crear la imagen metafísica del ser humano, así borrando al hombre real, o sea su materialidad.

Los tres conceptos mencionados, ayudan a comprender la relevancia de considerar mecanismos para una integralidad en el aprendizaje. En este caso el arte ¿Y por qué no apoyar otras teorías que aparecen con fuerza como las relacionadas con las emociones en el aula, el yoga, o métodos como

Montessori, entre otros? Efectivamente, existen una serie de ideas para aportar a la actividad educativa de las y los estudiantes, pero muchas están dentro de lo experimental, sin embargo el arte desde Grecia y culturas muy antiguas valoran el quehacer artístico, a pesar de que los artistas ocupasen un lugar diferente y muchas veces apartados de lo propiamente político. Ahora, la relación que tiene la institución escuela con el tema de la alienación, es que la formación educativa impartida a un gran porcentaje de la población infantil y juvenil chilena está mediada por una idea de crear a futuros operarios en función del sistema capitalista.

En sí la persona, queda parcializada, externalizada e incluso desnaturalizada según Marx, cuando se fortalece el área intelectual, pero no el cuerpo y todo el ser en su conjunto. Por eso, el arte puede aportar integralidad, ya que por medio de éste se ocupan otras partes del cuerpo y el espíritu. No es sólo una actividad intelectual. Integralidad en el sentido de expresar el ser en todas sus potencialidades, visibilizar sus capacidades y fortalecerlas a lo largo de toda la enseñanza escolar. No obstante, la escuela más que formar a niños y jóvenes como personas colectivas, o sea por medio del desarrollo personal fortalecer que la idea del otro tiene una importancia para el futuro de la sociedad en su conjunto, que la escuela sea capaz de permitir a niños y jóvenes ser creativos, sujetos creadores de su destino.

Este proceso que ocurre en la escuela, tiene relación con la desigualdad social que se fundamenta en la transformación de la organización del trabajo. Porque es “en la economía capitalista tradicional cada segmento social era una categoría y la desigualdad se producía entre grupos sociales. Ahora, en cambio, la segmentación se produce en cada grupo social.” (Tedesco, 2000:25) O sea, que actualmente, por ejemplo la clase media está subdividida en otros grupos y entre ellos, el grupo se segmenta mutuamente. Produciendo diferencias en términos del conocimiento, la información y la adquisición económica, antes había una distribución social piramidal, pero ahora es más compleja porque han cambiado esas formas de producción donde se necesitaban más operarios sometidos a las dinámicas propias de las máquinas, actualmente en cambio, las tecnologías de la información como internet han generado que los operarios produzcan en el área de los servicios.

La forma de producción orientada fundamentalmente a los servicios, repercute en la socialización que establece la escuela, más aún cuando se gestiona como una empresa. Esto es reflejo según Garretón (1995) del cambio de matriz socio –económica en Chile a partir de la década del 70'. Al ser introducido un nuevo modelo de desarrollo, también un reordenamiento institucional, generó profundos cambios estructurales en la vida social. El aparato productivo se reorientó hacia privatizaciones, rol preponderante del sector privado, de esta forma afectando el proceso de democratización que se venía gestando y aspectos importantes como la salud, la educación, tuvieron modificaciones en relación al acceso.

El trabajo se orienta hacia la especialización, se condice con la idea de Tedesco que surge dentro de un grupo, sub grupos sociales o en este caso laborales que se van auto excluyendo. Esto disipa procesos de cohesión social que propicien cambios favorables a la sociedad.

Lo mismo ocurre con los docentes que enseñan en los establecimientos educacionales, por ejemplo a un profesor de historia se le exige especializarse más en su materia, pero sin tener en consideración que podría abordar otras áreas para que los estudiantes reciban un aprendizaje más integral. En este sentido, el arte podría fomentar la integralidad para los docentes en el marco de su exploración sensorial. Por el contrario, se ha tendido únicamente a la especialización como prioridad en la división social del trabajo que exige el mercado. No se fomenta lo multidisciplinario en la formación de los docentes. La especialización sigue como una forma de eje para los educadores, porque existe en general un docente a cargo de la clase, pero tendría que saber gran cantidad de información para conseguir esa integralidad.

Sin embargo no se puede negar que, es una gran tarea que emprenden los educadores, muchas veces con estudiantes, con serios problemas a nivel económico y/o cognitivos, entre otros, debido a que en la últimas décadas ha habido cambios culturales relativos a contenidos de los valores, prácticas conductuales y hábitos. “La profundidad del cambio cultural es tan significativa que algunos autores, particularmente de orientación conservadora, tienden a calificar a este periodo como una etapa de “gran ruptura”. Dicha ruptura está

asociada fundamentalmente a los cambios en la familia y en la forma a través de la cual la familia cumple con su función socializadora.” (Tedesco, 2000:40)

Esta ruptura a nivel cultural, se da por un importante fenómeno que es el individualismo, que se basa en el estilo de vida, poniendo acento en la autoexpresión, en el respeto y la expansión de la libertad. “Pero esta mayor autonomía subjetiva está acompañada por una postergación cada vez mayor de la dependencia material.” (Tedesco, 2000: 44) Por ejemplo; un porcentaje significativo de jóvenes habita durante más tiempo con sus padres en comparación unos cincuenta años atrás, ya sea por el desempleo o por comodidad material, entre otras razones.

Para esta investigación es importante obtener información sobre la percepción de las y los jóvenes relativo a su formación educacional ya que varios autores sostienen (entre ellos Tedesco 2000, Touraine 1997, Sadoval 2007) que en la juventud se aprecian visiblemente los cambios estructurales de la sociedad. Y la formación educativa que se brinde a las y los jóvenes para rescatar la autonomía, la totalidad como seres humanos, el respeto a la libertad interna, puede significar grandes avances en los niveles de diálogo entre educador y estudiante, para la construcción de aprendizajes que no sólo signifique conseguir un status económico sino que sean formadas personas creativas, solidarias y con sentido de lo social.

Considerar que:

“La escuela, la actividad educativa directa, es sólo una fracción de la vida del alumno, que entra en contacto a con la sociedad humana (...) y se forma criterios a partir de estas fuentes “extraescolares” que con mucho más importantes de los que comúnmente se cree.” (Gramsci, 1984, 132)

Según Gramsci las fuentes “extraescolares” como la familia, condiciones económicas, entre otras influyen de manera considerable en el estudiante. La mayoría de los problemas de las y los jóvenes son de orden afectivo, más bien ligado a la forma de relacionarse con los demás y consigo mismos. Es aquí donde proponemos al arte y sus cualidades específicas. Entendiendo que el

arte podría cumplir una función social, de sensibilización y auto conocimiento. Por eso es que se considerará al arte muy ligado a la formación educativa y a la escuela como una institución capaz de entregar a los estudiantes las herramientas para desarrollar la capacidad de expresarse, crear e interactuar con los demás. El arte está presente en muchas actividades que se emprenden en el proceso educativo, por ejemplo en obras de teatro, bailes, y cantos para las festividades nacionales.

El arte está en el currículo escolar, pero no tiene la misma valoración como otras asignaturas en términos de tiempo. Se destinan 2 horas pedagógicas a la semana en enseñanza básica y media. Los tiempos de libre disposición, tendrían que contener más actividades artísticas, deportivas o recreativas, no relacionadas con las asignaturas “duras”. Una evaluación realizada el 2005 a la Jornada Escolar Completa, demostró en enseñanza media de colegios municipalizados “que sólo un 17,1% de los establecimientos realizan estas actividades. Las duraciones de estas actividades son bastante variables, pero en promedio están entre 1 a 2 horas semanales.¹ Siendo que “los establecimientos con JEC que utilizan los Programas de Estudio del MINEDUC cuentan con 6 horas lectivas de libre disposición” (MINEDUC, 2010: 1) a la semana por normativa. El tiempo de libre disposición que se le destina a el arte es muy inferior que a las matemáticas, lenguaje y comunicación. Esto porque los colegios se enfocan en tener buenos puntajes en las pruebas estandarizadas como el SIMCE y sobre todo en tercero y cuarto medio que se prioriza la Prueba de Selección Universitaria (PSU). No siendo sólo este uno de los factores, sino que la formación inicial docente, y las prácticas rígidas que todavía persisten en las escuelas que aletargan procesos de innovación.

En los últimos veinte años se han realizado varias políticas públicas que han intentado mejorar la calidad y el acceso a la educación, pero ha quedado de manifiesto que el arte no ha sido incluido como importante tras los datos entregados. A pesar de que se realizan talleres artísticos de danza, teatro,

---

¹ Evaluación realizada el 2005 por la Pontificia universidad Católica de Chile a la implementación de la (JEC) Jornada escolar completa. El hecho cierto es que si el año 2000 el 62% de los establecimientos científico humanistas poseía menos de 7 horas de libre disposición, ubicándose en la categoría preocupante o bajo el rango, el año 2005, el 84% de los establecimientos dedica menos de 7 horas a estos efectos.

pintura, literatura, fotografía incluidos en los tiempos de libre disposición no son suficientes, porque según los ajustes curriculares realizados en el 2011 por el Ministerio de Educación, “los establecimientos pueden disponer de estas horas como lo estimen más conveniente para llevar a cabo su proyecto educativo, distribuyéndolas entre los diversos sectores.” (MINEDUC, 2010:1) Existe un problema en esta disposición, porque los colegios pueden ocupar este tiempo, por ejemplo en reforzamiento de algún sector como matemáticas o biología, no dándole espacio al arte ni a actividades deportivas o recreativas en más amplitud. Además para suplir esto se han creado Programas “parches” para cubrir las necesidades artísticas de los estudiantes. Pero esta investigación más que adentrarse en las políticas públicas en relación al arte, se destina a conocer y describir las percepciones de los jóvenes en torno a la relación que el arte tiene con la formación educativa y la sociedad. El arte como creación de un proyecto individual y colectivo.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las percepciones sobre el arte en la formación educativa de jóvenes de enseñanza media que participen en talleres artísticos en establecimientos municipalizados y particulares de la Región Metropolitana?

Objetivos de la investigación

Objetivo General

- Describir las percepciones sobre el arte en la formación educativa de jóvenes de enseñanza media que participen de talleres artísticos en establecimientos municipalizados y particulares de la Región Metropolitana.

Objetivos específicos

- Establecer la relación entre arte y formación educativa desde la percepción de los jóvenes.
- Identificar la noción del concepto de arte desde la percepción de los jóvenes y su relación con la sociedad.
- Establecer la relación que tiene el arte como parte de una formación educativa más integral.
- Comparar las percepciones entre jóvenes de colegios municipalizados y particulares, respecto a las posibilidades y/o dificultades en la realización de los talleres artísticos.

Relevancia de la investigación

Teórica

El propósito teórico de esta investigación es contribuir a visibilizar las percepciones de los jóvenes en relación al arte y la formación educativa. La necesidad de dialogar y debatir sobre el arte y las prácticas educativas de una sociedad que ha vivido profundos cambios de percepción en los imaginarios simbólicos y culturales, donde los jóvenes representan un segmento importante de la sociedad para investigar. Los aportes teóricos irán ligados a la sociología del arte, la sociología de la cultura y a la sociología de la educación.

Conceptualmente los aportes irán en relación a ver la cultura como un proceso de transformación social en tanto, creación individual y colectiva y al arte como herramienta para una formación educativa más completa. Ambas visiones desde una lógica más bien contemporánea en las Ciencias Sociales se desarrollará el marco teórico, así para establecer delimitaciones en estas concepciones teóricas.

Práctica

Las relevancias prácticas, primero están en relación a las definiciones teóricas que serán debatidas en el marco teórico referencial. Para considerar luego si son puestas en práctica por los jóvenes de enseñanza media de dos colegios municipalizados y dos privados que tengan talleres artísticos y cumplan en su mayoría con las 6 horas de el tiempo de libre disposición destinados a actividades artísticas, deportivas o recreativas. Se investigará si las disposiciones conceptuales definidas, están en la práctica desde una mirada juvenil dispuestas desde las instituciones educativas para sus fines de aprendizaje.

Marco teórico

Sólo quiero ver el agua pasar...

Anónimo

1.- La cultura y la sociedad moderna.

♪ La imagen de un hombre caminando por la calle de una ciudad en la noche, con unas gafas oscuras, a penas viendo las luces artificiales, el rayo que no traspasaba su lente. Algo confundido, intranquilo, pasa a un negocio y compra un cigarro, lo enciende, llega a una plaza, se sienta y no puede ver las estrellas, hay neblina y muchos edificios. Sólo le queda, fumar y mirarse a sí mismo. Esta escena, podría graficar en parte el periodo por el que pasa la humanidad. El rumbo que tomó el proyecto de la modernidad. ♪

En cierta medida la comprensión de los acontecimientos, no están dentro de nuestro control porque se dan de forma vertiginosa. Por otro lado, “no basta con inventar términos como postmodernidad y el resto, sino que debemos posar una nueva mirada sobre la naturaleza de la propia modernidad, que, por ciertas razones muy concretas, ha sido hasta ahora precariamente entendida por las ciencias sociales. En vez de estar entrando en un periodo de postmodernidad, nos estamos trasladando a uno en que las consecuencias de la modernidad se están radicalizando y universalizando como nunca.” (Giddens, 2002: 16)

Desde la percepción del autor, los poderes institucionales, y en general el proyecto de la modernidad fundado con el discurso ilustrado, ha tomado otros caminos, que tampoco han podido ser bien definidos por las ciencias sociales, pero existe el intento que es lo importante. Él le otorga a la modernidad aspectos de dinamismo, que no estaban en las civilizaciones tradicionales como la tecnología, la interconexión, y el sistema político Estado – nación, las formas de asentamientos, principalmente en la ciudad. En este sentido, recalca que los fundadores de la sociología como Marx y Durkheim, vieron a la modernidad como una era agitada. Pero ambos se centraron en ver más bien los aspectos positivos que ésta traía consigo. Marx en la lucha de clases, vio al capitalismo como un ciclo, del cual se podría a través del conflicto de las clases

conseguir una sociedad más humana. En tanto, Durkheim vio que en el industrialismo, se establecería una relación armoniosa entre la división del trabajo y el individualismo moral. En tanto Weber, fue más pesimista al pensar que el progreso material, sólo era a costa de la burocracia que sistemáticamente aplastaba a la creatividad y la autonomía individual.

De esta forma, desde la sociología se vislumbra un panorama de lo que contiene el proyecto de la modernidad, y es sin duda que los seguidores de Marx, sostienen que “el orden social que emerge de la modernidad es capitalista, tanto en su sistema económico como en lo que respecta a sus instituciones.” (Giddens, 2002: 23) Por este motivo, es que la estructura fundamentalmente relacionada con la civilización Occidental, en todas sus esferas, tiene acopladas las consecuencias que trae consigo el capitalismo. El orden social, se relaciona también con el proyecto mismo de la modernidad y la cultura. Porque según la visión de Habermas, “El proyecto intenta volver a vincular diferenciadamente a la cultura moderna con la práctica cotidiana que todavía depende de sus herencias vitales, pero que se empobrece si se la limita al tradicionalismo. Este nuevo vínculo puede establecerse sólo si la modernización societal se desarrolla en una dirección diferente. El mundo vivido deberá ser capaz de desarrollar instituciones que pongan límites a la dinámica interna y a los imperativos de un sistema económico casi autónomo y a sus instrumentos administrativos.” (Habermas, 1988: 7) Según el autor, existe una contradicción, porque el mundo occidental da rienda suelta a la “modernización capitalista” y por otra parte “critica la modernización cultural” de la práctica cotidiana. Se le sigue dando importancia más a la forma que al fondo, o sea se quiere la transformación, pero a la vez se quiere perpetuar al sistema económico. Se desea la vanguardia, pero se critica, para ejemplificar un pintor no es reconocido en su tiempo, pero igual las personas admiran sus pinturas, hacen comentarios de lo buenas que son, pero nunca se lo dicen. Es la misma lógica, que está en la práctica cotidiana, en ese comentario de querer cambiar, pero no se lleva a ninguna acción concreta, en este caso por parte de las instituciones, los bancos, el Estado, y en general los poderes fácticos. Por eso es que la dimensión de un cambio congruente, a veces está lejos de concretarse.

La dimensión cultural, tan controversial en la modernidad, por el simple hecho de estar en una constante articulación desde el control y el poder, rescatando las palabras de Bauman, donde existe una sociedad fundamentalmente consumista, que es una ilusión para quienes desean conseguir determinados bienes. Pero el acceso a éstos es limitado, porque sólo unos pocos pueden adquirir la gran mayoría de los productos, ya sean tecnológicos, artísticos, intangibles, están configurados para convertirse en objeto de mercancía, en función al sistema capitalista. Los que tienen más poder adquisitivo, poseerían según el autor una afición en relación a la estética del consumo, una especie de fetichismo, donde se quieren sentir admirados, por tener la posibilidad de tener esos bienes. En el fondo estarían buscando que las clases subalternas como las llama Gramsci, los admiren y deseen obtener lo mismo que ellos. En este sentido, la clase dominante, busca imponer sus gustos de una forma casi violenta. De la misma forma, Bauman considera que “Los pobres no habitan una cultura separada de la de los ricos –dice Seabrokk -; deben vivir en el mismo mundo creado para beneficio de aquellos que poseen el dinero. El crecimiento económico agrava su pobreza, así como la recesión y la falta de crecimiento la intensifican”. En efecto, la recesión significa mayor pobreza y menores recursos; pero el crecimiento trae consigo una exhibición aún mas frenética de las maravillas del consumo, y de ese modo asegura que la brecha sea aún más profunda entre lo deseable y lo realista.” (Bauman, 2008: 125)

La cultura está marcada por los afanes de posesión, donde algunos grupos, se apropian de determinados gustos, que están asociados fundamentalmente al poder adquisitivo. En gran parte de la humanidad, es la cultura dominante la que entrega los dispositivos de control, pero no porque sean mejores, sino simplemente porque son los que ellos desean, les gustan u obtienen por el status necesario para pertenecer al selecto grupo. Es quizás irónico lo anterior, pero por el simple hecho de considerar tal o cual tipo de música por ejemplo, tiene una connotación de clase. Esta diferenciación se da porque una clase se siente superior a otra, por lo tanto, la cultura que involucra a las clases subalternas está determinada por una connotación de inferioridad que usualmente se le da. Algunos de los conceptos que conocemos, son cultura

popular, el folklore, entre otros. Pero esto no quiere decir, que una cultura sea mejor, sino que una se impone de forma violenta a la otra.

Esta visión de que una cultura se impone a otra, también está relacionada con la hibridez que propone García Canclini, donde el caso latinoamericano sirve como ejemplo para comprender la mezcla cultural que posee cada país. Esto también es producto de que la modernidad tiene una facultad “intrínsecamente globalizadora”, de acuerdo a Giddens, ya que el capitalismo, “es más de un orden económico que político; ha sido capaz de penetrar en remotas áreas del mundo a las que no hubieran podido transformar los estado originarios debido a sus vaivenes políticos. La administración colonial de tierras lejanas, puede hacer en algunos casos haber ayudado a consolidar la expansión económica, pero nunca fue la base principal de la propagación global de la empresa capitalista. A fines del siglo veinte cuando prácticamente ha desaparecido el colonialismo en su forma original, la economía capitalista mundial continúa implicando directamente los enormes desequilibrios que existen entre el núcleo, la semiperiferia y la periferia”. (Giddens, 2002,71)

De esta forma, podemos entender que gran parte de la concepción de cultura está predeterminada por el factor económico, donde la subsistencia se ha convertido en resistencia de patrones culturales. Tanto la clase dominante como la subalterna, tiene resistencia a la conservación de sus patrones culturales, sin embargo, es la clase dominante la que por todos los medios, fundamentalmente económicos, perpetúa a través de la propaganda, la manipulación de diversos medios de comunicación, la censura, para establecer su hegemonía. Adquiriendo este concepto desde Gramsci, refiriéndose “a la capacidad que tiene la clase dominante, por medio del establecimiento de alianzas, de realizar el conjunto de las funciones de dominación, educación u dirección político -ideológicas sobre las clases dominadas, durante un periodo histórico determinado.” (Sevilla, 1990: 26) De este modo, las clases subalternas van mezclando y reinventando su cultura, de acuerdo y en función a las estructuras culturales impuestas, por ejemplo, el arte mestizo que se dio a comienzos de la colonia cuando hubo una mezcla de influencias y matices que convocaron a una síntesis entre lo español e indígena.

No obstante, ha estado marcada la distinción del gusto, para una determinada clase social, por mientras la élite chilena se educaba en el rococó, el arte francés, el pueblo o la clase subalterna bailaba en las chinganas un pie de cueca. Estas diferencias son las que hasta el día de hoy distinguen a las clases. Nos hemos referido a la palabra clase, porque el arte y también la cultura han estado determinados a lo largo de la historia por grupos de poder que condicionan el actuar e incluso el modo de pensar a un gran porcentaje de la población que no tiene las mismas posibilidades, ni educacionales, ni económicas para desenvolverse en la sociedad. Desde el punto de vista marxista, la “conciencia de clase”, se refería a que cada persona que compone la sociedad, tendría un rol que cumplir por sus características económicas y culturales, esto orientado a la clase trabajadora como el portador dialéctico del nuevo enfrentamiento. En este sentido, la sociedad chilena, antes del golpe militar podría considerarse una sociedad de clases, donde se distinguía el pueblo propiamente tal y la clase dominante. Pero para efectos de este análisis, el concepto clase, ha sido referido a la capacidad que tiene cada cultura de sobreponerse a la otra, o de vivir simultáneamente, y utilizado como un parámetro para distinguir la influencia que tiene lo económico en la cultura.

2.- El concepto de cultura

♪ El concepto de cultura, etimológicamente, viene del latín y el verbo “*colere*, cultivar, colonizar, ocuparse de algo, atender y conservar.” (Arendt, 1996: 224) Se refiere a la relación entre el hombre y la naturaleza. “Cultura originalmente significó agricultura, una actividad de gozaba de mucho prestigio en Roma, en contra de lo que ocurría con la poesía y las artes manuales.” (Arendt, 1996: 224) Dentro de esto, Cicerón, en su *cultura animi*, sugiere el cultivo del alma en torno a la sensibilidad a lo bello. En tanto, los griegos no le daban el mismo significado, el cultivo de la tierra, encontraban esto más bien osado y violento, ya que representaba una afrenta contra los dioses portadores de la verdad. La agricultura según ellos, era “depositada” por los dioses para poder develarla. No obstante, por la cultura occidental, se adoptaría la visión romana desde el punto de vista del cultivo.

Lo anterior es importante, porque sirve para entender según Arendt (1996), que dentro de la *polis* griega se hace política y donde se establecen límites al amor por la sabiduría y la belleza. Es decir, tanto la polis y la política eran diferenciadas de los *bárbaros*², como distinción cultural y de las cosas culturales, que se podían gestar dentro de los límites de la institución polis. Por esto mismo Arendt da cuenta que arte y cultura no son los mismo y se puede comprender porque los mismos hombres que admiraban la creación de los artistas y artesanos fabricantes a la vez los miraban con suspicacia. “La desconfianza y el desprecio concreto a los artistas surgía de consideraciones políticas: la fabricación de objetos, incluida la producción artística, no está en el campo de las actividades políticas e incluso es opuesta a ellas.” (Arendt, 1996: 227)

Esta suspicacia hacia los artistas, iba relacionada con la frase de Maquiavelo (1988) “El fin justifica los medios”. En relación a que los artistas ocupan las manos como medio relativo a un fin, y la política para los griegos antiguos no es un medio, sino un fin en sí mismo. De forma contraria, al pensamiento moderno, que todo medio es posible para cumplir objetivos.

Aunque es relativa esta relación entre política y arte, da cuenta que existe desde el mundo clásico desconfianza hacia los artistas y artesanos y en este caso el tema de “cultivar” o cultura por parte de los griegos se contradice en admirar los objetos artísticos, pero a la vez desconfiar de sus creadores. Arendt considera que la política y la participación en los temas públicos pudo crear el filisteísmo³ y evitar el desarrollo de una mentalidad cultivada por parte de los griegos, o sea mirar las cosas por su propio valor y no por su uso o utilidad.

Los medios y los fines utilizados en la fabricación de los objetos artísticos son determinantes. Y la “ventaja de que los fabricantes y los artistas pudieron dar

---

² La referencia del bárbaro, se establece en la polis griega como un tipo de individuo que no posee escritura.

³ Arendt Hanna (1992) Entre el pasado y el futuro. Considera esta palabra, filisteísmo. Su origen, apenas anterior a su uso específico, no es de gran significado; se usó por primera vez en la jerga estudiantil alemana para diferenciar a los analfabetos de los universitarios, si bien la asociación bíblica indicaba ya a un enemigo numéricamente superior en cuyas manos se podía caer. Cuando se usó por primera vez – creo que lo hizo el escritor Clamens von Brentano, que escribió una sátira sobre el filisteo “antes, durante y después de la historia” -, el vocablo denotaba una mentalidad para la que todo se debía juzgar en términos de utilidad inmediata y de “valores materiales”, y que por consiguiente no respetaba demasiado a obras y actividades tan inútiles como las que se dan en la cultura y el arte.

salida a sus propios criterios sobre estos temas y articular su hostilidad contra los hombres de acción.” (Arendt, 1996: 229) Existe una desconfianza mutua, entre los hombres de acción y los artistas, por tanto hay conflicto entre arte y política, que no se ha resuelto. Pero a pesar de sus conflictos, el arte y la política están interconectadas porque pertenecen a aspectos públicos del quehacer humano.

Continuando con la comprensión del concepto de cultura, hasta el Renacimiento la palabra está asociada a lo sagrado, y desde entonces se utiliza de forma independiente y ligada a la literatura y las artes. “La cultura es considerada como algo creado por el hombre, pero no en general, sino por los artistas, literatos y filósofos” (Ander –Egg, 1992: 20)

Ander –Egg hace una diferenciación en la definición de cultura, para esto la categoriza de la siguiente forma:

a) “Cultura como refinamiento intelectual; patrimonio de privilegiados, posesión individual de saberes, datos y conocimientos sobre saberes, cultura como ornato. Cultura cultivada, se apoya en los conocimientos, la creación artística. Aprendizaje ilustrado.

B) Cultura como estilo de vida adquirido; patrimonio que todos han heredado, posesión individual y colectiva de rasgos que caracterizan los modos de vida, formas de ser, hábitos y maneras de pensar heredadas, obras e instituciones que se han ido realizando, cultura como respuesta proveniente del pasado. Cultura cultural, se apoya en el pasado y la herencia social. Adaptación inconsciente.

C) Cultura como creación de un destino personal y colectivo; patrimonio que todos van creando, posesión individual y colectiva de lo que se ha sido y de lo que se va siendo, formas de ser, hábitos y maneras de pensar proyectados hacia el futuro, invención del futuro, cultura abierta a la creación del futuro. Cultura constructiva. Se apoya en el proyecto de futuro que hay que crear y la creación de nuevos modos de ser en el mundo. Anticipación consciente.” (Ander –Egg, 1992, 31)

Para los términos de esta investigación, se va a considerar a la cultura como una creación personal y la vez colectiva, que se va creando en la participación de todos y todas en aportar y diseñar día a día. O sea ver la cultura como un constructo inagotable, que puede ser modificado, adaptado y transformado. En constante diálogo con las circunstancias, no un proceso cerrado, ni para unos pocos, ilustrado, tampoco inconsciente del todo, sino de modo en que cada uno puede ser partícipe de la construcción de la cultura y la categoría mundo.

Tampoco que sólo los artistas puedan ser los creadores, sino que todas las personas. Pero de todas formas, culturalmente se ha generado el término “artista” y tiene características específicas, porque después de todo quién se dedica a realizar actividades artísticas tiene un rol social que como en Grecia, a veces está fuera de la institucionalidad de la pólis, o sea adquiere ciertos grados de libertad dentro de la sociedad que no poseen todos los individuos. Esta libertad está dada por los medios, la capacidad de conseguir procesos de creación estética.

La transformación del orden económico, político, social y cultural, están ligados a las consecuencias que ha traído consigo la modernidad en sus diversas facetas, sobre todo las causadas por la expansión del capitalismo. Y los conceptos como cultura, están interrelacionados tanto histórica como socialmente de acuerdo al lugar que ocupe el sujeto en la sociedad.

2.1- ¿Políticas culturales?

♪ Partiendo de que la cultura, más allá de una interpretación antropológica es de todos porque es un producto histórico –social. La existencia de un Consejo de la cultura y las artes, es dudoso, ya que es apropiación de un concepto que pertenece a la colectividad. La cultura no es exclusiva, sino de una sociedad completa que la va construyendo con el paso del tiempo y las generaciones. En Chile, desde un ámbito ministerial, en apropiación de ciertos aspectos de la cultura, relacionados con el arte, está estructurado el mecanismo de pertenencia, de acuerdo a una lógica participativa, pero sólo para un segmento de personas, dedicadas a realizar proyectos en función de una obtención de recursos económicos e incluso prestigio al ganar estos fondos concursables.

En cierta medida, esto es un aporte en relación a la importancia que el Estado le otorga a la cultura, al arte y el rescate patrimonial, sin embargo, surge la siguiente pregunta; ¿Es posible dentro de una lógica de mercado, realizar una valoración a los aspectos culturales, artísticos, patrimoniales siendo que su principal objetivo es la obtención de recursos económicos? Es claro, que en Chile, el aspecto artístico, no es valorado de la forma que debiera, el dicho popular que `nadie es profeta en su tierra´ nos queda muy bien como país en el reconocimiento de nuestros artistas. Hemos tenido muchos músicos, poetas, actores, reconocidos mundialmente, sin ningún consejo de cultura ni nada que les de patrocinio. Por otra parte, la cultura es de todos los chilenos, no de un artista exclusivo, tampoco de un segmento de la sociedad.

Lo que se quiere plantear, es que no necesariamente por la creación o apropiación de un concepto como cultura o arte, significa que existirá más desarrollo cultural o artístico, por la existencia de un Consejo de cultura o ministerio de las artes.

En este sentido, el significado de lo cultural, hace referencia a la preocupación de los Estados desde la década del 70` a considerar que el tema de calidad de vida, está configurado no solamente en base a aspectos económicos sino que también subjetivos en relación a la “felicidad” que las personas tienen o desean alcanzar. No obstante, “que se haya acrecentado el interés de los poderes públicos por la política cultural del Estado y que se haya reconocido el derecho a la cultura como derecho esencial de la persona humana, no significa que la dimensión cultural tenga una importancia significativa en la política de nuestros gobiernos”. (Ander –Egg, 1992: 59) Por una parte, los recursos que son destinados a la “cultura y las artes” son muy inferiores a otros aspectos que por supuesto son fundamentales como la educación, pero, si la calidad de vida se ve favorecida con la inserción de aspectos culturales y artísticos en la vida cotidiana de las personas.

Pero el esfuerzo de estudios internacionales, seminarios, conferencias, podrían despertar de conciencia a Estados más desprovistos de iniciativas, como nuestro país. A pesar de las buenas intenciones, los ciudadanos no deben dejarse atrapar por los disfraces que encantan con logos de `diversidad´,

‘integración’ y el sin fin de conceptos que son utilizados para atraer al ciudadano que busca sentirse ‘parte de’ o ‘buscar su identidad’ como correlación y complemento. Esto porque muchas veces, es usado por campañas políticas, empresas para realizar publicidad, o simplemente, para obtener prestigio, status o beneficios económicos.

El arte y la cultura, no son lo mismo, la integración de ambos conceptos se han ido materializando con ayuda de las ciencias sociales y de otras disciplinas, de todas formas, se van significando con el paso del tiempo. En el fondo, cada cultura re –interpreta el arte y la cultura, en un constante proceso dialéctico que viven ambos conceptos⁴. Es así como dar un significado concreto es complejo y también falso, porque sólo podemos definir ciertos límites de lo cognoscible. Por este motivo, consideraremos que la cultura es para efectos de esta investigación una forma creativa de la construcción personal y colectiva.

3.- ¿Qué es el arte?

♪ Numerosos autores consideran que la definición de arte es compleja, algo disímil, porque se trata constantemente de ser significada y definida, también está sujeta al gusto de cada individuo, que a su vez ha sido definido por los procesos de socialización en su familia, escuela o entorno ideológico. Más que buscar un significado, se quiere a dar cuenta de la experiencia creativa y contribuir sociológicamente a entender el arte desde la percepción de las y los jóvenes.

Dentro de los autores que han intentado definir el complejo lugar que tiene el arte en la sociedad y en sí qué es lo que significa para el artista es Hauser (1982) “de todas las formas conscientemente creadas por el hombre, el arte es la única que se opone tenazmente y por principio a cualquier abstracción no sensorial, empeñada en despojarse de todo lo meramente ideológico, sistemático y general, de todo lo puramente ideal e inteligible, para convertirlo en objeto de percepción inmediata, de netas impresiones sensoriales y de experiencias concretas.”

---

⁴ La cultura vive un constante proceso dialéctico porque autores como García Canclini, han dado cuenta de la hibridez de algunas culturas como la Latinoamericana. Entonces, la dialéctica está en las formas de ir interpretando los productos de las culturas. Por ejemplo; una obra de arte, puede no tener el mismo significado en el siglo XXI que cuando fue recién pintada.

El artista está en una constante dialéctica entre su mundo interior y el mundo social. El artista a lo largo de su vida puede buscar despojarse de la estructura política, cultural, o económica; el problema es que él ha sido constituido y construido como individuo en un contexto social determinado, del que puede intentar desprenderse y por tanto expresar en sus obras con la mayor pureza sensorial su insatisfacción. El dilema es ese, que ha tenido una biografía, formación en lo social, la escuela, los libros que ha leído, todo puede influir en las impresiones sensoriales que se plasman en las obras. Sin embargo, la cualidad es que el artista consciente o inconscientemente puede buscar desprenderse de aquellas estructuras para buscar en su obra expresar las impresiones sensoriales y vivencias concretas que experimenta con la mayor precisión en tanto, cercanía con los sentidos humanos.

Entonces, el asilamiento al que se asocia el arte es parcial, porque el mismo acto creativo puede estar en cuatro paredes, pero el “ser artista” sólo se es validado en contacto con los otros que de acuerdo al gusto y la percepción lo hacen merecedor el título de artista, sin embargo muchos artistas no han sido reconocidos en su propio tiempo cronológico, debido a que a diferencia del científico que tiende a buscar tan pretendida objetividad, el artista por su parte mientras más únicos y subjetivos sean las captaciones de la realidad o su mundo interior, casi siempre deviene en una constante captación del movimiento de esas subjetividades.

Según Hauser (1982), “No es preciso que la personalidad pierda la subjetividad y se desnaturalice con el fin de obtener también significado para los otros; por el contrario, gana tanta mayor importancia artística cuanto más subjetivos y peculiares son sus rasgos”.

3.1- La obra de arte

 La obra de arte es la síntesis del proceso creativo y vivencial del artista que tiene múltiples interpretaciones de su utilidad y participación en lo social. Es en sí la fuente de realización subjetiva del artista. La obra de arte es para algunos autores aquella que trasciende a lo largo de la historia y para una madre, el primer dibujo de su hijo. Es relativo, además del gusto por cual o qué tipo de arte. Lo que implica que para algunos les guste más la música clásica y

a otros el rock. Lo que nos interesa en este análisis es más bien la relación que tiene el arte con la sociedad. Además en el fondo los artistas crean objetos que pasan a ser parte de la humanidad y entregar testimonio de ciertas épocas o realidades sensoriales subjetivas. La obra de arte es un objeto inútil en sí mismo, sólo es una cuestión de percepción des espectador como precisa Arendt (1996):

“En cuanto se convirtieron en objeto de un refinamiento social e individual u de la posición que a él se le acuerda, las obras inmortales, la de atrapar y conmover al lector o al espectador a lo largo del tiempo (...) Las grandes obras de arte no son menos maltratadas cuando sirven a fines de autoeducación o autoperfección que cuando sirven a otros propósitos; mirar un cuadro para aumentar el conocimiento que se acerca a un periodo determinado puede ser tan útil y legítimo como lo es usar un cuadro para tapar un agujero de la pared.”

Lo que critica la autora es que el arte para ser visto como cualquier otra cosa es legítimo en la medida que no se convierte en sustento de refinamiento y conocimiento, o sea tomarle el valor que tiene más que servir de adorno o de valor de cambio. Este refinamiento tiene que ver básicamente con que la clase dominante impone su gusto, en este caso la valoración artística del refinamiento sobre lo popular. De esta forma incluso afirma Arendt la palabra “cultura” se vuelve sospechosa. Y para sustentar aún más este argumento, considera que “la diferencia principal entre sociedad y sociedad de masas es quizá que la sociedad quería la cultura, valorizaba y desvalorizaba los objetos culturales como bienes sociales, pero no los “consumía” (...) Por el contrario, la sociedad de masas no quiere cultura sino entretenimiento, y la sociedad consume los objetos ofrecidos por la industria del entretenimiento como consume cualquier otro bien de consumo” (Arendt 1996: 217)

En este caso, la obra de arte como objeto cultural desaparece al ser consumido por la sociedad de masas. Lo que busca cubrir la industria del entretenimiento es el tiempo libre, no el tiempo de ocio al que hace referencia Aristóteles en “La política” al cultivo de las artes para el desarrollo del espíritu, sino al tiempo vacío que está previamente condicionado al término del trabajo, a la liberación de las preocupaciones, pero no necesariamente se le da importancia a la obra

de arte que se está viendo o escuchando. Por lo tanto, el tiempo libre se convierte en tiempo de consumo.

“La obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de reproducción (...) La reproducción técnica de la obra de arte es algo nuevo en la historia intermitente, a empellones muy distantes unos de otros, pero con intensidad creciente. Los griegos sólo conocían dos procedimientos de reproducción técnica; fundir y acuñar.” (Benjamin, 1989:19) Con la reproducción técnica que se dio ya a comienzos del siglo XX, cambió e instauró procedimientos para la reproducción en masa como lo es la industria del cine.

El problema según el autor de la reproducción masiva es que “en la época de la reproducción técnica de la obra de arte lo que se atrofia es el aura de ésta. El proceso es sintomático; su significación señala por encima del ámbito artístico. Conforme a una formulación general: la técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible.” (Benjamin, 1989:22)

En la inmediatez de la información en la sociedad de las comunicaciones y el internet hacia fines del siglo XX, se da la lógica de consumir arte implicando la pérdida de la autenticidad, el aquí y el ahora de lo creado. No es lo mismo leer Don Quijote de la Mancha ahora que en el tiempo que fue escrito por Cervantes. A esto se refiere Benjamin cuando dice que la obra de arte pierde su aura, es que la autenticidad, el aquí y ahora significativo de la obra en sí porque es reproducida masivamente.

De todas formas la obra de arte puede recuperarse en la educación, en el tiempo que se le destina al arte en el aprendizaje. Es la única forma, enseñar a apreciar y valorar, no a encausar el gusto, sino a dar cuenta no un bosquejo, sino llegar a entender la obra misma, al artista, incluso sus motivaciones. Y en este sentido la educación chilena tiene una enorme deuda, ya sea con el tiempo que se destina al arte como a la poca profundidad en abordar los aspectos existenciales y profundos que muchas veces subyacen en las obras de arte.

3.2- Apreciación de las matrices del arte en Chile

En nuestro país existe una amplia gama de formas artísticas, pero fundamentalmente ligados a cánones europeos de la belleza. Hay universidades que han integrado en sus programas de estudios sobre arte precolombino o en música el estudio de instrumentos propios de Latinoamérica, pero no es suficiente como para decir que Chile tiene una identidad artística fuera del efecto reflejo eurocéntrico. Un grupo minoritario de personas asiste al Teatro Municipal a ver ballet y otro mucho más grande a manifestaciones de música popular. Además a sociedad le cuesta reconocer a los artistas locales, como es conocido el caso de Gabriela Mistral que ganó el Premio Nobel antes que el Nacional de literatura. Se puede decir entonces que el arte chileno no va de la mano con las institucionalidad artística ya sea de la creación misma como de reconocimiento.

Ciertos aspectos de arte en Chile tienen una corriente más bien mestiza e híbrida, ya que se mezclaron las culturas indígenas en territorio chileno con la cultura española. Esto es llamado arte colonial y más adelante los diversos inmigrantes, tanto alemanes como árabes y las características francesas de entretenimiento que se adoptaron desde la colonia. Por supuesto las diversas formas de reconocer el arte se distinguían entre las clases sociales. La élite se aferraba a lo europeo y el pueblo más bien a expresiones artísticas de entretenimiento en chinganas donde se bailaba. Ya en el siglo XX en la década del 60`, comienza a entrar la televisión y con ayuda del neoliberalismo las formas de arte mostradas en ella son una expresión abigarrada y a partir del Gobierno dictatorial imperante. No obstante, por otro lado en los tiempos de dictadura chilena “el pueblo” escuchaba a “los prisioneros”, mientras que las personas con más dinero asistían al teatro municipal de Santiago a escuchar una ópera. Son contrastes de las manifestaciones artísticas de diferentes momentos de la historia de Chile, que por lo demás son muchas. Esta pequeña reseña es para contextualizar la hibridez y también el clasismo que esconde el arte a través de sus formas de legitimación.

No obstante, en el siglo XXI, el arte en sus diversas formas ya sea el teatro, la danza, la plástica, la música, creaciones digitales como juegos computarizados,

la literatura, conforman una amplitud de expresiones que se pueden desarrollar. También se reconocen por ejemplo instrumentos propios originarios como la trutruca mapuche. En las Universidades de hecho se enseñan en la carrera de música la diferencia entre los instrumentos relacionados con la música docta y la música popular. Es importante el reconocimiento de objetos artísticos propios, porque contribuyen a reconocer la pluralidad de culturas existentes en Chile y proyectarlas al mundo. Podría favorecer a la identidad chilena, pero la identidad en la posmodernidad es un proceso cambiante que el modelo económico, político y social, más que conservar lo opaco, la cultura relacionada con el capitalismo prefiere a Justin Bieber que a Illapu, por un tema de ganancias económicas para unos pocos y fundamentalmente porque se inserta en la lógica del entretenimiento más que en el aprendizaje o apropiación de la cultura.

El arte chileno por tanto tiene diversos matices y diversas matrices. Se funda en las concepciones europeas traspasadas de generación en generación a los pueblos indígenas, mestizos que más adelante con la inserción de la cultura norteamericana conforma los imaginarios artísticos de hoy. A pesar de que Chile tiene grandes poetas, músicos, pintores, tras la poca valoración que se le da en su debido momento a ese o esa artista como el gran dicho lo dice “Nadie es profeta en su tierra”. Nuestros artistas, muchos han sido primero reconocidos en otros países que aquí. Eso indica que las clases que han tenido mayor educación formal y que también han gobernado el país se han dedicado justamente a conservar un status, más que a reconocer la pluralidad y la diversidad expresiva que se funda en los talentos que se generan en ésta tierra con sus propias particularidades. El problema pasa también en que el arte es asociado a una esfera más bien de tendencia política de izquierda que no ha sido privativo de Chile sino ya desde el siglo XX, muchos en su tiempo se han adherido a partidos políticos, lo que ha conllevado a persecuciones e incluso asesinatos de grandes músicos, escritores, entre otros. Por eso el arte en sí es importante, porque se mueve en diferentes partes de la estructura social, siempre está en movimiento, por su amplitud y formas de expresión.

García Canclini, da cuenta que desde la sociología del arte, la *ubicación de éste en la estructura social* es la siguiente:

“1.- Análisis de la estructura general de la sociedad y su ubicación –relaciones de dependencia- dentro del sistema capitalista (modo de producción, formación socioeconómica y coyuntura);

2.- Análisis del lugar asignado al arte en el conjunto de la estructura social, sus relaciones con las demás partes (economía, tecnología, política, religión, etc.) y la vinculación con la estructura de clases.

La estructura del campo artístico.

1.- La organización material

a) Medios de producción (los recursos tecnológicos para la producción artística y las modificaciones ocurridas por la introducción de nuevos materiales –acrílicos, plásticos- y nuevos procedimientos –multiplicación mecánica o electrónica de la imagen).

b) Relaciones sociales de producción (entre artistas, intermediarios y público) (relaciones institucionales, comerciales, publicitarias (interacción dentro del país y con el arte extranjero).

El proceso ideológico

a) Elaboración en imágenes (en la obra) de los condicionamientos socioeconómicos por parte de los artistas.

b) Elaboración ideológica realizada en otros textos por artistas, difusores y público (manifiestos, entrevistas, ensayos, críticas periodísticas, autobiografías, encuestas, etcétera.)” (García Canclini, 2001:92)

Lo descrito por García Canclini, son formas de entender cómo el artista o creador se desenvuelve en el medio social. Nuestra sociedad como otras en el mundo viven profundos cambios a todo nivel. Algunos pensadores desde las ciencias sociales hacen entre ver que pasamos por un proceso llamado posmodernidad. Barman (2004), da cuenta en su libro “la modernidad líquida” que por medio de las metáforas de modernidad “sólida” y modernidad “líquida” se puede establecer los parámetros de una nueva era. Entonces, lo central es que la modernidad “sólida” o sea el Estado –nación, los sindicatos sólidos, el

capitalismo industrial, la familia del patriarcado entre otros temas, ya no son estables, fijas o estáticas, sino que han pasado a ser fluidas, móviles y dinámicas. En el fondo sociedades basadas en la incertidumbre.

Antes las instituciones detentaban claras restricciones y formas de control que los jefes solamente tenían acceso, requería de tener instituciones estructuradas para controlar. Un tiempo y espacio determinado, necesitaban de personal estable para ejercer la vigilancia, pero ahora con un solo clic existe control. “El poder puede moverse con la velocidad de la señal electrónica; así, el tiempo requerido para el movimiento de sus ingredientes esenciales se ha reducido a la instantaneidad.” (Bauman, 2004: 16)

A pesar de la subsistencia del arte, cabe hacerse la siguiente pregunta ¿Se podría decir que Latinoamérica y, Chile en particular pueden situarse en el proceso llamado posmodernidad si aún no se resuelven conceptos de la modernidad tales como la industrialización? El problema es que Chile dejó la industrialización en el neoliberalismo. Es fundamentalmente un país exportador de materias primas y sigue siendo dominado por empresas transnacionales que obtienen cuantiosas ganancias, además de que son unas pocas familias las que se llevan gran parte también de las ganancias. Es un país de diversas identidades donde la empresa privada, llevó la modernidad distintas esferas, ya sea en el ámbito del consumo como la vida social misma.

3.3.- Algunos aspectos psicológicos del arte

 Se considera importante destacar un aspecto más psicológico del arte porque no sólo está mediado por la racionalidad instrumental, el pensamiento lógico, la socialización que se establece en un taller artístico, sino que también está relacionado con las sensaciones y emociones que pueda tener una o un estudiante a la hora de realizar sus obras o ejecutar un paso de baile, tocar instrumentos, actuar, es por eso que definiremos los siguientes conceptos.

Sensación

“La sensación describe la relación entre varias formas de estímulos sensoriales (luz, presión, ondas electromagnéticas y de sonido) y cómo éstos son

registrados por nuestro órganos sensoriales (ojos, oídos, nariz, lengua y piel).” (Crossley & Morgado, 2003: 88) La sensación es entonces la captación que tienen nuestros sentidos en relación a los estímulos externos que recibe nuestro cuerpo. La percepción vendría a ser la interpretación que nuestros sentidos hacen de los estímulos percibidos. Ahora, la emoción es diferente, ya que es más elaborada que una sensación.

Emoción

“Estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que puede ser fuerte. Se relacionan con un objeto emocional específico. Son reacciones afectivas, mas o menos espontáneas, ante eventos significativos. Implica una evaluación de la situación para disponerse a la acción. La duración de una emoción puede ser de algunos segundos a varias horas.” (Bisquerra, 2006: 67)

“Un complejo y dinámico estado funcional de todo el organismo, provocado por un estímulo externo o interno, que implica la activación simultánea de un grupo particular de órganos efectores (viscerales, humorales, neuromusculares), de elementos expresivos (postura del cuerpo, gestos, expresión facial, vocalizaciones) y de una experiencia subjetiva (la vivencia emocional o *feeling*). (Bloch, 2006: 25)

Se han citado dos autores para definir lo que es emoción, concuerdan que la emoción o las emociones son en sí complejas, pero a la vez dinámicas y que se dan a través de la experiencia de ellas, la vivencia de la emoción, tanto a nivel fisiológico, en el cuerpo mismo, también internamente, o sea cognitivamente, y factores externos de convivencia con el mundo externo. He aquí algo fundamental, la emoción necesita del mundo externo para expresarse, para ser la emoción dentro requiere de una biografía personal, requiere de lo social.

En este sentido, la sensación está primero que la emoción, se podría entender que la emoción es un conjunto de sensaciones que posteriormente se manifiestan en una emoción como sentir amor, por ejemplo. De esta forma,

podemos entender, que la emoción, necesita ser expresada de forma exterior y esta forma de expresión, puede ser a través de actividades artísticas.

4.- La escuela dentro de la estructura social

 La escuela en sí, es una institución, dentro del sistema de redes económicas, sociales, políticas que existen en un país. La escuela tiene su propia identidad, es un subsistema construido socialmente por los actores que participan dentro de ella. Cada persona tiene asignado un rol. Los estudiantes cumplen uno, los docentes, el director y una tarea específica que se ejecuta en torno a un poder jerárquico, pero a la vez arbitrario, porque no existe conciencia de todas las acciones que se pueden realizar. Por este motivo es que la escuela es una de las instituciones que reproduce más fervientemente la estructura social.

La escuela es un dispositivo de control y disciplinamiento y una de las más evidentes es la corporal. No tan visible es la simbólica, la imposición y reproducción a través de los contenidos del currículo escolar. Foucault habla de una “anatomía política” que subyace en las instituciones. Ésta anatomía se aplicaría en torno a la disciplina que se practica en cada institución. “El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Una “anatomía política”, que es igualmente una “mecánica del poder”, está naciendo; define cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desea, sino para que operen como se quiere, con las técnicas, según la rapidez y la eficacia que se determina. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos “dóciles”. (Foucault, 1988: 141)

La escuela actualmente continúa generando éstos cuerpos dóciles, ya sea municipalizada o privada, porque la mecánica del poder, está hecha en base al control, al encausamiento de la conducta. De ésta forma, las personas no necesariamente expresan lo que sienten, porque están subsumidas al control que ejerce la institución educativa.

Los dispositivos corporales por tanto se establecen en la sociedad. La escuela como parte de lo social ejerce un importante proceso de socialización. En

Chile, una persona cursa en sus años de colegio sumado a pre –básica 14 años aproximadamente sino repite alguno de los cursos. Es un importante porcentaje en la vida de una persona. De hecho, los años en que se forma su personalidad y descubre el mundo. Ahora, son 8 a 6 horas que pasan diariamente realizando actividades escolares, por tanto en 9 meses descontando vacaciones un total de 1.584 horas del año en que se encausa la conducta.

Es claro que los números no son todo. La estructura familiar, el barrio, las amistades, entre muchos aspectos, son los que influyen en el control corporal de las personas. El aspecto simbólico, no obstante asume una gran responsabilidad social. Es interesante al leer “La reproducción” de Bourdieu el concepto de “Arbitrario”, porque lo que es “bueno” para algunos es “malo” para otros, todo depende de los espacios de socialización, la cultura y la norma. Por ejemplo; el castigo físico en la escuela en occidente fue abolido hace más de un siglo y en países orientales todavía es una práctica. No obstante, a pesar de estar abolido, la violencia física se ha transformado en agresiones entre los mismos compañeros, el llamado Bulling. Incluso, que se haya abolido, no quiere decir que las prácticas se hayan acabado por completo. Hemos tenido en nuestro país casos de violencia a niños y niñas de pre –básica. La violación también es violencia corporal.

Entonces, la institución escuela aún conserva una “mecánica de poder” basada en el autoritarismo y la violencia. Pero la escuela no es inerte sino que la conforman los actores que interactúan entre sí. Existe un reglamento interno de disciplina con diversas reglas de convivencia que deben cumplirse, de lo contrario se establecen una diversidad de sanciones. Las clásicas anotaciones en el libro de clases, entre otras. Esto es a nivel general, pero los y las docentes tienen en éste sentido el mayor rango dentro de la enseñanza. Están encargados de transmitir conocimientos y además son un fuerte agente de reproducción cultural. Ellos o Ellas “por el hecho de que toda AP (Acción Pedagógica) en ejercicio dispone por definición de una AuP (Autoridad Pedagógica), los emisores pedagógicos aparecen automáticamente como dignos de transmitir lo que transmiten y, por tanto, quedan autorizados para

imponer su recepción y para controlar su inculcación mediante sanciones socialmente aprobadas o garantizadas.” (Bourdieu, 1996: 61)

La “Acción Pedagógica” es arbitraria porque tiene en sí componentes culturales que son diferentes en todo lugar incluso en un mismo país. Partiendo por el simple hecho de que cada persona es única. Se relaciona con grupos, pero sigue siendo única. Al ser la acción pedagógica arbitraria es el escenario adecuado para transmitir o reproducir normas y valores de la cultura más poderosa, la que se imponga con más fuerza, la que logre establecer su poder. En éste caso la cultura que se ha impuesto al sistema escolar chileno es la relacionada con el éxito académico y la racional. También en éste sentido sería arbitrario imponer el arte como un nuevo sistema educacional. Si se lograra integrar el arte como medio de expresión teniendo un nivel de importancia mayor que el actual, ninguno de los dos sería arbitrario, porque serían complementarios. La enseñanza impartida, por tanto sería más integral y apelaría a un conglomerado mayor de jóvenes.

4.1- Un poco de historia de la educación en Chile y su relación con el sistema económico.

 En Chile, “desde el año 1990, las políticas educacionales han tenido dos grandes principios orientadores: El mejoramiento de la calidad de la educación y una mayor equidad en su distribución (...) Programas de Mejoramiento a la Educación Parvularia, Básica y Media; se elabora e implementa el Estatuto Docente (...) A partir del año 1995, se le ha sumando un tercer gran principio de Modernización, que permitiera avanzar no solamente en la línea de una mejor ecuación, sino que transformarla cualitativamente en una “nueva educación”. Es así como en 1996, se le da el nombre de Reforma Educacional” (MINEDUC, 2001: 21). La cual con los sucesivos gobiernos de la Concertación se ha ido perfeccionando e integrando más establecimientos a la Jornada Escolar Completa, donde se aumentan las horas pedagógicas en el establecimiento para docentes y estudiantes. A pesar de las buenas intenciones de mantener a niños y jóvenes más horas en los colegios, ha significado un gran gasto en infraestructura, a la vez que las condiciones laborales de los profesores son demandantes sobre todo en la

educación pública. ¿Realmente se logran aprendizajes significativos teniendo a estudiantes muchas horas presenciando una clase? ¿Significa calidad en educación?

El debate persiste, porque al parecer no se comprende cuál es el norte de la calidad en educación. El capitalismo tiene gran incidencia sin duda en las decisiones con respecto a la calidad. ¿Cómo se puede hablar de calidad si se está en función al sistema capitalista y lo que conlleva? Además en los colegios, sobre todo públicos se han convertido en una máquina para preparar a los estudiantes a dar la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que sostiene un negocio junto con los preuniversitarios, es como el teatro el absurdo, se debate sobre calidad y se consume el aura como diría Benjamín de la obra de arte, la educación no va con los tiempos siempre se queda atrás por cuestiones del mercado. Pensada la educación como una obra de arte, ha sido vista desde tantos ángulos por la política, las investigaciones, los mismos profesores, que se ha perdido el sentido de la educación misma. En palabras de Theodor Adorno; “El único sentido de la educación es lograr una reflexión crítica de sí mismo” (Casassus, 2006: 227)

La educación es un debate que está relacionado con un problema sistémico de la estructura social. También en Chile influyó el gasto público que se destinó, según análisis efectuados por MIDEPLAN⁵, tras el gobierno dictatorial 1973 - 1988 de Pinochet y las crisis económicas que hubo en su periodo, “en educación se reducen los aportes, desde el 4,2% del PGB en 1970 a un 2,7% en 1988, y la administración municipal de los establecimientos educacionales presenta serios déficit, en especial en las comunas más pobres. La calidad en educación por otro lado se deterioró y las remuneraciones de los profesores cayeron en términos reales. La desconcentración de la administración, si bien en su concepción original respondía a un objetivo de mayor eficiencia, significó una clara discriminación en contra de las comunas más pobres, que no fueron capaces de suplementar los escasos recursos provenientes del nivel central.” (MIDEPLAN, 1991: 11)

---

⁵ Ministerio de planificación y estudios sociales, Chile.

El surgimiento de movimientos sociales como el de “los pingüinos” en el año 2006, da cuenta de que la educación, tras la constitución de 1980, quedó en manos del sistema capitalista, este movimiento vino a llamar la atención a las propuestas educativas, las cuales siguen hasta el día de hoy amarradas a la constitución. En el gobierno de la presidenta Bachelet se puso en marcha la LGE (Ley General de Educación). Tras esta nueva ley se cambiaron algunos aspectos, ¿Pero nuestra meta como país es parecernos a los “desarrollados”? Si se quiere comparar con los países desarrollados en materia de educación, “en lo que se refiere a la educación artística, mientras en Francia se dedican seis horas a la semana, y en Finlandia, el país con los mejores indicadores y resultados en educación desde hace años, tan sólo a la educación musical se dedican dos horas, y en algunas cuatro”. (Villareal, 2008)

El derecho a la educación es fundamental, pero también es un derecho que niños/as y jóvenes puedan desarrollar sus capacidades, porque no todos nacieron para ser Mozart, pero sí mediante el arte y también el deporte se pueden potenciar capacidades motrices, cognitivas, trabajo en equipo, entre muchas otras. De hecho, hubo una Conferencia Mundial sobre Educación Artística de la UNESCO en el año 2006, realizada en Lisboa, Portugal, donde se habló de la importancia de las artes en la escuela. “Uno de los especialistas que participaron, Antonio Damasio (...) señaló que la educación en las artes y las humanidades no sólo contribuye a la formación de ciudadanos con capacidad de innovación, sino que son es un elemento esencial en el desarrollo de la capacidad emocional necesaria para una buena conducta moral” (Villareal, 2008) No se trataría de que mediante el arte, las personas fuesen sometidas para que tengan una determinada conducta moral, sino que las artes fundamentalmente sensibilizan. Producen proximidad entre los individuos, quizás no viéndolo en una forma académica sino como expresión, incluso terapia. También generar el desarrollo de habilidades sociales para la vida.

4.2- La sociocreatividad como transformación educativa.

 Para entender el concepto de sociocreatividad, primero hay que reseñar lo que significa creatividad, la cual es bastante utilizada en el vocabulario, ya sea en educación o psicología principalmente, para especificar

una acción innovadora o con autonomía en relación a la imaginación, a las ideas y al pensamiento. De esta forma, la creatividad, toma diversas vertientes a la hora de emplearse por ejemplo en el trabajo, incluso hay test para medirla. Lo que interesa a esta parte de la investigación, es ahondar en cómo funciona la creatividad en la formación educativa.

El supuesto instituido dice que no es necesario que un niño o joven, tiene que ser creativo para estudiar una determinada materia, en la estructura escolar actual, sólo basta con la memorización y adoptar un método de estudio que facilite o simplifique la comprensión de los diversos conceptos. Pero son pocas las asignaturas que consideran al niño o joven como un ser creador.

Esta perspectiva de un estudiante creador, se materializa con un docente capaz de llevarlo a esa construcción de imaginarios. Por ejemplo; les enseña una materia y luego hace que la apliquen construyendo una maqueta, entre otros, sin embargo esto no es obligación por parte del educador. Cada establecimiento (sobre todo en los particulares y particulares subvencionados) tiene independencia en la utilización de las planificaciones docentes, por este motivo, depende de la iniciativa más que una directriz educativa. Por otra parte, las posibilidades que tienen de crear los escolares están más bien relacionadas con las asignaturas artísticas, aún así el arte de los colegios en su base no está diseñada para potenciar talentos, porque en reiteradas ocasiones los estudiantes deben seguir un modelo para hacer sus dibujos, pinturas, canciones, obras de teatro, no siempre se da la libertad en la creación artística. Por lo tanto, el concepto de creatividad en la educación tiene una suerte de incertidumbre que carece de un significado concreto.

El concepto de sociocreatividad elaborado por (Bazán, Larraín y González, 2004), permite ver a la “creatividad como un hecho social”. Esto es de suma importancia, porque se “asume por tanto, que el proceso de creación es individual y social a la vez.” A diferencia de la creatividad desde la psicología, que en relación a las variables cognitivas, afectivas y conativas de la individualidad humana, la denominan microcreatividad, pero la naturaleza social de la sociocreatividad la hace mucho más compleja e ignorada. Estas conceptualizaciones, dan cuenta de las posibilidades para debatir en torno a la

forma de enfrentar el proceso creativo de cada ser humano. Y que entonces, no estaría dada la creación exclusivamente para los artistas, sino que todos y todas podrían tener una participación activa en la construcción social creativa.

Lo interesante del concepto sociocreatividad, es que da sustento la complejidad que tiene el contexto social que vive un estudiante por ejemplo en su proceso de formación educativa en el colegio. En el fondo, todo el contexto político, cultural, y las propias contradicciones de una modernidad inacabada, irrumpen en las instituciones y los valores que posibilitan la instrumentalización racional de la enseñanza escolar. Fundamentalmente orientada al mercado y a producir operarios que sirvan como un engranaje más al sistema capitalista. Pero la facultad emancipatoria y salida que puede tener una verdadera comprensión de la creatividad y la capacidad de innovar exige que se realicen esfuerzos. “Uno de tales esfuerzos dice relación con conectar esta capacidad con las dimensiones instrumental y valórica de la conducta humana”. (Bazán, Larraín y González, 2004:11)

En este sentido, no es menor la importancia de un equilibrio en torno a la racionalidad instrumental y los valores de la conducta humana, porque éstas podrían ser las bases en mejorar la calidad de la enseñanza y la forma de construcción de los aprendizajes. La propuesta esencial de esta tesis es en la contribución que tiene el arte en sus diversas facetas. Ahora, la creatividad es un sustento porque a través de la creación reflexiva que podría dar el arte en la formación educativa, o sea enfocada en equilibrar la dimensión instrumental y valórica.

El valor que tiene el arte más que las cualidades relativas al producto que es la obra u objeto artístico, es la experiencia que vive el sujeto creador, proponiéndose así que al estar inserto en una cultura, puede incidir en la construcción de su entorno individual y colectivo, como sujeto de acción y participación en lo social.

Cuando integramos la visión de un ser humano creador con la creatividad en la formación educativa, nos lleva a considerar una visión crítico – reflexiva de la forma en que entendemos al sujeto en la sociedad. Para responder a esto, la Pedagogía Crítica nos brinda una salida, “En todo hombre existe un ímpetu

creador. El ímpetu de crear nace de la inconclusión del hombre. La educación es más auténtica mientras más desarrolla este ímpetu ontológico de crear. La educación debe ser deshinibidora y no restrictiva. Es necesario que demos oportunidad para que los educandos sean ellos mismos. De otro modo domesticamos, lo que significa la negación de la educación. Un educador que restringe a los educados a una pauta personal les impide crear. Muchos piensan que el alumno debe repetir lo que el profesor ha dicho en clase. Esto significa tomar el sujeto como instrumento. Se hace cada vez más urgente el desarrollo de una conciencia crítica que permita al hombre transformar la realidad. En la medida en que los hombres dentro de su sociedad van contestando a los desafíos del mundo, van temporalizando los espacios geográficos y se van haciendo historia a partir de la propia actividad creadora del hombre” (Freire, 1976, 10)

Desde esta perspectiva, la contribución que tiene la creatividad en la escuela es proyectiva y no circunstancial, ya que permitir su evolución en los procesos educativos de los estudiantes, al lo largo de toda su experiencia es para que el niño o joven desarrolle sus potencialidades, descubra y se proyecte en el quehacer social, sepa y tenga conciencia no sólo de una forma artística, sino como un futuro ciudadano, que él o ella puede ser capaz a través de sus propias ideas, el trabajo y la reflexión conseguir transformar de forma autónoma su entorno, relacionarse con los demás en una perspectiva transformadora.

La propuesta del concepto de sociocreatividad, está relacionada con la Pedagogía crítica en las palabras anteriores, pero sobre todo en la capacidad de autonomía del sujeto, que “es un proyecto moderno claramente vivo y añorado. Entonces parece ocurrir que tanto la Pedagogía crítica como la concepción crítico –social de la creatividad humana apuntan en ese sentido” (Bazán, Larraín y González, 2004:11) En el fondo, la autonomía es un proceso de la modernidad, y como el proyecto moderno no ha concluido, la filosofía subyacente de la libertad humana, está proclive a tener una continuidad al concientizar la capacidad reflexiva y creadora de los sujetos sociales.

La autonomía es a la vez emancipación, pero no se condice con la realidad social. Ciertamente esta pregunta sale de la lectura que se puede hacer del capítulo Educación para la emancipación de Theodor Adorno (1998), quien considera que la emancipación en la educación podría ser posible en la medida que “en las personas que creen necesario caminar en ese sentido influyan del modo más enérgico para que la educación sea una educación para la contradicción y la resistencia.” En el fondo, que los estudiantes sean capaces de contradecir e incluso resistirse a lo que se les está enseñando, porque sus bases han sido gestadas en un pensamiento crítico y reflexivo, pero además que los profesores sean capaces de crear ese ímpetu de voluntad hacia las contraposiciones culturales, choques generacionales y rescatar que los jóvenes no necesariamente por serlo son inmaduros, porque según el autor, la emancipación asociada a utopías que se pueden gestar en la juventud en relación a los cambios, vistos como personas inmaduras, que como sub discurso “todavía quieren un cambio eso es de jóvenes”.

La realidad social concreta es la que justamente los jóvenes pueden verse enfrentados, pero lo que subyace en esto es que no sólo un joven podría ser idealista, sino también un adulto. El asunto, más bien está ligado a que la posibilidad de emancipación está cada día vigente, a pesar del choque con la realidad establecido por la sociedad para que el sistema siga funcionando, la cuestión es sin duda, ¿de qué forma se mantiene viva la voluntad de la emancipación, que desemboca en grandes transformaciones? La respuesta a eso podría ser la capacidad de las instituciones educativas, desde la infancia en entregar una formación centrada en la creatividad, en considerar a los estudiantes como seres creadores, y no solamente orientados a una intelectualización de los aprendizajes, sino que en cada momento pueda existir cierta libertad en el quehacer académico y las respectivas actividades. En este sentido, rescatar el concepto de sociocreatividad, que a través del fomento de las voluntades sociales podrían gestarse cambios auténticos en autonomía de personas con capacidad de criticar y reflexionar, de ser una resistencia a sus ideales y convicciones. Nadie tiene las pautas ni la metodología que conduce a una determinada emancipación. Lo que está claro de la reflexión anterior, es que los cambios sociales y la mejoría de situaciones que calan en la

profundidad de los seres humanos, como la pobreza, la miseria, falta de opciones para tener una mejor calidad de vida, frustraciones en relación a la obtención de recursos materiales, comprensión, afecto e incluso amor, cuando se inculca la voluntad y la creatividad, es posible quizás ir superando gran parte de lo mencionado, a pesar de las posibles dificultades. No obstante, siendo sólo una posibilidad, ha quedado demostrado que muchos cambios son en base a la voluntad y la forma de enfrentar como sociedad y personalmente los momentos históricos en la biografía humana.

5.- Rasgos y matrices de la juventud en la sociedad chilena.

 La juventud, es una categoría al igual que la infancia reconocidas contemporáneamente, recién como grupos de personas con derechos. No significa que aún en la actualidad no sean vulnerados, pero es claro que ha habido grandes avances. Cabe destacar que en Chile la población juvenil se encuentra definida por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) como aquellas personas que se encuentran entre los 15 y 29 años de edad. Según el último Censo (2002), hay 3.648.000 jóvenes en nuestro país.” (Sandoval, 2007:1)

El “ser joven” en Chile tiene variados rasgos, incluso está asociado a impulsar profundos cambios a nivel educacional y político. Capaces de asumir riesgos con o sin medir consecuencias que inciden en importantes decisiones, pero por lo general a largo plazo. Muchas “Revoluciones” como procesos históricos significativos han sido comenzadas por jóvenes, por ejemplo la “revolución pingüina” llamada por la prensa en el año 2006. Ahora sigue el debate en el 2011, nuevamente instalado por jóvenes estudiantes el tema de la calidad y en esta oportunidad la gratuidad. El “ser joven” incluso es un fenómeno ontológico, es como si la juventud poseyera una importante fuerza transformadora.

Por eso, según Sandoval, es necesario reconocer la multidimensionalidad del fenómeno. (Sandoval, 2007: 7) Para Touraine existen dos imágenes en oposición de la construcción cultural y social “que tiene Chile de su juventud: instrumento de la modernización, o elemento marginal y hasta peligroso. Sólo se habla de la juventud con sentimientos intensos, ya se trate de esperanza o de miedo. Para los adultos, los jóvenes son algo muy cercano o muy lejano, son factores de continuidad o de discontinuidad. Ese contraste corresponde en parte a la oposición entre juventud de clase media y juventud llamada marginal, pero como se trata de categorías más bien construidas que observadas, tiene un sentido más profundo: es la oposición entre dos imágenes que tiene la sociedad de sí misma y de su porvenir.” (Touraine, 1997: 2)

La juventud chilena está construida a partir de matrices de exclusión y desigualdad social, porque es heterogénea ya que los jóvenes provienen de distintos grupos socioeconómicos, diferente educación y familias, sumado a

esto los distintos tipos de familias que se encuentran actualmente. La exclusión está dada por las oportunidades educacionales, que para todos no son iguales, y la desigualdad social en Chile es producto de los marcados grupos o estratos socioeconómicos. Los sesgos parten por el apellido, el lugar de nacimiento, la comuna de residencia, forma de hablar y expresarse, entre otros factores que reproducen la exclusión y la desigualdad social.

Continuando con Touraine, la imagen de joven construida por la sociedad chilena, la primera como una fuerza modernizadora, la fuerza de trabajo del país y la otra imagen es la de ese joven que se encuentra en la marginalidad, en la drogadicción, la delincuencia, entre otros. Para paliar esto por parte de instituciones estatales como privadas se crean Programas o intervenciones para fomentar la integración y participación social a través de centros culturales, pero el autor dice que:

“Más interesante, y también más ambigua, es la idea de crear lugares para los jóvenes, casas de la juventud o centros juveniles, clubes o centros socioculturales (...) Sin embargo, en algunos casos esos centros culturales atraen poco a los jóvenes, que se sientan sometidos allí a vigilancia, o víctimas de un paternalismo que encuentran irritante (...) Se tropieza siempre con la misma contradicción: (...) ¿quiere esto decir que una política de la juventud no tiene sentido, y que las únicas medidas que deben tomarse son las que consisten en garantizar para todos los jóvenes un empleo normal y perspectivas profesionales, y en darles una educación general que constituya una garantía contra la marginalización más eficaz que la que pueda darles cualquier creación institucional de puro adorno? Hay que impedir que los jóvenes más desamparados entren inexorablemente en el círculo vicioso de la marginalidad, que convierte la falta de trabajo o de educación, o la desorganización de la familia, en incapacidad de llevar a cabo un esfuerzo personal o en encierro en una banda más o menos delincuente.” (Touraine, 1997:5)

Entonces, la formación educativa en colegios podría generar espacios donde los jóvenes pudieran crecer y desarrollarse, ya que la creación de centros culturales como considera Touraine no siempre atraen a los jóvenes, por

motivo de una serie de reglas para entrar o simplemente porque son pagados. Por ejemplo; en la municipalidad de providencia para acceder a “juventud providencia” se debe pagar para los talleres, no así en la comuna de Maipú, no obstante existen sesgos, porque las condicionantes son que los jóvenes deben pertenecer a la comuna, entonces los procesos de selección podrían coartar el ímpetu o los deseos de expresarse a través del arte y por tanto ser críticos de los contextos socio –culturales que pueden tener su expresión en lo artístico. Pero si en los colegios se dan éstos talleres de forma más continua y como una política estudiantil, incluso los problemas relacionados con la marginalidad podrían ser superados por la capacidad sensibilizadora del arte.

Pero no se trata de que el arte sensibilice, también si se desarrolla en la escuela ya que los estudiantes pasan muchas horas, se pueda establecer una comunicación más profunda de los momentos o dificultades que pasa cada ser humano en transformación. El arte colectivo como es el teatro, la danza, la música, incluso la plástica, son motores para la comunicación oral, la empatía, el cultivo de habilidades para la vida y sociales. Según Touraine (1975), “La comunicación con los demás es ante todo un problema de lenguaje, pero también de información. El papel de la escuela es aquí esencial. En la escuela aprenderá el niño o el muchacho a conocer el campo social en el que va a actuar. Allí aprenderá a conocer la actividad y el modo de vida de los demás, y por lo tanto a saber cuál es su propio lugar y a reconocer con quién puede entablar una alianza o simplemente negociar, o bien contra quién debe, al contrario, defenderse. Es de desear que ese conocimiento de los demás esté fundada en las experiencias más inmediatas, que el joven conozca su barrio, su municipio, que se organicen encuentros entre jóvenes y miembros de diversas categorías profesionales. Es sobre todo menester que el joven aprenda a expresar lo que percibe en sí mismo y en los demás.”

Es de esta forma que la escuela representa uno de los roles más fundamentales en el conocimiento de las personas, tanto de sí mismos/as como de los demás. Y el arte podría ser un medio para gestar procesos a largo plazo en relación a las capacidades se pueden ir construyendo.

Marco Metodológico

Enfoque metodológico

Este será un estudio cualitativo, porque se pretende abordar una realidad poco explorada, la percepción de jóvenes de enseñanza media en torno a la relación entre arte y la formación educativa a través de la experiencia de realizar talleres artísticos en sus establecimientos educacionales.

Ésta investigación apela a obtener resultados desde la *comprensión* de la conducta humana, desde los propios actores que intervienen en el contexto del estudio. Además es *fenomenológico*, porque busca interpretar la realidad desde la experiencia participativa. Ya que:

“Ésta realidad está constituida no sólo por hechos observables y externos, sino también por significados, símbolos e interpretaciones elaborados por el propio sujeto a través de una interacción con los demás. Por lo tanto, la teoría hermenéutica se centrará en la identificación de las reglas que subyacen, siguen y gobiernan los fenómenos sociales.” (Pérez Serrano, 1988: 27)

Es relevante en este caso, porque “cuando reducimos las palabras y actos de la gente a ecuaciones estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida social. Si estudiamos a la personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad. Aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques investigativos” (Bodgan y Taylor, 1987: 21)

Para tener una cercanía con las personas investigadas, en este caso dos comunidades educativas de enseñanza media una particular y otra municipalizada. Se optó por la metodología cualitativa.

Tipo de estudio

Es de carácter **exploratorio**, ya que “permitirá determinar tendencias e identificar relaciones potenciales entre variables para efectuar, posteriormente investigaciones más rigurosas” (Hernández, Fernández, Baptista, 1991:59). Tras la revisión bibliográfica efectuada, son pocas las investigaciones que aborden el tema del discurso de los jóvenes sobre la relación entre el arte y formación educativa en la sociedad chilena desde la sociología.

Diseño de la investigación

El diseño de investigación que se utilizará en el estudio será **no experimental**, ya que

“en un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas por el investigador. En la investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no es posible manipularlas; el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, ni puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos”
(Fernández, Hernández, Baptista, 1991:157)

No será experimental, porque se considera que para trabajar con personas, es necesario tener sensibilidad como investigador o investigadora, por tanto se debe apelar a la cercanía y la confianza con el o la entrevistada. Además, manipular la realidad con personas no está considerado en este estudio, porque se trabajará el tema de las emociones, los sentimientos con respecto a contextos socioculturales de estudiantes, jóvenes en una etapa de crecimiento de búsqueda existencial, de saber qué es lo que quieren para sus vidas.

Universo

El universo de la investigación estará compuesto por estudiantes chilenos de primero a cuarto de enseñanza media, de ambos sexos, cuyas edades estén entre los 14 y 19 años de edad, y que participen en talleres artísticos (teatro, danza, pintura, literatura, creaciones audiovisuales, música, coro, orquesta, entre otros) de sus respectivos establecimientos de la Región Metropolitana. Para tener una mayor divergencia de percepciones, se seleccionarán dos colegios particulares y dos colegios municipalizados.

Tipo de Muestreo

Es de tipo **no probabilístico**, ya que es un estudio cualitativo, además los y las informantes que se buscaba conseguir se privilegió la calidad de sus percepciones, reflexiones y visión de mundo. En este sentido, la muestra es de tipo intencionada fundamentalmente:

“Se utiliza en estudios exploratorios, de carácter cualitativo. Depende el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la calidad ni la estandarización.” (Hernández, 1991:326)

La muestra entonces, de los estudiantes, básicamente cumple las siguientes variables:

- Estudiantes que participen en talleres artísticos.
  - Que tengan un rango de edad entre los 14 y 19 años respectivamente.
  - Que sean de ambos sexos.
  - Estudiantes que asistan a colegios particulares y municipalizados de la Región Metropolitana, de las comunas de Pudahuel, Providencia, Santiago y Maipú respectivamente.
-
- La selección de los colegios se realizó previamente, de acuerdo a la existencia de talleres artísticos en funcionamiento y que como mínimo tuvieran dos respectivamente.

Muestra

Como es un estudio cualitativo, lo que se privilegia, es la calidad de la información recogida, por lo tanto:

“Ni el número ni el tipo de informantes se especifica de antemano. El investigador comienza con una idea general sobre las personas a las que se les entrevistará u el modo de encontrarlas, per está dispuesto a cambiar el curso después de las entrevistas iniciales” (Bogdan y Taylor, 1987: 108)

Además se aplica el criterio de saturación, cuando la información no le agrega nuevos sentidos ni conocimiento a lo dicho.

De esta forma, la muestra quedó constituida por:

- 34 estudiantes de ambos sexos, que sus edades están entre los 14 y 19 años respectivamente, que participan en talleres artísticos, donde dieron sus percepciones en cuatro entrevistas grupales.

Entrevista N° 1: 10 estudiantes del Colegio Particular “Nuestra Señora de Andacollo” de la comuna de Santiago. Dirección, calle Cautín 1181.

Entrevista N° 2: 7 estudiantes del Colegio Particular “Centenario” de la comuna de Maipú. Dirección, calle Centenario 276.

Entrevista N° 3: 8 estudiantes del Colegio Municipalizado “Liceo N° 7 de niñas, Luisa Saavedra de González” de la comuna de Providencia. Dirección, calle Monseñor Sótero Sanz 60.

Entrevista N° 4: 9 estudiantes del Colegio Municipalizado “Liceo Monseñor Enrique Alvear” de la comuna de Pudahuel. Dirección, calle La estrella sur 205.

Técnicas de recogida y producción de la información

Para conocer las percepciones de los jóvenes estudiantes sobre arte y formación educativa, se realizaron entrevistas grupales, semi estructuradas, para tener un esquema con flexibilidad en las preguntas, considerando la profundización de algunos temas, la entrevista es definida como:

“Una conversación intencionada. En la entrevista dos o más personas entran a formar parte de una situación de conversación formal, orientada hacia unos objetivos precisos (...) En completo contraste con la entrevista estructurada, las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas. Las entrevistas cualitativas han sido descritas como no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas.” (Bogdan y Taylor, 1998: 101)

Para apoyar las entrevistas a realizar, se utiliza una pauta o esquema, que posibilita la obtención de la información relevante para la investigación, así no desviándose de los objetivos planteados. Además, lo flexible que puede ser un estudio cualitativo, facilitó la profundidad de lo planteado por los entrevistados.

“Algunos entrevistadores utilizan una guía de la entrevista, para asegurarse de que los temas claves sean explorados con un cierto número de informantes. La guía de la entrevista no es protocolo estructurado. Se trata de una lista de áreas generales que deben cubrirse con cada informante. En la situación de entrevista el investigador decide como enunciar las preguntas y cuando formularlas. La guía de entrevista, sirve solamente para recordar que se deben hacer preguntas sobre ciertos temas.” (Bogdan y Taylor, 1987,: 119)

La pauta se realizó en base a los objetivos específicos planteados, en la investigación, relacionados con el arte y la formación educativa de jóvenes estudiantes de enseñanza media de establecimientos particulares y municipalizados de la Región Metropolitana.

- Percepción de los estudiantes sobre arte y formación educativa.
- Definición de arte y su relación con la sociedad.

- Arte y formación educativa más complementaria.
- Posibilidades y dificultades en la realización de talleres artísticos en el colegio.

Técnicas de análisis

“Definimos el análisis de datos como un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado relevante en relación a un problema de investigación” (Rodríguez, Gil Flores y García Jiménez, 1996: 200)

Se utilizará el *análisis de discurso textual* como precisan (Rodríguez, Gil Flores y García Jiménez, 1996) Así, entendido como una categorización y codificación de las palabras textuales entregadas por las y los entrevistados. Se diferencian además las áreas temáticas.

Se realizará el siguiente proceso, fundamentalmente con las entrevistas:

- se leerán las entrevistas ya transcritas para acercarse a la información entregada.
- Se identificarán los fragmentos que aludan al tópico, o sea al tema más recurrente en los relatos de las personas. Por medio de citas textuales.
- Posteriormente al tener las categorías de análisis, se procederá a realizar de forma interpretativa el informe y las conclusiones finales.

Resumen de análisis de entrevistas grupales

Categorización de las percepciones en grado de acuerdo y satisfacción de la información para una visión más global de la investigación.

1.- Relación entre arte y formación educativa

Grado de utilidad del arte en la escuela

- 1.- Muy útil
- 2.- Útil
- 3.- Regularmente útil
- 3.- inútil
- 4.- Muy inútil

Colegio Municipalizado “Liceo Monseñor Enrique Alvear” Útil	Colegio Municipalizado “Liceo N° 7 de niñas, Luisa Saavedra de González” Útil
Colegio Particular “Nuestra Señora de Andacollo” Útil	Colegio Particular “Centenario” Regularmente útil

De acuerdo al grado de utilidad que consideran las y los estudiantes que tiene el arte en la escuela, se puede establecer que tiende a ser “útil” en los cuatro colegios, sin embargo, en el colegio particular “centenario” las percepciones fueron menos positivas.

Grado de satisfacción sobre el tipo de herramientas teóricas y prácticas que les entrega el colegio.

- 1.- Muy bueno
- 2.- Bueno
- 3.- Regular
- 3.- Malo
- 4.- Muy malo

Colegio Municipalizado “Liceo Monseñor Enrique Alvear” Bueno	Colegio Municipalizado “Liceo N° 7 de niñas, Luisa Saavedra de González” Regular
Colegio Particular “Nuestra Señora de Andacollo” Regular	Colegio Particular “Centenario” Bueno

En este aspecto, las y los estudiantes de los cuatro colegios perciben que las herramientas entregadas por el colegio están dentro de las categorías “bueno” y “regular” donde no se aprecia una diferencia por ser municipalizados o particulares.

2.- Definición de arte y relación con la sociedad

Definición de arte y significados

- 1.- Si
- 2.- No
- 3.- Relativa

Colegio Municipalizado “Liceo Monseñor Enrique Alvear” Si	Colegio Municipalizado “Liceo N° 7 de niñas, Luisa Saavedra de González” Relativa
Colegio Particular “Nuestra Señora de Andacollo” Si	Colegio Particular “Centenario” Relativa

Para las y los estudiantes, en un colegio particular y otro municipalizado, consideraron que el arte podría definirse y tener significados. En cambio el “Liceo N° 7 de niñas” y el “Colegio Centenario”, percibieron que la definición de arte era relativa y sus significados también.

Grado de acuerdo sobre la relación que tiene el arte con la escuela

- 1.- Muy de acuerdo
- 2.- De acuerdo
- 3.- En desacuerdo
- 4.- Muy en desacuerdo

Colegio Municipalizado “Liceo Monseñor Enrique Alvear” Muy de acuerdo	Colegio Municipalizado “Liceo Nº 7 de niñas, Luisa Saavedra de González” Muy de acuerdo
Colegio Particular “Nuestra Señora de Andacollo” De acuerdo	Colegio Particular “Centenario” De acuerdo

En este punto, las y los estudiantes, se puede realizar una comparación entre los colegios municipalizados y particulares, porque los primeros estuvieron “muy de acuerdo”, con que el arte tendría relación con la sociedad, y sus percepciones iban fundamentadas, en que el entorno social era un factor determinante a la hora de realizar actividades artísticas. En el fondo, sus respuestas fueron más argumentadas que las de los colegios particulares con un “de acuerdo”.

3.- Arte y una formación educativa más integral

Grado de acuerdo sobre si el arte puede ser un aporte en la formación educativa

- 1.- Muy de acuerdo
- 2.- De acuerdo
- 3.- En desacuerdo
- 4.- Muy en desacuerdo

Colegio Municipalizado “Liceo Monseñor Enrique Alvear” De acuerdo	Colegio Municipalizado “Liceo N° 7 de niñas, Luisa Saavedra de González” De acuerdo
Colegio Particular “Nuestra Señora de Andacollo” De acuerdo	Colegio Particular “Centenario” De acuerdo

En los cuatro colegios, la categoría va más bien relacionada con una respuesta “de acuerdo” por parte de las y los estudiantes. Esto debido a que surgen percepciones sobre pocas oportunidades que les da el sistema educativo para desarrollarlo, además de algunas dificultades que aparecen en los mismos establecimientos como la infraestructura.

Grado de acuerdo sobre la obtención de mejores aprendizajes en otras asignaturas

- 1.- Muy de acuerdo
- 2.- De acuerdo
- 3.- En desacuerdo
- 4.- Muy en desacuerdo

Colegio Municipalizado “Liceo Monseñor Enrique Alvear” De acuerdo	Colegio Municipalizado “Liceo N° 7 de niñas, Luisa Saavedra de González” De acuerdo
Colegio Particular “Nuestra Señora de Andacollo” De acuerdo	Colegio Particular “Centenario” En desacuerdo

En este punto, las y los jóvenes, consideraron en su mayoría estar “de acuerdo” en las percepciones entregadas sobre la obtención de mejores aprendizajes, ya que les ayudaba a la concentración, memoria, entre otros aspectos. No obstante, en el colegio particular “centenario” vieron más bien el

arte como algo separado de la formación escolar misma, viéndolo como un hobby o pasatiempo.

Grado de satisfacción en relación a un desarrollo como personas y futuros ciudadanos.

1.- Muy bueno

2.- Bueno

3.- Regular

3.- Malo

4.- Muy malo

Colegio Municipalizado “Liceo Monseñor Enrique Alvear” Bueno	Colegio Municipalizado “Liceo N° 7 de niñas, Luisa Saavedra de González” Bueno
Colegio Particular “Nuestra Señora de Andacollo” Bueno	Colegio Particular “Centenario” Bueno

En este aspecto, el grado en que perciben las y los estudiantes el aporte del arte a el desarrollo como personas y futuros ciudadanos se da en relación a una opción “bueno” porque piensan que les da opinión, los hace ser mejores personas, más empáticos, crecer intelectualmente, entre otros motivos. En esta categoría, las y los jóvenes tuvieron apreciaciones parecidas.

4.- Realización de talleres artísticos posibilidades y dificultades

Grado de acuerdo sobre las posibilidades que les da el colegio para desarrollar los talleres artísticos.

- 1.- Muy de acuerdo
- 2.- De acuerdo
- 3.- En desacuerdo
- 4.- Muy en desacuerdo

Colegio Municipalizado “Liceo Monseñor Enrique Alvear” De acuerdo	Colegio Municipalizado “Liceo N° 7 de niñas, Luisa Saavedra de González” En desacuerdo
Colegio Particular “Nuestra Señora de Andacollo” En desacuerdo	Colegio Particular “Centenario” De acuerdo

En este sentido, las percepciones, son que tanto en colegios municipalizados como particulares están “de acuerdo” y “en desacuerdo”. Fundamentalmente, es por los recursos económicos destinados al arte, como la infraestructura. Que no necesariamente varían por ser particulares o municipalizados. Se observó que en el “Liceo Monseñor Enrique Alvear”, el colegio les da posibilidades para que ellos desarrollen talleres artísticos y les da las herramientas necesarias.

Grado de acuerdo sobre las dificultades de realizar los talleres artísticos en el colegio.

- 1.- Muy de acuerdo
- 2.- De acuerdo
- 3.- En desacuerdo
- 4.- Muy en desacuerdo

Colegio Municipalizado “Liceo Monseñor Enrique Alvear” En desacuerdo	Colegio Municipalizado “Liceo N° 7 de niñas, Luisa Saavedra de González” Muy de acuerdo
Colegio Particular “Nuestra Señora de Andacollo” De acuerdo	Colegio Particular “Centenario” En desacuerdo

En este punto, en relación a las dificultades, el “Liceo Monseñor Enrique Alvear”, y el colegio “Centenario” están “en desacuerdo”, porque el colegio “sí” les posibilitaría realizar sus actividades artísticas, proporcionándoles las herramientas necesarias. No obstante, el colegio “Nuestra señora de Andacollo” está “de acuerdo” y el “Liceo N ° 7 de providencia”, “muy de acuerdo” con las dificultades presentadas que está relacionadas con la infraestructura, los instrumentos musicales, vestuario para presentaciones, entre otros.

Emociones y sensaciones que perciben las y los estudiantes

Colegios Particulares	Colegios Municipalizados
“desahogo”	“Plenitud.”
“uno se libera más como de todo el estrés”	“como que me libero”
“Relajo.”	“Alivio”
“Inspiración.”	“me siento libre”
“Si, inspiración y pasión.”	“Me desestrea”
“Se fortalece la amistad...”	

En esta pregunta realizada a las y los estudiantes, se observa que ellos perciben diversas emociones, sensaciones, cuando están efectuando los talleres artísticos, es más complejo dar un grado de acuerdo o satisfacción, pero lo que ellas y ellos perciben está dentro de sensaciones y emociones positivas en relación a su estado emocional, afectivo y cognitivo. Tanto los colegios particulares como municipalizados concuerdan en la sensación de “libertad” que les da la actividad artística.

Desarrollo de propuestas para talleres artísticos que el colegio les haya apoyado.

1.- Si

2.- No

3.- Relativa

Colegio Municipalizado “Liceo Monseñor Enrique Alvear” Si	Colegio Municipalizado “Liceo N° 7 de niñas, Luisa Saavedra de González” No
Colegio Particular “Nuestra Señora de Andacollo” No	Colegio Particular “Centenario” No

En este aspecto, con excepción del “Liceo Monseñor Enrique Alvear”, en ninguno de los colegios, tanto municipalizados como privados les han apoyado concretamente con algún proyecto proveniente de las y los estudiantes.

Análisis de las entrevistas

1.- Relación entre arte y formación educativa.

1.1- Utilidad del arte en la escuela

a) Identidad.

Los y las jóvenes piensan que el arte tiene una contribución en el ámbito de la identidad, ya que el “ser artista” o dedicarse a una actividad artística, favorece la interiorización, el sentido de búsqueda y descubrimiento, ya sea a través de la historia de la música por ejemplo, y esto podría tener un crecimiento personal a la vez del entorno más cercano.

“O sea que la danza, la música, la pintura en el colegio ayudan mucho al crecimiento cultural de cada uno. Ser músico no es solamente tocar un instrumento, uno también tiene que saber historia, saber teoría de la música, lo mismo del arte, por ejemplo, uno tiene que saber de la historia del dibujo, para dibujar de tal manera. También es un crecimiento cultural de la persona y del entorno.” (Estudiante Colegio Privado)

b) Generación de emociones y sentimientos

Las y los jóvenes perciben que el arte en la escuela puede generar en ellos emociones positivas que permiten estabilidad. Esto propiciado por la actividad artística que desarrollan.

“Yo creo que tiene como una utilidad más emocional, igual tiene a los alumnos como más emocionalmente estables, porque igual como que los alumnos que desarrollan arte como que se sienten bien.” (Estudiante Colegio Privado)

c) Posibilidad de tener espacios de expresión

Manifiestan que el arte les permite expresar sus emociones, de liberarse del estrés que tiene la misma escuela, en relación a las actividades académicas. Lo ocupan para conectarse con sus sentimientos y las vivencias que van teniendo como jóvenes.

“Nos puede ayudar como a ciertas personas, los dibujos, escapar de problemas, en los colegios a veces estamos presionados por las tareas, las pruebas y a algunas personas, se pueden conectar a través del arte y expresar los sentimientos, que a uno le parezcan más importantes, por ejemplo nosotros en grupo con ellos tres, cantamos igual nos hace bien en la semana, venir, relajarnos, porque cantar eso es lo que nos gusta a los tres, algunos dibujan, y eso les apasiona” (Estudiante colegio privado)

d) La Jornada Escolar Completa (JEC)

Los y las estudiantes perciben que la JEC, les impide una mayor profundización en las actividades artísticas, ya que se le daría prioridad a asignaturas más bien destinadas a la PSU, como Lenguaje y Comunicación, Matemáticas. Además, observan que las dos horas que tienen a la semana están orientadas y estructuradas, no permitiendo una mayor expresión y libertad en la realización de dibujos, composiciones musicales. Esto se puede verificar en jóvenes de colegios tanto municipalizados como privados.

“Yo creo que el arte en la escuela, no se ve mucho, dos horas así como dentro del horario de la jornada escolar completa, como que no hay un desarrollo muy amplio del arte (...) es como una actividad extracurricular, entonces, tampoco es como que la educación esté enfocada en el arte, porque la educación es netamente instructiva, no sé te enseña el pensamiento más estructurado matemático, científico y el lenguaje, de hecho, la filosofía y la historia tampoco se profundizan mucho, tampoco...” (Estudiante Colegio Municipalizado)

“Somos como externos al colegio, porque no nos da el espacio, porque así dentro de las horas, de la jornada completa, no nos da el espacio para ensayar y cosas así, siempre tenemos que quedarnos después de clases...” (Estudiante de colegio particular)

1.2 Herramientas teóricas y prácticas para que desarrollen el arte en la escuela.

a) Infraestructura e implementos

Consideran que los espacios físicos para desarrollar sus actividades artísticas, no están acondicionados para sus necesidades. Sin embargo, se muestran agradecidos porque el colegio les presta sus instalaciones. A pesar de opiniones más drásticas, donde piensan que el colegio no les proporciona nada. Porque los talleres artísticos estarían financiados por el centro de padres en un colegio municipalizado. El tema de los implementos, como instrumentos, vestuario, tanto para los colegios particulares como municipalizados, los propios estudiantes son los que tienen que financiarlos. También, algunos implementos son de los profesores, lo que dificulta si ellos se van al año siguiente, la continuidad del taller. Además existe a veces, señalan, gran trámite para conseguir lo que necesitan como una radio, dinero para ir a alguna presentación, entre otros.

“Ahí hay algo que podemos rescatar, porque en el tema de música, nos presta el colegio sería la sala de música, pero por ejemplo nosotros partimos con guitarras acústicas y el profe traía sus instrumentos para que nosotros tocáramos. Casi todos los instrumentos son del profe, hay una o dos guitarras que son del colegio. O sea lo único que presta el colegio es la sala de música, se ha dejado bien de lado el tema de las artes.” (Estudiante colegio particular)

“El colegio como institución no entrega nada, de hecho los talleres ni siquiera los financia el colegio, los financian las mismas niñas, por ejemplo hay talleres que los financia el centro de alumnas, no sé po, que son no sé de circo, de teatro, y el taller de coro que se auto

financia, que tampoco tiene que ver con el colegio, de coro y orquesta, o sea en el fondo, el colegio no contribuye a nada, es sólo auto gestión de las niñas para poder, ellas a través de cómo su búsqueda o esfuerzo...” (Estudiante colegio municipalizado)

“A nosotros también nos pasa lo mismo, nos pasan la sala de arriba que tiene espejos, pero por ejemplo, la radio la tiene que conseguir la profe. Pero el colegio no nos pasa más plata para comprar más ropa o implementos. Eso igual es un gasto propio.” (Estudiante colegio particular)

b) Profesores

Las y los estudiantes creen que lo más significativo que les da el colegio, son la calidad de los profesores que les enseñan en los talleres artísticos, a veces son los mismos profesores que realizan otras asignaturas de el currículo escolar. Destacan la motivación que tienen algunos docentes tanto en colegios municipalizados como en los privados, sin embargo, en los particulares piensan que podrían haber más profesores especialistas solamente dedicados a la realización de los talleres. Por este motivo, además hay veces que tienen que se más bien autodidactas, a palabras de un estudiante.

“Hay muchas veces que nosotros somos autodidactas, nosotros tenemos que investigar de repente, buscar las cosas en internet, o hablar con personas que saben más en el asunto para sacar pasos, bailes...” (Estudiante Colegio Particular)

2.- Noción del concepto arte y relación con la sociedad

2.1 Definición de arte.

Dan cuenta que la definición de arte por si sola es difícil, ya que es amplia, más bien la identifican como un medio de expresión, cuando bailan, cantan, tocan música. La definición de arte por sí sola, la perciben además como algo personal, que cada artista o persona la va construyendo en la expresión del arte que desarrolle. O sea en cierta medida comparten el concepto de arte que

se ha propuesto en el marco teórico, donde no queda cerrado sino que abierto a reinterpretaciones.

“Es que es difícil definir arte...” (Estudiante Colegio municipalizado)

“Para mí el arte es una forma de expresar las cosas, pensamientos o sentimientos...” (Estudiante Colegio Particular)

“Yo creo que es una forma de expresarse, una forma de representar el interior de cada persona a través de movimientos, o a través (...) de cualquier movimiento artístico que pueda ser considerado, no sé como lo es la música, el dibujo, la pintura, la danza, etc.” (Estudiante Colegio Particular)

2.2- Significados de arte.

Dentro de los significados que se desprenden de las percepciones que entregaron las y los jóvenes, fundamentalmente está ligado con la difícil definición de arte, no obstante, para ellos es una “liberación”, “descripción de momentos de la vida”, “una forma de socializar”, “de obtener conocimiento distinto al entregado por la escuela”, “encausamiento de emociones positivas y negativas”, “noción de sentirse artista”. En el fondo, son visiones dentro de la subjetividad, sus percepciones al desarrollar la actividad artística.

“Entonces más que propiamente a definición de arte que estábamos discutiendo, que también significaba socializar, va también desde la persona, si también desea expresar su arte por dentro o por fuera de su ambiente, como para nosotros por ejemplo son los escenarios de baile, para ellos son las tocatas.” (Estudiante Colegio Particular)

“...yo me siento bien, no sé como de colores, o como todo alto...” (Estudiante Colegio Municipalizado)

“Yo pienso que para mí arte es una liberación, de conocimiento, de emociones, de lo que pienso, de lo que siento, y todo eso relacionado con lo que uno hace en la vida y poder traspasarlo al arte, porque al final el único, arte que hago es el del liceo, artes plásticas y eso...” (Estudiante Colegio Municipalizado)

“El arte para mi, me sirve como te decía delante para liberar tensiones, para poder relajarme para poder expresar lo que y principalmente te ayuda a ti mismo a superar algo, o cosas así...”
(Estudiante Colegio Particular)

2.3- Arte y sociedad.

En este aspecto, las y los entrevistados, consideraron que la relación entre arte y sociedad se da fundamentalmente en el momento histórico que puede captar el artista o persona que realiza una actividad artística. También creen que la valoración que se tiene al arte por parte de la sociedad chilena, está muy por debajo. Esto encausado por el sistema económico, que influye a su vez en esa poca valoración al arte a la vez de la mercantilización que ha transformado a las manifestaciones artísticas en un producto más de compra y venta, donde la televisión sería el gran atenuante. Además, de la visualización de prejuicios sociales en relación al arte. Dentro de las percepciones está lo siguiente.

a) Momento histórico

Los aspectos históricos que pueda tener el arte, ya sea como un movimiento a lo largo de la historia, la utilización de herramientas artísticas para fines políticos, se ha dado mucho, que actores, escritores, poetas, músicos hayan servido a un proyecto ideológico, que se ha instaurado en las bases sociales. En nuestro país por ejemplo, el arte en la publicidad para la votación del “no” para el cese de la dictadura en el año 1988, hizo sensibilizar a la población en función de un objetivo mucho más profundo y también relacionado con los ideales de un gran conglomerado de la población. O también se ha utilizado para fines como el nazismo, donde Wagner hacia sus composiciones, que servían en función de atraer a un gran público para ser inducido a sus planes, por mientras los judíos eran llevados a los campos de concentración. En otro sentido, el arte es capaz no sólo de ser utilizado para fines políticos, sino que publicitarios, ligados a la televisión, con todo un contenido de manipulación en colores y muy bien estudiando el discurso, personas, etc. También el arte ha sido un reflejo de la sociedad como un sentido más realista, por ejemplo, cuando Baldomero Lillo, en su libro Sub Terra habla de la vida de los mineros del carbón en Lota, o cuando Dostoievski, relata la vida de Rusia en su libro

como “Las pobres gentes”. El arte desde distintos ángulos puede representar a la sociedad, desde la ilusión o la fantasía que el propio artista o ser creador le da a sus obras. Pero cabe señalar, que todos pueden ser creadores desde la perspectiva de esta investigación, ya que el destino individual y colectivo, se hace a través de una creación de la sociedad en su conjunto, donde todos son parte. A palabras de un estudiante:

“Yo creo que a través del arte se vive mucho como el momento que pasa la sociedad, siempre el arte ha sido como a través de los tiempo una imagen o sonido, que representa la sociedad en ese momento, yo creo eso...” (Estudiante Colegio Municipalizado)

b) Valoración

Cabe señalar que el valor de las cosas o que se le otorga a cada persona está mediado por las distintas sociedades, ya que por ejemplo para una sociedad la música clásica puede tener más valor que el rock o viceversa para otra. En un país, el estudiar una carrera técnica puede ser más fundamental que ser universitario, en definitiva, el valor en una sociedad como lo chilena, está dado por el sistema económico, donde la meritocracia positiva no tiene mucha importancia, más bien funciona de acuerdo al llamada “pituto”. O sea la valoración, está mediada fundamentalmente por lo económico, a pesar de la intenciones ligadas a insertar el arte como una reinserción social en algunas cárceles o en sectores vulnerables de delincuencia y drogadicción. El tema del arte también está polarizado en quienes desempeñan el rol de gestores culturales o que convocan a concursos relacionados con el arte, porque existe un entramado de exclusiones para obtener fondos económicos para desarrollar proyectos artísticos. Más que relatar esto, es importante señalar que las y los jóvenes entrevistados, dieron un percepción clara que el arte en nuestra sociedad no está lo suficientemente valorado, no se conoce su real utilidad, ya que en gran parte de los casos es parte de una especie de élite.

“Yo creo que el arte influye yo creo, debería, influye mucho en las personas, y como es poco valorado el arte aquí en Chile, en sí, está la sociedad como está, o sea no se le da la cabida o la importancia que necesaria que debería tener el arte, en todo

ámbito, porque si la gente, se dedicara a eso, no estaríamos en una, a ver con los gobernantes que tenemos, con los problemas que tenemos, a todo en sí, porque hay gente tan cerrada que dice, no va a servir, pero es un crecimiento personal para cada uno y eso es lo que nos hace surgir a las personas... y son conformistas...” (Estudiante Colegio Municipalizado)

c) El arte y el sistema económico

Ya se ha recalcado la influencia que tiene el sistema económico en la percepción que se tiene del arte y en el arte mismo. Hay quienes desarrollan esta actividad netamente en función de un beneficio monetario y otros que lo ven desde una perspectiva más altruista, como crecimiento personal, o simplemente como una forma de liberación al estrés de la vida misma, otros como un hobby, pero el problema subyace en que a veces un pequeño conglomerado de personas que tiene el poder económico es la que influencia a través de los medios de comunicación, la idea del consumidos de imágenes, sonidos, libros, lo que es bueno o malo, lo que es entretenido o no, lo que está de moda y lo que en realidad esa persona quisiera, podría no estar ligado a la aspirina que consiente o inconscientemente está dispuesto/a a consumir. El trasfondo de esto es para quienes se hacen partícipes de este chantaje, montaje y obstrucción al libre pensamiento, porque no sólo en una dictadura hay censura, sino que en plena democracia se puede esconder la verdad a las personas. Que es peor que la censura en una dictadura. Porque las personas han creído el discurso democratizador, lo que es aún más nocivo para una sociedad. Esconder la verdad a través incluso de la utilización del arte. Es por eso, que acoger la percepción del arte en un contexto más protegido y quizás menos mediatizado como son los participantes en talleres artísticos en la escuela, representa una visión congruente en relación a el arte y el sistema económico fundamentalmente en este país.

“Yo creo que la sociedad está muy enfocada a dedicarle su tiempo, a cosas que le puedan dar un beneficio económico, creo que el modelo de sociedad que tenemos, lleva u obliga a las personas hacia ese lado, por lo tanto, no desarrollan el arte, porque no les da

ningún beneficio económico, ni para su trabajo, ni para el futuro, desde el punto de vista del modelo que tenemos,” (Estudiante Colegio Municipalizado)

d) Arte como entretenimiento

En este caso, se observa que el arte en su expresión como obra misma, un objeto cultural, según autores como Arendt, desaparece al ser consumido por la sociedad de masas. La industria del entretenimiento lo que trata de soslayar es el tiempo libre, ese tiempo vacío que está previamente condicionado al término del trabajo, a la liberación de las preocupaciones, pero no necesariamente se le da importancia a la obra que se está viendo, escuchando. Es más bien, para mantener a las personas ocupadas, incluyendo a los jóvenes, para que no tengan esos momentos para pensar en cambiar el sistema, sino que mientras más ocupados, mejor para el capitalismo, entonces el tiempo libre pasa a ser tiempo de consumo. A percepción de una estudiante:

“Claro. El arte yo creo que se transformó en algo así como no sé como teatro en chilevisión, es basura, es basura para ver gente en pelota, para que la gente se entretenga y en el fondo no te deja como un pensamiento más reflexivo de lo que uno está viendo, sino que es entretenimiento, que el arte, también cumple esa función, pero es más profundo que eso porque es como la expresión interior de la persona y en el fondo los artistas tienen como un sentido de lo que están haciendo, social, no sé quizás un sentido más colectivista, un sentido emocional, siempre hay sentido por lo que se está haciendo,” (Estudiante Colegio Municipalizado)

e) Individualidad y Colectividad del arte

Consideran las y los estudiantes, que el arte es capaz de crear una identidad propia, y también a crear una identidad colectiva, como puede ser la de una escuela completa identificada con determinado grupo musical por ejemplo, una obra de teatro que represente también las ideas de un colectivo incluso de una forma democrática. Un mural que puede ser hecho en la pared de una calle, o en el muro de un colegio, quizás dibujado y pintado por unos pocos creadores

y/o artistas, representado a un colectivo de personas con los mismos intereses que están en aquella imagen, dando cuenta de sus ideales, identificándose con algún color, cualquier emoción o sensación que le produzca, significa de alguna manera se sintió representado con la obra, “lo que para unos puede ser arte para otros no” dijeron las y los entrevistados en una oportunidad, pero el decir “me gusta o no me gusta” ya es una opinión que significa que algo de lo percibido que incidido en el receptor. Es posible que la indiferencia tenga una mayor incidencia en la decisión de qué es arte o no. De todas formas es una labor más bien relacionada con los críticos de arte. No obstante, la relevancia de que el arte sea colectivo, es que no le pertenece a una sola persona, sino que incluso al ser mostrado a otro, ya pasa a ser parte de la humanidad. En palabras de los estudiantes, esto perciben:

“El arte es una forma de representar el ser interior, entonces al presentar el interior en la sociedad se puede crear una identidad, se crea una persona, una personalidad, y a así sucede con las otras personas, se crea un movimiento logrando comunidades, por el arte en común por ejemplo (..)” (Estudiante Colegio Particular)

“Es totalmente la forma de pensar de todas las personas, que te ven reflejadas en el arte, porque por ejemplo los mismos murales que se hacen, para expresar ideas en la calle, todo eso es arte y a su vez es también cultura, y es la forma que uno a la vez llega al resto de las personas, el arte por lo tanto también representa identidades personales, pero también representa identidades colectivas...”
(Estudiante Colegio Particular)

f) Prejuicios sociales en relación al arte

En este aspecto se cuestiona que las carreras artísticas no tienen la misma importancia que carreras que tengan un mejor pasar económico como las llamadas tradicionales, de esta forma, el discurso que subyace el clásico prejuicio de que si “te dedicas al arte te mueres de hambre”, esto se acentúa con que en los colegios tanto particulares como municipalizados, no tenga una gran cabida el tema del arte, a no ser que sea un liceo que prepare

especialmente para luego desempeñarse en la universidad en una carrera propiamente artística.

“...Es que el colegio se proyecta para generar a personas exitosos a futuro como dijo el Camilo estamos basados en una estructura que hay que sacar una carrera profesional y una case económica, pero no te da la posibilidad de ir a especificarte de forma concreta de tener una carrera que seria el dibujo, la pintura, el teatro, la música, etc, porque también no tenemos exactamente profesores que nos enseñen ciertas ramas de artes, por ejemplo un profesor así integrado que te enseñe historia y todo, los chiquillos probablemente lo tienen porque por lo que sé el profe sabe bastante, pero de ahí a tener una profe de danza que sepa sobre muchos bailes...”
(Estudiante Colegio Particular)

3.- Relación del arte con una educación más integral

3.1- Aporte del arte en la formación educativa.

a) Violencia

Un tema contingente, la violencia escolar, la intimidación entre compañeros y compañeras. Es difícil que pueda superarse de manera óptima; si la escuela misma no se desprende de la violencia simbólica que ejerce. De hecho, según Bourdieu la acción pedagógica es la que reproduce patrones educativos imperantes que promueve la clase dominante. Esto contribuye de alguna forma que las y los estudiantes reproduzcan ciertos patrones de violencia que no siempre son de forma consciente. Es por eso a palabras de una joven:

“Es que yo creo que no sé si un se inculca la danza, y así canalizar las energías negativas o las situaciones y no sé lo canaliza de otra forma, no golpeando a alguien o insultando, incluso se podría evitar...” (Estudiante Colegio Particular)

No obstante, a percepción de las y los jóvenes entrevistados, el arte tendría la facultad de permitir que se canalicen las sensaciones o emociones denominadas negativas, por lo que se evitaría la violencia psicológica o física,

denominada ahora bulling, es por esto importante tomar en cuenta que se podrían mejorar las instancias que tienen los establecimientos en relación al enfoque que se le da a una actividad artística. Señalar además que el arte en este sentido estaría dando un quiebre a la violencia que ejerce la misma escuela y los docentes, porque en la realización de los talleres artísticos, han manifestado las y los estudiantes en sus percepciones como espacios de mayor libertad y expresión, por esto, también serían espacios de “no” violencia, evitando también la intimidación entre compañeros. Dando evidencia que el arte en la escuela podría en su función social establecer relaciones más solidarias y de cooperación mutua. Además, la escuela, no solamente ejerce violencia, sino que tiene un aspecto positivo, es un espacio protegido, en contextos vulnerables o adversos, que puedan vivir las y los estudiantes. Es así que el arte desempeña una función social que puede transgredir las barreras de la institución escuela, para forjar a una mejor persona y ciudadano.

3.2- Arte y aporte en otras asignaturas.

Es interesante la relación que consiguen plasmar en sus palabras algunos estudiantes, ya que por ejemplo, establecen una correlación entre la música y el aprendizaje de las matemáticas, considerando que para leer una partitura, hay que marcar el pulso y el ritmo de la melodía, entonces, al contar los tiempos, ayuda a tener más habilidades numéricas. Además, consideran que al desarrollar algún arte, pueden conseguir tener una amplitud de conocimientos, sólo por el hecho de estar haciendo algo artístico. Porque lo ven como un complemento que les posibilita obtener distintas capacidades.

“En música, matemáticas, porque nosotros tenemos que en la música que tiene pulso, y tiene ritmo, y hay que saber leer las figuras rítmicas, y llevar un ritmo en sí, entonces eso es pura matemáticas y tenemos que sumar, entonces en eso ayuda en el ámbito de las matemáticas, porque uno para poder cantar o tocar un instrumento, tiene que primero leer y resolver los ritmos, y sumar y restar figuritas...” (Estudiante Colegio Municipalizado)

“Igual está todo conectado, si uno desarrolla el arte tiene que tener conocimientos de distintas áreas, entonces uno lo va

complementando, lo mismo uno en la clase de historia, en la clase de lenguaje, uno tiene un conocimiento mucho más amplio, porque está desarrollando lo artístico, se complementa, son aprendizajes que uno va teniendo en distintos ámbitos (...) (Estudiante Colegio Municipalizado)

“Es que a lo mejor uno desarrolla capacidades que no tienen todas las personas, por ejemplo la memoria donde hay que aprenderse todas las notas, los pasos, de repente la matemática, pero visto desde otro punto de vista...” (Estudiante Colegio Particular)

3.3- Desarrollo como personas y futuros ciudadanos.

a) Crecimiento personal

En este sentido, las y los jóvenes perciben que el arte en la escuela, les aporta a su desarrollo personal, a crecer en conocimiento como en cultura. En este aspecto lo ven como un apoyo que es transversal a varias áreas de su desarrollo cognitivo, también cognoscitivo.

“Es lo que decíamos anteriormente, nos desarrolla como personas, nos amplía mucho más la mente (...) por ejemplo el arte, ayuda a desarrollar muchas cosas, muchas habilidades, en lo material, sé que hay varios tipos de memorias, entonces el arte para mí, ayuda a todos esos tipos de memoria, y nos ayuda todo, porque si nos desarrolla todo. En todo ámbito de cosas nos va a ayudar.” (Estudiante Colegio Municipalizado)

b) Tolerancia

Puede estar definida como un valor que adquiere la persona a lo largo de su vida, la RAE, la categoriza como respeto a los pensamientos y acciones de terceros cuando son opuestos o contrarios a los propios, de esta manera, podría calificarse como un aprendizaje significativo, en una sociedad general y también en la Convivencia Escolar, es de esta forma que se puede conseguir una democracia más fortalecida, no negando al otro, sino mediante la tolerancia, generalmente los conflictos se dan por la falta de tolerancia, aunque

a través del conflicto se puedan conseguir cambios según Marx, sin embargo, la tolerancia ayuda a la convivencia, a conversar, a través del diálogo solucionar los problemas, incluso contribuir a la socialización sin violencia psicológica o agresiones que posteriormente puedan tener consecuencias difíciles de remediar socialmente. Es como aspecto positivo entonces que se rescata el arte para fortalecer la tolerancia entre quienes desarrollan actividades artísticas, además ciertos valores, en cadena, pueden ser beneficiosos para un conjunto de personas. En este sentido generar una tolerancia social.

“Entonces ayuda mucho a uno aprender a tratar con otras personas, que a veces gente que piensa distinto a uno y hay que aprender a eso...” (Estudiante Colegio Particular)

c) Perseverancia

Puede ser considerada como una virtud, donde, podría ser definida como alcanzar algún objetivo propuesto haciendo frente a las dificultades u obstáculos en conseguir en fin propuesto. Las y los entrevistados manifestaron, que el arte, cuando se practicaba constantemente iba creando una capacidad para enfrentar otros aspectos de la vida también, no sólo los relativos a lo académico sino que ir construyendo una personalidad, a tener la fuerza de ir consiguiendo objetivos a pesar de las dificultades.

“En el fondo eso va formando unas capacidades que te ayudan en ciertos aspectos de tu vida más adelante, que incluso te hacen ser tener, sacar más personalidad, eso. Yo puedo hacer esto, yo me atrevo, yo puedo seguir adelante, lo que sea...” (Estudiante Colegio Particular)

d) Capacidad de enfrentar problemas

Con la perseverancia, va relacionada la capacidad de enfrentar y/o solucionar los problemas propios de la vida. Lo interesante, es que las y los entrevistados, plantean que al realizar una actividad artística, se reflexiona en ese quehacer, ya sea sobre la propia vida, o la sociedad, por esto, consideran que se puede

obtener una perspectiva mucho más amplia en relación a sí mismos y a quienes los rodean.

“(...) que a pesar que uno pueda hacer una acrobacia, esté memorizando un texto o esté pintando, está reflexionando frente a lo que está haciendo, frente a lo que está interpretando o a lo que quiere dar a interpretar a otras personas, entonces tiende a saber mucho, entonces la persona que en sí desarrolle arte en su vida va a poder sobrellevar problemas de diferente forma, a lo mejor se le va a hacer mucho más fácil y va a ser una persona con un pensamiento mucho más amplio, que va a tener...” (Estudiante Colegio Municipalizado)

e) Opinión

Destacan que el arte al estar reflexionando en torno a su quehacer puede ir creando una opinión, frente a cualquier situación que se vaya presentando, por ejemplo en torno a una marcha estudiantil, en este caso, al generar una perspectiva más extendida sobre sí mismos, el entorno y la sociedad, consideran puede la o el joven tener una opinión más formada sobre temas contingentes o transversales.

“A parte nos ayuda a desarrollar opiniones, formas de vida porque nos va a ayudar con el tiempo, lo mismo que decía él, si yo tengo que dar mi opinión, frente a algún tema, a alguna marcha, en algún grupo, voy a tener mi opinión formada, yo creo que el arte entrega eso.” (Estudiante Colegio Particular)

4.- Posibilidades y/o dificultades en la realización de talleres artísticos.

En esta parte, se realizará una comparación entre colegios municipalizados y privados, de acuerdo a uno de los objetivos planteados, esto porque se piensa las condiciones de los colegios con respecto a las posibilidades y/o dificultades para la realización de los talleres artísticos, fundamentalmente tiene consonancia con los recursos destinados al arte. Además del valor que se le da en los establecimientos.

4.1- Posibilidades.

Las y los estudiantes de colegios particulares, dan cuenta que dentro de las posibilidades está que les dan el espacio, la infraestructura para realizar los talleres, tienen algunas salas destinadas solamente para ensayar. También se destaca, que han podido dar sus primeros pasos como artistas en el escenario del colegio, donde así han abierto camino a futuras presentaciones. Además, consideran que los profesores que realizan sus talleres son preocupados por que ellos asistan, no obstante considerando la colegiatura que pagan los apoderados, donde un porcentaje va destinado a que se realicen las actividades artísticas extracurriculares.

“Hay algo que tenemos que destacar como grupo es que el colegio nos dio el primer escenario, el que nos llevó a seguir, la primera presentación fue acá en el colegio y con instrumentos súper malos...” (Estudiante Colegio Particular)

“Yo encuentro que los que organizan como que igual son preocupados, como que siempre se preocupan o sea que no son dejados, nos dejan que cada uno venga cuando quiera, por ejemplo se preocupan de tí, que te presentes, cómo te está yendo en el taller, que vengas, no sé, te buscan, o sea les interesa que estemos aquí...” (Estudiante Colegio Particular)

Las y los jóvenes de colegios municipalizados, piensan que dentro de los beneficios que les proporciona el establecimiento, es el espacio, la infraestructura, a pesar de no tener salas especializadas, como en los colegios particulares, por otro lado, también creen que tienen profesores motivados por enseñar en los talleres artísticos, así pudiendo aprender.

“La infraestructura, nada más...” (Estudiante Colegio Municipalizado)

“Hay variedad de talleres, hay material para hacerlo y lo más importante hay profesores motivados para hacerlos, (...) cuando un profesor está motivado es distinto, se preocupa realmente que tú aprendas, y eso es lo que hay realmente en este colegio profesores motivados.” (Estudiante Colegio Municipalizado)

En este aspecto, la JEC, uno de sus puntos era mejorar la infraestructura de los colegios municipalizados, así poder albergar a los estudiantes en una sola jornada, pero además acondicionar lugares o espacios para desarrollar actividades de índole deportiva o artística. Lo que se puede concluir es que se privilegió la subvención que se da por cada estudiante, y las matrículas, más que establecer estos lugares de esparcimiento o para realizar actividades durante la Jornada escolar completa, planteado en un comienzo, y no como talleres extracurriculares.

4.2- Dificultades.

Las y los estudiantes perciben que dentro de las dificultades para realizar los talleres artísticos, fundamentalmente está el hecho de la infraestructura que no está un cien por ciento adecuada para que ellos realicen los talleres, sino que se adecuan en muchos casos las mismas salas en que hacen clases. Otro tema que se destacan es la falta de implementos, por ejemplo, radios, equipos de sonido, instrumentos musicales, vestuarios para danza o teatro, lienzas para circo, entre otros. Además de esto, se da que algunos implementos son de los docentes que realizan las clases, entonces tienen la constante presión de que si el donde se va del establecimiento, el taller no se dará el después. Por otro lado, creen que es necesario tener a más profesores especialistas, que realicen los talleres, porque en muchas ocasiones son los mismos que les hacen las asignaturas. Por otra parte, la JEC, el gran tiempo que pasan en el colegio, después de terminada la jornada es cuando realizan sus actividades artísticas, critican a su vez, que las horas de arte son muy pocas, sólo dos horas pedagógicas a la semana. También el factor socio económico de las familias influye en la participación de las y los jóvenes en los talleres artísticos, porque muchos tienen algunas funciones que cumplir como cuidar a un hermano, trabajar, entre otros, lo que nos les permite en ocasiones realizan alguna actividad fuera del horario de clases.

a) Jornada Escolar Completa (JEC)

“El colegio no presta horas como de su plan escolar para desarrollar lo que es danza. El colegio siempre deja dos horas pedagógicas, para arte o para música, uno elije...” (Estudiante Colegio Particular)

b) Infraestructura.

“O sea lo único que presta el colegio es la sala de música, se ha dejado bien de lado el tema de las artes.” (Estudiante Colegio Particular)

c) Implementos.

“(...) Casi todos los instrumentos son del profe, hay una o dos guitarras que son del colegio (...)” (Estudiante Colegio Particular)

“Nosotros hemos tenido la dificultad con el equipo de sonido, por ejemplo con la caja de sonido, a veces los parlantes tienen alguna falla.” (Estudiante Colegio Municipalizado)

d) Falta de tiempo, horas pedagógicas.

“(...) porque no nos da el espacio, porque así dentro de las horas, de la jornada completa, no nos da el espacio para ensayar y cosas así, siempre tenemos que quedarnos después de clases (...)” (Estudiante Colegio Particular)

“Porque hay gente que le gustaría aprender, y no lo puede hacer porque tiene que ir a cuidar al hermano, porque tiene que trabajar...” (Estudiante Colegio Municipalizado)

e) Profesores especialistas.

“(...) igual necesitamos más profes, (...) porque el profe de música yo sé que sabe harto, pero no tiene el tiempo como para dedicarse a explicarlo todo.” (Estudiante Colegio Particular)

“Lo que pasa es que los profes de arte, tienen horas, el hecho de hacer electivos, tendrían que aumentarles el contrato, las horas de contrato, es decir la corporación tendría que, dar más plata...” (Estudiante Colegio Municipalizado)

4.3- Experimentación de sensaciones y emociones.

Las sensaciones y emociones que describieron las y los estudiantes, se relacionan con sus contextos. Dentro de las descripciones que se plantean en el marco teórico, tanto autores como Bizquerra y Boch, nos dan cuenta que las emociones tienen un componente fisiológico, y que en sí, pueden manifestarse de forma simple o compleja, pueden tener una duración corta o larga, dependiendo de la intensidad con que se experimente. Además, generalmente se expresan hacia el exterior. Por otro lado, las sensaciones son las recepciones de los sentidos como el tacto, el olfato, etc. Tanto las emociones como las sensaciones se pueden expresar y experimentar en el arte.

Emociones y sensaciones que perciben las y los estudiantes

Colegios Particulares	Colegios Municipalizados
“desahogo”	“Plenitud.”
“uno se libera más como de todo el estrés”	“como que me libero”
“Relajo.”	“Alivio”
“Inspiración.”	“me siento libre”
“Si, inspiración y pasión.”	“Me desestrea”
“Se fortalece la amistad...”	

4.4- Propuestas de estudiantes para realizar actividades artísticas.

Las y los estudiantes, creen que tanto en los colegios particulares como municipalizados, el apoyo existe, pero existe mucha demora cuando se realizan las peticiones, por ejemplo de implementos, o de recursos para financiar talleres. Es la demora propiamente tal que no permite la insistencia de los estudiantes a crear más proyectos en relación al arte en sus colegios. Por otra parte, tienen una visión más positiva de apoyo en los colegios particulares.

Pero propuestas concretas de proyectos surgidos desde los estudiantes, sólo un colegio municipalizado, manifestó que un estudiante de cuarto año medio hizo un taller de batería y que se lo financiaron.

a) Tiempo.

“Entonces la demora es como el problema de por qué no se presentan más proyectos...” (Estudiante de Colegio Particular)

*“El Charlie que estaba el año pasado, hizo un taller de batería.”
(Estudiante Colegio Municipalizado)*

Síntesis y Conclusiones

“Cuando dejamos de soñar
comienza la realidad,
pero cuando los sueños
son realidad comenzamos a vivir...”

Anónimo

¿De qué color pinto este trazo? ¿Cuál es la nota siguiente de fa? El sonido de esta pieza musical va directo al corazón. Un sentimiento positivo brota para crear una obra maravillosa. Son ideas que pueden surgir de un joven creador, de un ser humano, que lucha cada día por crear realidades, por construir su mundo interior y exterior.

En ese sentido, la creatividad y la reflexión crítica que tenga el o la joven, en su proceso educativo, de desarrollo y crecimiento, en el transcurso de esta investigación se ha podido dar evidencia que el arte en la escuela cumple muchas funciones, entre ellas potenciar valores, virtudes y dar opinión a las y los estudiantes. Con los talleres artísticos, que están en la escuela, al tener una mayor posibilidad de expresarse con menos esquemas a diferencia de lo que sucede en una clase de arte o música, básicamente utilizada como electivo y para una calificación, el taller sí posibilita más libertad, para expresar emociones, sentimientos, compartir, socializar, opinar, ocupar el lugar de una forma reflexiva. Esto deduce a su vez una de las ideas centrales, que ha sido ver a la cultura de las personas no ligada a una clase particular, ni tampoco de adaptación inconsciente, sino que se propone a la cultura como una creación personal y colectiva del futuro de forma consciente. De acuerdo a lo que plantea Ander Egg (1992):

“La cultura como creación de un destino personal y colectivo; patrimonio que todos van creando, posesión individual y colectiva de lo que ha sido y de lo que se va siendo, formas de ser, hábitos y maneras de pensar proyectados hacia el futuro, invención del futuro, cultura abierta a la creación del futuro. Cultura Constructiva. Se apoya en el proyecto de futuro que hay que crear y la creación de nuevos modos de ser en el mundo. Anticipación consciente”

En este aspecto, crear de una forma individual y colectivamente, no es al azar y de la nada, requiere justamente que desde pequeños, incluso en la niñez, formar un pensamiento reflexivo crítico. No obstante, es en el periodo de enseñanza media, donde el colegio podría ser una fuente de potenciales creadores conscientes de su realidad y cultura mediante el arte. No necesariamente para que todos se conviertan en músicos, actores, pintores, sino que el espacio del arte, es un mecanismo que puede dar técnicas, enseñar a crear.

Viendo a la creatividad como un hecho social, es denominada sociocreatividad, así pudiendo dimensionar que dar herramientas y técnicas de una forma autoconsciente, para que las y los jóvenes participen creando en la sociedad, podría hablarse de un gran proceso de transformación humano y social. En este sentido, el poder consciente que puede entregar el arte en la escuela, marcaría una diferencia circunstancial, en ámbitos políticos, económicos, sociales, reflexivos de conciencia. Muchos de las y los jóvenes, plantearon de la realidad chilena actual en relación al arte, justificando incluso, que el arte en la escuela no se potencia por un tema de conveniencia, ya sea por los políticos o por el sistema económico. Al surgir así la problemática, del tiempo de consumo, donde el arte se ha convertido en entretenimiento, más que un espacio para cultivar el espíritu como nos diría Aristóteles en su libro "La Política". Por otra parte, Arendt (1992) nos señala que la sociedad masas ya no quiere cultura, sino que entretenimiento.

Pero quizás es más profundo aún, ya que no se ha tratado de lo que quieren las personas, sino que la industria del entretenimiento de alguna forma ha sido impuesta, y las personas, simplemente se toman la píldora, no se trata de que quieran, sino de una conducta adaptativa inconsciente, que a través incluso de la publicidad se manipula a las personas. Por este motivo, se observa que en la escuela el arte podría despojarse de lo puramente económico, como bien de consumo y ser guiado como perciben las y los jóvenes, abstraerse, liberarse, compartir, reflexionar, más aún cuando se está en la enseñanza media. Por eso la enseñanza del arte no por una idea romántica de la realidad, sino que al entregar herramientas y técnicas creativas de orden personal y colectivo,

podría ser un motor de cambios. Ahora dentro de los resultados encontramos lo siguiente:

Hemos podido a lo largo de esta investigación, lograr evidenciar la función que tiene el arte en la escuela, más bien en la formación educativa de jóvenes de enseñanza media. Muchos de ellos, sobre todo de colegios municipalizados percibieron críticamente las dificultades para realizar el arte en sus colegios, además de las posibilidades. Destacan problemas fundamentalmente con la infraestructura, los implementos (vestuario, cuerdas, instrumentos, etc), los recursos destinados a la realización de talleres artísticos, profesionales especializados que pudieran guiarlos solamente en los talleres y no los mismos profesores que les hacen clases de “artes visuales” o “artes musicales” porque de esta forma no se podrían conseguir los resultados esperados.

De igual forma, critican las y los estudiantes de colegios municipalizados la orientación que tiene el colegio, donde se enfocarían meramente a potenciar asignaturas como Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, en el fondo ligados a la PSU (Prueba de selección universitaria). Teniendo el arte una cabida mucho menor, de hecho (dos horas pedagógicas a la semana) pudiendo sólo en algunos casos elegir artes visuales o música. Pero también cuestionan que las asignaturas sean demasiado estructuradas donde el espacio de expresión de creación propia es muy pequeño. El trasfondo está íntimamente relacionado con la JEC (Jornada escolar completa) que no cumple con realizar los talleres ya sean artísticos, deportivos, religiosos entre otros, sino que las y los jóvenes ocupan horas después de clases para desarrollarlos. Esto implica estar más de doce horas en el establecimiento incluso, prácticamente el 70% del día fuera de casa. Sin contar los tiempos de distancia que toma la ida y el retorno a sus hogares.

No obstante, hay jóvenes que valoran estos espacios que da el colegio, a pesar que sean fuera del horario de clases, ya que entre estar “drogándose” por ahí en una esquina como precisaron unos estudiantes, el arte que fomenta la escuela sobre todo ubicada en un sector vulnerable con mucha delincuencia, drogadicción, entre otras, da a las y los jóvenes una oportunidad para abstraerse de la realidad que viven, e incluso crear desde esa realidad sus

composiciones musicales, canciones, dibujos, grafitis, obras de teatro, etc. Esto evidenciado en los colegios municipalizados principalmente. Aunque, también en los colegios privados, valoran la preocupación de los profesores por ellos, que asistan a los talleres, sin duda por los beneficios que tienen al ser una educación más personalizada, con menos estudiantes por curso, además de la mensualidad que pagan cada mes los padres.

Una gran diferencia que se hace latente entre colegios municipalizados y privados, es que los primeros tienen una visión del arte mucho más propositiva, más reflexiva crítica, donde el arte desempeña para ellos una función social, no así de colegios privados que lo perciben más bien como un hobby, que marcan la diferencia entre lo propiamente escolar y el arte que sería su pasatiempo. Aunque en ambos casos continúa el prejuicio social de que “si eres artista, te mueres de hambre”, inculcado por las familias, amigos, incluso la misma escuela que a través de la importancia que le otorga a la PSU, o a las calificaciones, da forma a que las y los estudiantes se enfoquen más bien a las carreras tradicionales.

En este sentido, se puede tomar la idea de reproducción que tendría la escuela según Bourdieu (1996) respecto a la acción pedagógica que ejercen los docentes, siendo de una forma violenta, o como precisa Foucault (1988), en la escuela como en otras instituciones existe una mecánica del poder que desarticula y recompone en cuerpo, de ésta manera creando cuerpos “dóciles” más fáciles de manipular. Así también el pensamiento de las personas. No obstante, desde la Pedagogía crítica, se ve al estudiante como un ser humano creador, que es capaz de ser autónomo, de incluso rebatir a los docentes la forma en que se está enseñando. Esto es lejano a la realidad de los colegios donde se entrevistó. Porque según las y los estudiantes, los espacios donde podrían tener más libertad, más posibilidad de expresarse, no están precisamente en las horas correspondientes a la jornada escolar, sino en los talleres artísticos, deportivos, u otras manifestaciones fuera del horario de clases, lo que implica un descuido por parte del Ministerio de educación, de quienes realizan los Programas de estudio, la poca importancia que se le da al proceso creativo de las y los estudiantes en la propia jornada escolar.

Con respecto a la cultura, los estudiantes perciben, que el arte les va contribuyendo a un crecimiento cultural propio y que se va transmitiendo al entorno, de esta forma, rescatamos la perspectiva de que la cultura es una creación individual y colectiva, y que por medio del arte se pueden ir adquiriendo. A pesar de que la cultura está mediada por el gusto de la clase dominante, el arte aunque tenga patrones diversos, ya sean corrientes europeas, latinoamericanas, lo que más se destaca por parte de las y los estudiantes es que para ellos es importante tener un espacio donde expresar sus emociones, sentimientos, liberarse, votar el estrés, compartir, y lo fundamental es que al darse en un espacio relativamente protegido como es el colegio, es una actividad sana, saludable, no relacionada con los contextos sociales vulnerables y adversos que a muchos les toca vivir.

Por lo transversal que puede resultar el arte en la escuela, es que el concepto de sociocreatividad, puede brindarnos una perspectiva diferente de comprender la creatividad, viéndola según (Bazán, Larraín, González, 2004) como un hecho social, nos da cuenta de que es importante comprender a la creatividad como un motor social que puede mejorar o cambiar contextos. En este sentido, el arte potencia la creatividad en una forma participativa, en los espacios de la escuela.

Tanto para esta investigación como para las y los estudiantes, la definición de arte resultó compleja, ya que el concepto mismo podría tener muchas interpretaciones, percibían que lo que es arte para unos, para otros puede no serlo, además está ligado a aspectos emocionales, o de sentimientos. En cuanto a los significados, lo consideraron como “liberación”, “expresión”, “encausamiento de emociones positivas y negativas”, “noción de sentirse artista”, “socialización”, también rescataron valores como la tolerancia, respeto, empatía, perseverancia, entre otros.

Sobre la relación que tiene el arte con la formación educativa, sostuvieron que les contribuye a tener una identidad personal y también como colegio, al ser reconocidos por sus pares. Ven que el arte les sirve como un descubrimiento personal, donde se generan emociones y sentimientos, y la posibilidad de tener

espacios de expresión, les permite dar un vuelco a las carencias que tiene el currículo escolar en relación al arte.

En las percepciones de las y los estudiantes, se pudo vislumbrar que las consecuencias radicales que según Giddens adoptó la modernidad, están visibles, en relación al efecto en la vida cotidiana, en la cultura de las personas, esto sumado a la imposición de los gustos que va teniendo la clase dominante, va creando una sociedad consumista, según Bauman, además de ésta modernidad altamente globalizadora, que hace de Latinoamérica y del resto de los países subdesarrollados, tener una suerte de hibridez cultural. En todo este vértigo que significa pertenecer a una sociedad como la chilena, es que las y los jóvenes entregaron sus visiones sobre el puesto que tiene el arte, ya sea en la escuela y la sociedad.

Las y los jóvenes, manifestaron comprender la incidencia que tiene el sistema económico en la relación que se establece con el arte. Fundamentalmente orientado a que se utiliza más bien como un medio para obtener ganancias por parte de la industria del entretenimiento, a veces existen talentos y potencial en los colegios, pero la falta de oportunidades, las pocas becas artísticas, la presión que muchos tienen por parte de sus familias de estudiar carreras que les entreguen recursos económicos. En definitiva, juega un rol y tiene un espacio de tope enorme, para que las y los estudiantes se motiven a participar en actividades artísticas, a pesar que muchos tienen la noción de sus beneficios.

Para finalizar podemos decir que las y los estudiantes percibieron una realidad del arte en nuestro país, que sólo ellas y ellos a través de su experiencia nos podían mostrar. Hay muchos aspectos que son deducibles, quizás lo relativo a lo económico, pero no sus emociones, sentimientos, los aspectos sociales, que ellos mismos identifican en el desarrollo de una actividad artística. El poder que les va entregando, la confianza, mejor autoestima, perseverancia, mayor posibilidad de enfrentar los problemas que se les van dando, incluso algunos se sienten rescatados por el arte, ante sus contextos sociales vulnerables o adversos. Por este motivo, no podemos dejar de recalcar que el arte en la escuela, podría mejorar muchas situaciones que vive la sociedad chilena actual

y que las y los jóvenes, han tenido percepciones muy valorables sobre un lugar de nuestro quehacer humano, como es el crear a través del arte.

Bibliografía

Adorno Theodor (1998) Educación para la emancipación. España: Ediciones Morata.

Ander –Egg (1992) Desarrollo y política cultural. Chile: Ediciones Ciccus.

Arendt Hannah (1992) Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. España: Ediciones Península.

Benjamin Walter (1989) La obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Publicado en Benjamin, Walter Discursos Interrumpidos I. Argentina: Taurus.

Bórquez Bustos, Rodolfo (2006) *Pedagogía Crítica*, México: Trillar.

Bauman Zygmunt (2008) *La globalización. Consecuencias humanas*. Argentina: Fondo de cultura económica.

Bauman Zygmunt. (2004) *La modernidad líquida*. Argentina: Fondo de cultura económica de Argentina S.A.

Bazán, Larraín, González (2004) *Sociocreatividad y transformación*. Chile: Universidad academia de humanismo cristiano.

Berger y Luckmann (2006) La construcción social de la realidad. Argentina: Amorrontue.

Bourdieu Pierre. (1996) La reproducción. México: Fontamara.

Casassus, Juan (2006). *La Educación del ser emocional*, Chile: Cuarto Propio.

EACEA (2009) *Educación artística y cultural en el contexto escolar en Europa*. España: Ministerio de Educación.

Gramsci Antonio (1984) *Los intelectuales y la organización de la cultura*. Buenos Aires: Nueva Visión.

García Canclini Néstor. (2001) La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte. Argentina: Siglo xxi.

Garretón M., Mella Orlando (1995) Dimensiones Actuales de la Sociología. Chile: Bravo y Allende.

Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores, Eduardo García Jiménez. (1996) *Metodología de la investigación cualitativa*. España: Aljibe, S.L

Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores, Eduardo García Jiménez. (1999) *Metodología de la investigación cualitativa*. España: Aljibe, S.L

Giddens Anthony (2002) *Consecuencias de la modernidad*. España: Alianza Universidad.

Habermas Jürgen (1988) *Modernidad: un proyecto incompleto*. Buenos Aires: Revista Punto de vista.

Hauser Arnold. (1982) *Fundamentos de la Sociología del arte*. España: Calabria.

Hernández Roberto, Fernández Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar. (1991). *Metodología de la investigación*. México: Mcgraw-Hill Interamericana.

Ibáñez Jesús, (1994) *El regreso del sujeto*. España: Siglo veintiuno

Foucault, Michel (1988) *Vigilar y Castigar*. México: Siglo XXI.

Jiménez Juan Christian (2006) *Esquema de síntesis: Hacia una sociología histórica en Marx*. Chile: UACH.

Maquiavelo Nicolás (1988) *El príncipe*. Chile: Ercilla.

Maturana Humberto. (1990) *Emociones y lenguaje en educación y política*. Chile. Comunicaciones Noreste Ltda.

MINEDUC (2005), *Jornada Escolar Completa, Revista de Educación*, Chile: Edición N° 319. p 75.

MINEDUC (2001) *La educación Parvularia en Chile*, Chile: MINEDUC.

MINEDUC (2010) *Horas de libre disposición*. Web <http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=206282>.

Kliksberg, Bernardo. *Hacia una nueva visión de la política social en América latina: desmontando mitos*, Argentina.

Pascal, Blaise (1988) *Pensamientos*. Chile: Ercilla.

Pérez –Serrano (1988), *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes*. España: La Muralla.

Programa de Educación artística. (2009) XII Conferencia Iberoamericana de ministros de cultura.

Reyes, Leonora (2009) *Cuestión docente, política educacional y movimiento pedagógico en Chile*, Chile.

S.j Taylor y R. Bodgan (1987) *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*, España: Paidós.

Sandoval Mario. (2007) *Caracterización de la juventud chilena actual*. Chile: CLACSO.

Sevilla Amparo (1990) *Danza, cultura y clases sociales*. México.

Tedesco Juan Carlos (2000) *Educación en la sociedad del conocimiento*. Argentina: Fondo de cultura económica.

Touraine Alain. (1997) *Juventud y democracia en Chile*. Chile: Revista última Década N° 008.

Villareal, Héctor (2008) Web <http://hectorvillarreal.info/articulos/artistica.htm>
Educación artística: menosprecio y subordinación. Consultado el 28 de Octubre de 2009.

Anexos

Pauta de Preguntas de Entrevista Grupal

1.- Arte y formación educativa

El arte visto en esta investigación de una forma genérica, o sea abarcando a expresiones artísticas como la danza, el teatro, la literatura, la pintura, entre otras. Ustedes ¿qué piensan del arte en la escuela? ¿Cuál podría ser su utilidad?

En lo concreto, el colegio ¿Qué tipo de herramientas teóricas y prácticas les entrega para que ustedes desarrollen el arte?

2.- Definición de arte y relación con la sociedad

Hablemos de arte ¿Cómo definirían arte? ¿Qué significados tiene para ustedes?

El arte ¿Tiene relación con la sociedad? ¿En qué aspectos?

3.- Arte y formación educativa más integral

¿Creen que el arte puede ser un aporte en la formación educativa? ¿De qué modo?

¿Ustedes creen que el arte les aporta en la obtención de mejores aprendizajes en otras asignaturas? ¿De qué forma?

¿Consideran que el arte les podría proporcionar algún aporte en su desarrollo como personas y futuros ciudadanos?

4.- Realización de talleres artísticos posibilidades y dificultades.

En el colegio ¿Ustedes consideran que el colegio les posibilita la realización de los talleres artísticos? ¿De qué formas se los facilita?

Cuando realizan los talleres ¿Han tenido dificultades para realizarlos? ¿Cuáles han sido esas dificultades?

¿Qué sensaciones y/o emociones experimentan cuando realizan los talleres artísticos?

¿Han desarrollado propuestas para talleres artísticos dónde el colegio les ha apoyado?

Entrevista grupal N° 1

Entrevistadora/a	Katalina González Gálvez
Cursos	2, 3 y 4 medios
Cantidad de estudiantes	10
Hora	Desde 9:00 hrs.
Establecimiento	Nuestra señora de Andacollo (Privado)
Comuna	Santiago
Duración	45 min aprox

Entrevistadora: Buenos días, mi nombre es Katalina, estoy realizando mi tesis de sociología sobre la percepción que tienen ustedes los jóvenes sobre el arte en la formación educativa. El arte visto en esta investigación de una forma genérica, o sea abarcando a expresiones artísticas como la danza, el teatro, la literatura, la pintura, entre otras. Ustedes ¿qué piensan del arte en la escuela? ¿Cuál podría ser su utilidad?

E1: Al interior de la escuela más que nada la utilidad sería, la expresión propia de la persona, corporal, en el caso nuestro y en el caso de los chiquillos de forma musical porque tocan en una banda. Más que nada reitero para la expresión propia y para la expresión propia de deseo interno, también como relajó de la rutina que conlleva el estudio.

E2: Yo lo encuentro necesario porque yo rencuentro que es súper necesario que tengamos nuestro, del colegio pasemos a algo artístico. Porque hay quienes se animan a esto, se incorporan, hay otros chiquillos que ya están haciendo otro grupo. Como que dejamos ese lado artístico en el colegio igual es bueno...

Entrevistadora: ¿O sea que los talleres artísticos o el arte es necesario en el colegio?

E3: O sea que la danza, la música, la pintura en el colegio ayudan mucho al crecimiento cultural de cada uno. Ser músico no es solamente tocar un instrumento, uno también tiene que saber historia, saber teoría de la música, lo mismo del arte, por ejemplo, uno tiene que saber de la historia del dibujo, para dibujar de tal manera. También es un crecimiento cultural de la persona y del entorno.

Entrevistadora: ¿También les permitiría una identidad como persona?

E3: Si, y también del colegio.

Entrevistadora: ¿Y ustedes creen que como colegio tienen una identidad artística como tal? ¿Identificarse con algo del colegio?

E4: Yo creo que no porque básicamente el grupo de los chiquillos y nosotros, somos como externos al colegio, porque no nos da el espacio, porque así dentro de las horas, de la jornada completa, no nos da el espacio para ensayar y cosas así, siempre tenemos que quedarnos después de clases, qué baile viene en el caso de los chiquillos o tocatas...

Entrevistadora: O sea además de las ocho horas que ustedes están en el colegio se quedan...

E2: Si, además...

E 8: Si...

Entrevistadora: En lo concreto, el colegio ¿Qué tipo de herramientas teóricas y prácticas les entrega para que ustedes desarrollen el arte?

E3: Ahí hay algo que podemos rescatar, porque en el tema de música, nos presta el colegio sería la sala de música, pero por ejemplo nosotros partimos con guitarras acústicas y el profe traía sus instrumentos para que nosotros tocáramos. Casi todos los instrumentos son del profe, hay una o dos guitarras que son del colegio. O sea lo único que presta el colegio es la sala de música, se ha dejado bien de lado el tema de las artes.

Entrevistadora: ¿O sea ustedes no tienen instrumentos para que ustedes puedan utilizar?

E1: De hecho es el profe es el que compra las cuerdas, los micrófonos, eso...

E7: A nosotros también nos pasa lo mismo, nos pasan la sala de arriba que tiene espejos, pero por ejemplo, la radio la tiene que conseguir la profe. Pero el colegio no nos pasa más plata para comprar más ropa o implementos. Eso igual es un gasto propio, o a veces nos quedamos no sé a veces nos quedamos ensayando tres o cuatro horas y es la profe la que llega no sé con una colación, y a veces son para el mismo colegio, cosas que dice el colegio nos dice ustedes tienen que actuar en esta ceremonia,

Entrevistadora: Ah ya, o sea el colegio también los llama a ustedes para que participen. Bueno Ahora, *Hablemos de arte* ¿Cómo definirían arte? ¿Qué significados tiene para ustedes?

E 2: Yo creo que es una forma de expresarse, una forma de representar el interior de cada persona a través de movimientos, o a través no sé de cualquier movimiento artístico que pueda ser considerado, no sé como lo es la música, el dibujo, la pintura, la danza, etc.

E 10: Yo creo que el arte nos ayuda a desarrollarnos otra forma, más humanamente, porque igual se prioriza más lo que es el lenguaje, las matemáticas y eso, igual la rama artística, nos permite desarrollar otro lado,

E 4: El arte es una forma de representar el ser interior, entonces al presentar el interior en la sociedad se puede crear una identidad, se crea una persona, una personalidad, y a así sucede con las otras personas, se crea un movimiento logrando comunidades, por el arte en común por ejemplo (..)

Entrevistadora: ¿O sea tiene como un aspecto cultural y también personal?

E4: Exacto.

E 6: O sea uno lo instruye como persona, como que lo empieza a necesitar. Como que se vuelve parte tuyo y se quiere avanzar más, y eso mismo lleva a conocer a otras personas...

Entrevistadora: Esa relación con los otros, con los demás y el arte, ¿cómo es eso? Cuando están con los demás y están realizando una actividad artística? ¿Cómo se sienten ustedes?

E7: Reconfortados.

E 9: Bien, me siento como libre expresar a través del baile lo que siento muchas veces, o los chiquillos como a través de la música, muchas otras personas, incluso me estaba acordando de un caso una vez, que estaba en un taller de teatro que me explicaban una vez que no siempre, significaba ser como extravertido cuando uno practica un determinado arte, actores que son perfectos en el escenario y no necesariamente son así en la calle, son introvertidos, se esconden, etc. Entonces más que propiamente a definición de arte que estábamos discutiendo, que también significaba socializar, va también desde la persona, si también desea expresar su arte por dentro o por fuera de su ambiente, como para nosotros por ejemplo son los escenarios, eeheh de baile, para ellos son las tocatas, los (ríen) No necesariamente... Las fiestas, etc.

Entrevistadora: ¿O sea lo vez como algo individual y también colectivo?

E 9: Puede ser.

Entrevistadora: Pero apelas tu como a la libertad del propio artista, que si quiere mostrar su arte.

E 9: Claro el artista también es libre de expresar su arte cuando él desee. Claro que el arte no siempre emana y emana siempre, a veces uno no sabe qué hacer.

Entrevistadora: ¿Ustedes se sienten artistas? ¿O ustedes van como construyendo su camino a ser artistas?

E 3: En el camino como dices tú uno va construyendo el ser artistas, por ejemplo yo bailo porque me gusta, ya y creo que de verdad lo siento, quizás no

voy a sentirlo para hacerlo como profesión, no como en el caso de la Javiera que ha estado por ejemplo en el Bafochi ella ya se ha profundizado más que lo que es el baile, ya tiene claro a lo que se quiere dedicar y a lo que quiere llegar más lejos.

E 6: Nosotros lo hacemos como por hobby.

E 7: Yo no sé si nos podríamos llamar músicos, porque llevamos como un año solamente en el tema de la banda, pero yo creo que igual nos podemos denominar artistas. Porque ya estamos haciendo algo de arte que es la música. No sé si seremos tan buenos como para llamarnos músicos, pero yo creo que para allá vamos. Nosotros intentamos buscar ser músicos. Eso hacemos todos los días que ensayamos y tocamos.

Entrevistadora: Ustedes creen que como jóvenes, desde pequeños estén estos lugares para que ustedes desarrollen el arte o no es tan importante.

E 8: Yo creo que lo más importante es que se desarrollen las habilidades desde pequeños, pero no solamente el arte sino todas las actividades que colaboren a una educación integral y ahí cada persona decida su norte. Es que en la sociedad que vivimos estamos todos estigmatizados que tenemos que ir al colegio y sacar una carrera profesional, ese es nuestro norte, nuestro bienestar económico. Pero el bienestar social, el bienestar interno, propio el bienestar mental va siempre ligado al arte, no la mayoría porque hay gente que disfruta haciendo matemáticas, haciendo historia, pero si bien los aspectos que tiene poco desarrollados el colegio, la sociedad completa, Chile como país lo tiene bien dejado de lado.

Entrevistadora: Y ustedes en ese sentido ¿Creen que el arte puede ser un aporte en la formación educativa? ¿De qué modo?

E 3: Es que yo creo que no sé si un se inculca la danza, y así canalizar las energías negativas o las situaciones y no sé lo canaliza de otra forma, no sé golpeando a alguien o insultando, incluso se podría evitar...

Entrevistadora: ...la violencia en ese sentido...

E 3: Es que uno aprende a canalizar las cosas, son como métodos, es que con como escapes, (ríe) Se me fue la idea...

E 5: Es que yo creo que es importante porque nos hace saber como fue la cultura acá yo creo que a todos cuando chicos bailamos cueca, eso igual sirve para aprender y desarrollarse, en todos los ámbitos de la cultura...

Entrevistadora: ¿Ustedes creen que el arte les aporta en la obtención de mejores aprendizajes en otras asignaturas? ¿De qué forma?

E 1: Yo no sé por ejemplo si a los chiquillos les pasará con la danza, pero yo puedo estar muy enojado pero yo me relajo mucho cuando toco guitarra, me relajo mucho haciendo música, entonces como que suelto todas las tensiones y obviamente es mucho más fácil hacer las cosas que hago...

Entrevistadora: O sea te ayuda a poder liberar tus tensiones...

E 1: O sea todas mis tensiones, es mucho más fácil conversar con gente, y hacer x cosas a mí me pasa así por ejemplo.

E 7: A nosotros también, por ejemplo cuando estamos ensayando, es que igual se nos pone pesado porque tenemos que preparar un baile para esto, para lo otro, pero en general cuando estamos bailando igual nos relajamos, la pasamos bien, igual lo pasamos relajados...

E 3: Después llegamos a la casa, relajados y...

E 7: Como que te sentís bien, cuando sacamos pasos de baile...

E 3: Cuando sacamos pasos de baile y nos sale bien, nos sentimos bakán (risas)

Entrevistadora: Es como que les sube la autoestima, les sube la autoestima también...?

E7: Claro. Nos sube la autoestima.

Entrevistadora: ¿Consideran que el arte les podría proporcionar algún aporte en su desarrollo como personas y futuros ciudadanos?

E 5: Es que a lo mejor uno desarrolla capacidades que no tienen todas las personas, por ejemplo la memoria donde hay que aprenderse todas las notas, los pasos, de repente la matemática, pero visto desde otro punto de vista...

Entrevistadora: Pero a ustedes como personas en qué les podría aportar el arte, no necesariamente relacionado con el colegio sino como ustedes...

E 10: Es que el arte hace siempre como unidad, nosotros que nos juntamos después de clases, se arman relaciones entorno al arte,

Entrevistadora: ¿Relaciones afectivas? (Risas)

E 10: Si, (Risas) Entonces ayuda mucho a uno aprender a tratar con otras personas, que a veces gente que piensa distinto a uno y hay que aprender a eso...

Entrevistadora: ¿O sea que también ayuda a la tolerancia, a la aceptación? ¿Y como ciudadanos, no sé ya personas mayores de dieciocho años que tienen ya

un rol en la sociedad como ve que les aportó el arte en un pasado? ¿O que les va a seguir aportando porque lo van a seguir desarrollando?

E 9: Uno te ayudó a formar ciertas capacidades como dijo la Maka cierto, la tolerancia como hemos estado hablando, ayuda a...

E 3: Esto mismo de canalizar las cosas negativas, de una forma que no sea violenta, porque chiquillos van con su guitarra un día no sé y se vuelan, (risas)

E 9: En el fondo eso va formando unas capacidades que te ayudan en ciertos aspectos de tu vida más adelante, que incluso te hacen ser tener, sacar más personalidad, eso. Yo puedo hacer esto, yo me atrevo, yo puedo seguir adelante, lo que sea...

Entrevistadora: Puede ser una persona más activa creativa, ¿por ahí va la cosa? Ahora, con respecto a los talleres artísticos. En el colegio ¿Ustedes consideran que el colegio les posibilita la realización de los talleres artísticos? ¿De qué formas se los facilita?

E 2: La forma de darnos el permiso, de darnos horas después de clases, ocupar el espacio, igual en el caso de los chiquillos ocupando la sala de música y en el caso de nosotros...

E 7: Por ejemplo nosotros pudiendo guardar el vestuario allá...

E 3: Yo igual encuentro que tenemos hartas facilidades, en cuento a comparación con otros colegios de repente igual se nos dan posibilidades de las siete hasta las ocho...

Entrevistadora: ¿Y ustedes que tocan música? ¿Les da alguna facilidad el colegio?

E 4: Yo creo que la única facilidad que nos da es la sala de música, que nos ahorraríamos las cinco lucas que cuesta una sala de ensayo por hora. Nosotros acá podemos ensayar, bueno por ejemplo el profe nos tiene como hasta las siete, bueno no solamente el profe porque el miércoles hay misa entonces nos tenemos que ir a esa hora, entonces ya tenemos dos horas para ensayar, que serían diez lucas si vamos a una sala de ensayo, entonces ya con eso nos ayuda un poco aunque sea...

E 9: Hay algo que tenemos que destacar como grupo es que el colegio nos dio el primer escenario, el que nos llevó a seguir, la primera presentación fue acá en el colegio y con instrumentos súper malos...

E 7: El primer escenario es el que nos motivó a continuar...

E 9: Sonó bien esto, podría sonar mucho mejor, y a continuar...

Entrevistadora: O sea como un apoyo igual?

E 9: Entre comillas...

E 7: Todo lo hicimos nosotros fue como el impulso.

Entrevistadora: Y ahora ¿Las dificultades que ustedes ven para realizar talleres en el colegio?

E 2: El colegio no presta horas como de su plan escolar para desarrollar lo que es danza. El colegio siempre deja dos horas pedagógicas, para arte o para música, uno elije...

Entrevistadora: Es un electivo?

E 2: Es como una especie de electivo, o taller para arte y para música, no hay de danza y en arte sólo dibujo, en música, tocar, tocar y tocar, pero yo creo que falta más de la historia de por qué pasa cada cosa,

E 4: Igual la carrera artística o lo que es desempeñar tu vida en el área del arte es como súper difícil, socialmente es muy... porque todo se basa en lo económico, o sea uno nunca como músico o bailarín, o como artista le va a ir bien, entonces de repente se reprimirme un poco, por ejemplo en caso de la Javiera, ha bailado toda su vida y a lo mejor no va a querer seguir una carrera artística por lo inseguro que va a ser esa carrera artística.

Entrevistadora: O sea el colegio por ejemplo no les da como una estabilidad artística a quienes quieran desarrollarse en esa área? ¿O las herramientas necesarias?

E 7: ...Es que el colegio se proyecta para generar a personas exitosos a futuro como dijo el Camilo estamos basados en una estructura que hay que sacar una carrera profesional y una case económica, pero no te da la posibilidad de ir a especificarte de forma concreta de tener una carrera que seria el dibujo, la pintura, el teatro, la música, etc, porque también no tenemos exactamente profesores que nos enseñen ciertas ramas de artes, por ejemplo un profesor así integrado que te enseñe historia y todo, los chiquillos probablemente lo tienen porque por lo que sé el profe sabe bastante, pero de ahí a tener una profe de danza que sepa sobre muchos bailes...

Entrevistadora: ¿Más especialistas?

E 7: Claro.

E 3: Hay muchas veces que nosotros somos autodidactas, nosotros tenemos que investigar de repente, buscar las cosas en internet, o hablar con personas que saben más en el asunto para sacar pasos, bailes...

Entrevistadora: Entonces en su taller de danza, serian más especialistas, al igual que en música, pero más que anda ustedes los instrumentos?

E 8: Es que igual no sé si pasa algo y echan al profe, nosotros, ahí como que nos va a costar porque sino no seríamos tan buenos como somos ahora...

E 5: Es que el profe nos decía, es que yo no sé si es que el próximo año, el año pasado, si este año iba a seguir en el colegio, entonces nosotros dijimos qué vamos a hacer. Qué vamos a hacer con los instrumentos, porque los profes que hemos tenido acá en el colegio, ellos han sido los que han traído los instrumentos. Antes teníamos una batería, pero el profe se fue y se la llevó.

Entrevistadora: Chuta.

E 5: Igual nos quedamos con la guitarra sola, igual necesitamos más profes, pero yo creo que más el tiempo., porque el profe de música yo sé que sabe mucho, pero no tiene el tiempo como para dedicarse a explicarlo todo.

Entrevistadora: Ahora, algo más bien personal, ¿Qué sensaciones y/o emociones experimentan cuando realizan los talleres artísticos?

E 7: Yo creo que ese desahogo como habíamos dicho denante como dijo el Matias, el estrés y todas esas cosas, uno las acà afuera y queda más relajado...

E 5: Por ejemplo está pesado pro las pruebas y después uno piensa ahah voy a ensayar con los chiquillos, entonces es como rico.

E 9: Es una satisfacción igual porque igual como dijo el Javier, suelta todas las tensiones y uno se libera más como de todo el estrés que tuvo en el día...

Entrevistadora: O sea fundamentalmente les ayuda a liberar de todo el estrés del colegio...

E 3: Y de todas las cosas, no solamente del colegio...

E 6: También nos ayuda a sentirnos exitosos, a sentirnos como que superamos algo, cuando ellos sacan canciones nuevas, por ejemplo, o cuando nosotros logramos pasos nuevos o coreografías nuevas, nos sentimos como o sea algo más avanzado y que nos damos cuenta que podemos seguir haciéndolo, que no tenemos por qué parar...

E 7: Yo también lo veo desde el público que te aplaude porque tocaste bien una canción o sentir que el público te aplauda porque bailaste bien y no sólo por formalidades que uno tiene que aplaudir o no sólo porque termina una presentación, sino que ver a la gente contenta con tu música, con tu baile eso también te llena y te dan ganas de seguir adelante. Y de hacer más cosas.

Entrevistadora: A lo mejor también vez que tus compañeros de tu curso o de otros cursos valoran tu trabajo.

E 7: Exacto. Y también ven como los demás logran algo, por ejemplo como los chiquillos yo no podría bailar frente a todo un colegio...

Entrevistadora: ¿Cómo que casa uno tiene una cierta personalidad en ese sentido, a ellos les costaría tocar un instrumento y viceversa? Bueno. Para terminar ustedes, ¿Han desarrollado propuestas para talleres artísticos dónde el colegio les ha apoyado?

E 10: Yo sabía, que no me acuerdo cuando fue que el profe de música, si no me equivoco había ido a pedir una colaboración para implementos, pero el nos contaba que tenía que pedirlos con un año de anticipación. Entonces era un largo proceso y en ese proceso igual uno se va aburriendo de tanta espera, al final él termina comprando las cosas, porque son bien necesarias, por ejemplo para nosotros. A nosotros nos hacen falta micrófonos, los micrófonos los tenemos que traer nosotros, los cables tenemos que comprarlos nosotros, entonces cuando uno pide, cuando uno hace una propuesta el colegio, se aplaza mucho la...

Entrevistadora: Pero así como estudiantes ¿ha surgido una propuesta?

E 4: No más que nada permiso.

E 5: Más que nada permisos para usar el colegio después de clases.

E 9: Un permiso después de clases, pero instalar más salas, un taller nuevo

Entrevistadora: ¿No sería posible?

E 9: No, yo creo que con mucho trabajo...

E 7: Quizás para que los chiquillos tengas algunos instrumentos más o presentar nosotros una petición para tener más recursos...

E 9: EL tema de los recursos acá en el colegio es complicado. Yo he hablando con el director de finanzas y los profes pedían instrumentos y también trajes, pero hay un periodo de cuando el colegio compra los materiales que es a fin de año, entonces si uno pide un traje con marzo, no te lo dan, no te lo van a pasar. Hasta el próximo año en diciembre, compran todo y ahí aprueban los proyectos para los dos...

Entrevistadora: Entonces la demora es como el problema de por qué no se presentan más proyecto...

E 23: Igual lo que tiene que ver con el arte es caro, los instrumentos son caros, los trajes que nuestro ocupamos son caros...

Entrevistadora: Bueno chiquillos, esa era la conversación, les agradezco su tiempo...

Entrevista grupal N° 2

Entrevistador/a	Katalina González Gálvez
Cursos	1, 2, 3 y 4 medios
Cantidad de estudiantes	7
Hora	Desde 9:00 hrs.
Establecimiento	Colegio Centenario (Privado)
Comuna	Maipú
Duración	45 min aprox

Entrevistadora: El arte visto en esta investigación de una forma genérica, o sea abarcando a expresiones artísticas como la danza, el teatro, la literatura, la pintura, entre otras. Ustedes ¿qué piensan del arte en la escuela? ¿Cuál podría ser su utilidad?

E 1: Yo creo que tiene como una utilidad más emocional, igual tiene a los alumnos como más emocionalmente estables, porque igual como que los alumnos que desarrollan arte como que se sienten bien, es que más que nada eso como que las personas se sientan bien, como contentas en lo que están haciendo.

E 2: Igual es desarrollar como un lado distinto que no todas las personas tienen, como las capacidades que uno tiene las puede expresar en clases, de distintas materias que no son de artes, es así mismo que uno puede desarrollar otras partes, de nosotros...

Entrevistadora: ¿Y la utilidad que ustedes piensan?

E 3: Es para desarrollar los sentimientos y la creatividad, la imaginación...

E 4: Yo creo que también es una forma de expresarse, por ejemplo uno en el dibujo puede expresar lo que siente o lo que piensa sobre alguna cosa...

E 2: Nos puede ayudar como a ciertas personas, los dibujos, escapar de problemas, en los colegios a veces estamos presionados por las tareas, las pruebas y a algunas personas, se pueden conectar a través del arte y expresar los sentimientos, que a uno le parezcan más importantes, por ejemplo nosotros en grupo con ellos tres, cantamos igual nos hace bien en la semana, venir, relajarnos, porque cantar eso es lo que nos gusta a los tres, algunos dibujan, y eso les apasiona...

Entrevistadora: ¿O sea ustedes lo ven como una liberación?

E 5: Como un hobby...

Entrevistadora: En lo concreto, el colegio ¿Qué tipo de herramientas teóricas y prácticas les entrega para que ustedes desarrollen el arte?

E 7: En sí el colegio tiene buenos profesores,

E 3: En cuanto a explicarnos como hacerlo o a como son con nosotros,

Entrevistadora: O sea buenos docentes que les enseñan los ramos artísticos.

E 2: Si, eso...

Entrevistadora: *Hablemos de arte* ¿Cómo definirían arte? ¿Qué significados tiene para ustedes?

E 1: El arte para mí, me sirve como te decía denante para liberar tensiones, para poder relajarme para poder expresar lo que y principalmente te ayuda a ti mismo a superar algo, o cosas así...

E 2: Igual desde mi punto de vista tenemos que tomarle importancia porque, hay muchas personas que no lo valoran, piensan que uno puede hacer muchos dibujos, y que son simples, que uno puede bailar, cantar, y realmente a uno le ayuda el arte.

Entrevistadora: ¿Y ustedes como definirían el arte?

E 4: Igual es difícil eso.

E 7: Igual para mí el arte es como plasmarse en algo, que para uno deje una especie de huella y que para uno sea importante en cierto momento, y el arte deja, deja a la vez cultura y le sirve a uno mismo para proyectarse y crecer, para mí eso era...

E 5: Para mí el arte es una forma de expresar las cosas, pensamientos o sentimientos...

Entrevistadora: ¿Y qué significados? Ustedes me hablaban de lo emocional de una liberación. ¿Y que otros significados más podrían tener para ustedes el arte?

E 3: Momentos de nuestras vidas. Es que uno desde chico o a veces puede ser desde grande, pero la mayoría de las veces cuando uno es chico comienza a mostrar los dotes que a uno le gustan, cuando a uno le gusta cantar y más grande se va desarrollando, entonces se va siendo parte de tu vida, hay gente que dibuja y ha dibujado toda su vida,

Entrevistadora: Como algo cotidiano...

E 3: Claro...

E 6: Yo creo que el arte incluso te puede dar una identidad como ella dijo, se identifica con el canto, porque le gusta, a ellos también, en el caso de Matias la guitarra que le gusta harto, y yo como con la batería,

Entrevistadora: O sea les va dando una identidad a ustedes como persona, de sentirse únicos...

E 6: De sentirse ligados a eso, a eso que a uno le gusta...

E 2: Y te hace sentir bien.

E: Y hablando de esto de la identidad, El arte ¿Tiene relación con la sociedad? ¿En qué aspectos?

E 5: Es totalmente la forma de pensar de todas las personas, que te ven reflejadas en el arte, porque por ejemplo los mismos murales que se hacen, para expresar ideas en la calle, todo eso es arte y a su vez es también cultura, yes la forma que uno a la vez llega al resto de las personas, el arte por lo tanto también representa identidades personales, pero también representa identidades colectivas...

E 2: Como las marchas...

E 5: Eso mismo...

Entrevistadora: ¿En las marchas?

E 5: Yo he ido a marchas y yo mismo he hecho lienzos...

E 2: Que expresan, las palabras, las ideas de otra forma...

E 7: Lo malo es que a veces la gente no tiene las mismas ideas que uno y puede mal interpretar como actuar...

E 3: O sea a parte de influir de la forma que dicen ellos, para expresar las ideas, también existe el lado como negativo que, obviamente todos somos libres de pensar lo que queramos y de expresar nuestras ideas, pero a veces hay personas que les molesta los diarios murales, que expresan arte, ideas, amor...

Entrevistadora: ¿O sea que pueden llevar a la violencia?

E 3: También, pueden llevar a la violencia, o a cosas positivas...

E 2: Yo creo que esa relación tiene con la sociedad ya que no todos tienen los mismos ideales, yo creo que tiene que ver con eso...

Entrevistadora: Ya ¿Creen que el arte puede ser un aporte en la formación educativa? ¿De qué modo?

E 9: Para crecer como personas ya que el arte sirve para expresar nuestros sentimientos, tal vez eso nos puede ayudar a ser mejores personas, y eso es lo que la educación trata de hacer, sus objetivos...

E 3: Para desarrollar el humanismo yo creo... Saa como que en todo tiene que haber un equilibrio,

E 6. Un abrir de mentes...

E 3: pero hay un detalle importante que hay que aprender desde mi perspectiva conocer el arte, desde una manera más, meterse en sí en el arte porque la mayoría de las personas piensa que es aburrío, fome...

Entrevistadora: ¿Ustedes creen que el arte les aporta en la obtención de mejores aprendizajes en otras asignaturas? ¿De qué forma?

E 7: Es relativo, porque por lo común estudiar tiene hartito que ver con el estado anímico en el que uno se encuentre, y si uno se siente mal es difícil estudiar, igual hay gente que estudia con música o que tiene que hacer una cierta rutina antes de estudiar o mientras está estudiando, la verdad si, yo creo que si tiene que ver con eso, tiene mucho que ver en la forma en que uno aprende, porque si es que uno está estudiando con un estado anímico bueno, estudia a gusto y estudia mejor,

Entrevistadora: Pero el arte influye en eso o no tiene mucha relación con otros ramos, por ejemplo matemáticas,

E 7: La verdad es que más por el estado anímico no creo, no sé si la temática tiene que ver mucho,

E 5: O sea si es que nos enseñan, porque en el arte algunas cosas como la concentración, pero nos pueden enseñar cosas buenas, pero como dicen ellos son cosas distintas, es como difícil concentrarme y a la vez con matemáticas, a veces algunas personas como que se meten en el arte como para como para olvidarse de las otras asignaturas,

Entrevistadora: Por ejemplo ¿a ustedes no les ha pasado, que por ejemplo están en un taller de música, y llegar a su casa para estudiar para la prueba de ciencias naturales, cómo se les hace, más fácil o más difícil o quisieran quedarse en música todo el día? ¿cómo ven eso ustedes?

E 7: La verdad yo igual yo feliz, porque sé distinguir porque el arte es más una pasión y no es tanto un deber porque las ciencias son más un deber, por lo menos yo lo veo así, igual es relativo porque puede llegar a haber el caso de alguien que se obsesione con el arte y quiera estar todo el día en eso y no quiera estudiar. Va en la persona yo creo...

E 3: Como que igual uno tiene que ir aprendiendo que hay que separar las cosas...

Entrevistadora: ¿Ustedes sienten que esa separación se las ha enseñado el colegio?

E 3: Uno la aprende.

E 4: Uno la aprende.

E 3: Uno aprende a controlarse, uno sabe sus emociones, uno mismo sabe su personalidad, como puede controlarse...

Entrevistadora: ¿Consideran que el arte les podría proporcionar algún aporte en su desarrollo como personas y futuros ciudadanos?

E 4: Un trabajo yo creo, d tipo artístico,

E 7: Bueno yo creo que a uno le enseñan a pensar, me imagino que para la gente que no está de acuerdo con las marchas, de todas maneras es un aporte ver, ver arte de otra forma al igual que podría yo no estar de acuerdo de cierta ideología y podría igual ver arte de otra forma, por supuesto que es un aporte...

E 6: A parte nos ayuda a desarrollar opiniones, formas de vida porque nos va a ayudar con el tiempo, lo mismo que decía él, si yo tengo que dar mi opinión, frente a algún tema, a alguna marcha, en algún grupo, voy a tener mi opinión formada, yo creo que el arte entrega eso.

E: El arte entonces les permitiría desarrollar opinión, Ahora lo más bien relacionado con los talleres artísticos ¿Ustedes consideran que el colegio les posibilita la realización de los talleres artísticos? ¿De qué formas se los facilita?

E 3: Yo creo que en sí el colegio no tiene muchas posibilidades de talleres artísticos, no tiene muchas, porque la mayoría de los talleres artísticos que hay son de la academia, que es de dos profesores, que es algo a parte del colegio, que usa las instalaciones de acá, pero no es del colegio, además tiene talleres pagados, o sea el colegio en sí como que presentar muchas opciones de talleres artísticos no,

E 5: Igual como colegio, talleres de educación, no nos ha aportado tanto, pero personas como la directora, nos apoya si hay algún proyecto artístico, en el caso de nosotros que tenemos una banda, nos ha apoyado, nos ha ofrecido presentarnos...

E 3: Claro, las instancia están pero talleres específicamente no,

Entrevistadora: ¿Pero esos talleres que están? ¿cómo son?

E 3: Yo encuentro que los que organizan como que igual son preocupados, como que siempre se preocupan o sea que no son dejados, nos dejan que cada uno venga cuando quiera, por ejemplo se preocupan de ti, que te presentes, cómo te está yendo en el taller, que vengas, no sé, te buscan, o sea les interesa que estemos aquí...

Entrevistadora: Cuando realizan los talleres ¿Han tenido dificultades para realizarlos? ¿Cuáles han sido esas dificultades?

E 6: Yo creo que hay problemas por ejemplo en cuanto a la estructura de dejar, una sala sólo para arte, porque hay una pero que es para los que dirigen arte, porque siempre yo he escuchado en otros colegios, “no si nosotros tenemos una sala de música, donde hay una guitarra y hay varios instrumentos” y obviamente acá no hay eso y a mí me gustaría, pero en el caso de los que van a canto, tampoco tienen una sala específica de eso...

E 4: Igual yo pienso que en este colegio, igual yo iba en otro colegio y era artístico, o sea era artístico, pero era un problema, o sea a lo que me refiero es que un colegio artístico debiera tener todas las herramientas para poder hacer todas las artes, pero este colegio no es artístico, pero igual debería, me gustaría que hubiera una sala donde hubieran instrumentos como no sé si quisieran cantar, hubieran parlantes disponibles, micrófonos, pero si nosotros somos responsables y los cuidemos, es un compromiso de parte del colegio y también de los alumnos de la academia, igual eso me gustaría mucho, y así pudiésemos ensayar algunas cosas...

Entrevistadora: Y cuando ustedes realizan los talleres, ¿Qué sensaciones y/o emociones experimentan cuando realizan los talleres artísticos?

E 1: Relajo.

E 6: Inspiración.

E 3: Si, inspiración y pasión.

E 5: Gusto, gusto por lo que uno hace, porque nadie yo creo está obligado aquí, todos están porque quieren y les gusta...

E 7: Nosotros lo pasamos súper bien, nos juntamos y hacemos lo que nos gusta, o sea tocar, y analizamos canciones y nos gusta mucho lo que hacemos, y nos sentimos súper bien con eso y al final terminamos mucho más relajados de los que estábamos, si, relaja mucho el juntarse y hacer como en común, lo que nos gusta a todos nosotros acá,

E: 4 Se fortalece la amistad...

E 7: Si, se hacen vínculos más estrechos.

Entrevistadora: Y ustedes ¿Han desarrollado propuestas para talleres artísticos dónde el colegio les ha apoyado?

E 2: No, nos ofrecieron una vez tocar acá, pero ese no fue un proyecto que nosotros propusimos, pero nos ofrecieron tocar en el colegio para ciertas

festividades, yo creo que nos van a seguir ofreciendo yo creo que el colegio nos da las oportunidades...

E 5: Igual por parte de la academia, nos dicen que si nosotros queremos que se integre otro taller, nosotros lo proponemos, en la página web dice eso si nosotros queremos algún otro taller, se puede integrar, podemos darlo como una opción, está la opción de mandar una carta y decir que necesitamos más instrumentos, tocatas, sólo hay que poner de nuestra parte y que haya más gente, más organización, eso...

Entrevistadora: Bueno, muchas gracias por su tiempo...

Entrevista grupal N° 2

Entrevistador/a	Katalina González Gálvez
Cursos	1, 2, 3 y 4 medios
Cantidad de estudiantes	7
Hora	Desde 9:00 hrs.
Establecimiento	Colegio Centenario (Privado)
Comuna	Maipú
Duración	45 min aprox

Entrevistadora: El arte visto en esta investigación de una forma genérica, o sea abarcando a expresiones artísticas como la danza, el teatro, la literatura, la pintura, entre otras. Ustedes ¿qué piensan del arte en la escuela? ¿Cuál podría ser su utilidad?

E 1: Yo creo que tiene como una utilidad más emocional, igual tiene a los alumnos como más emocionalmente estables, porque igual como que los alumnos que desarrollan arte como que se sienten bien, es que más que nada eso como que las personas se sientan bien, como contentas en lo que están haciendo.

E 2: Igual es desarrollar como un lado distinto que no todas las personas tienen, como las capacidades que uno tiene las puede expresar en clases, de distintas materias que no son de artes, es así mismo que uno puede desarrollar otras partes, de nosotros...

Entrevistadora: ¿Y la utilidad que ustedes piensan?

E 3: Es para desarrollar los sentimientos y la creatividad, la imaginación...

E 4: Yo creo que también es una forma de expresarse, por ejemplo uno en el dibujo puede expresar lo que siente o lo que piensa sobre alguna cosa...

E 2: Nos puede ayudar como a ciertas personas, los dibujos, escapar de problemas, en los colegios a veces estamos presionados por las tareas, las pruebas y a algunas personas, se pueden conectar a través del arte y expresar los sentimientos, que a uno le parezcan más importantes, por ejemplo nosotros en grupo con ellos tres, cantamos igual nos hace bien en la semana, venir, relajarnos, porque cantar eso es lo que nos gusta a los tres, algunos dibujan, y eso les apasiona...

Entrevistadora: ¿O sea ustedes lo ven como una liberación?

E 5: Como un hobby...

Entrevistadora: En lo concreto, el colegio ¿Qué tipo de herramientas teóricas y prácticas les entrega para que ustedes desarrollen el arte?

E 7: En sí el colegio tiene buenos profesores,

E 3: En cuanto a explicarnos como hacerlo o a como son con nosotros,

Entrevistadora: O sea buenos docentes que les enseñan los ramos artísticos.

E 2: Si, eso...

Entrevistadora: *Hablemos de arte* ¿Cómo definirían arte? ¿Qué significados tiene para ustedes?

E 1: El arte para mí, me sirve como te decía denante para liberar tensiones, para poder relajarme para poder expresar lo que y principalmente te ayuda a ti mismo a superar algo, o cosas así...

E 2: Igual desde mi punto de vista tenemos que tomarle importancia porque, hay muchas personas que no lo valoran, piensan que uno puede hacer muchos dibujos, y que son simples, que uno puede bailar, cantar, y realmente a uno le ayuda el arte.

Entrevistadora: ¿Y ustedes como definirían el arte?

E 4: Igual es difícil eso.

E 7: Igual para mí el arte es como plasmarse en algo, que para uno deje una especie de huella y que para uno sea importante en cierto momento, y el arte deja, deja a la vez cultura y le sirve a uno mismo para proyectarse y crecer, para mí eso era...

E 5: Para mí el arte es una forma de expresar las cosas, pensamientos o sentimientos...

Entrevistadora: ¿Y qué significados? Ustedes me hablaban de lo emocional de una liberación. ¿Y que otros significados más podrían tener para ustedes el arte?

E 3: Momentos de nuestras vidas. Es que uno desde chico o a veces puede ser desde grande, pero la mayoría de las veces cuando uno es chico comienza a mostrar los dotes que a uno le gustan, cuando a uno le gusta cantar y más grande se va desarrollando, entonces se va siendo parte de tu vida, hay gente que dibuja y ha dibujado toda su vida,

Entrevistadora: Como algo cotidiano...

E 3: Claro...

E 6: Yo creo que el arte incluso te puede dar una identidad como ella dijo, se identifica con el canto, porque le gusta, a ellos también, en el caso de Matias la guitarra que le gusta harto, y yo como con la batería,

Entrevistadora: O sea les va dando una identidad a ustedes como persona, de sentirse únicos...

E 6: De sentirse ligados a eso, a eso que a uno le gusta...

E 2: Y te hace sentir bien.

E: Y hablando de esto de la identidad, El arte ¿Tiene relación con la sociedad? ¿En qué aspectos?

E 5: Es totalmente la forma de pensar de todas las personas, que te ven reflejadas en el arte, porque por ejemplo los mismos murales que se hacen, para expresar ideas en la calle, todo eso es arte y a su vez es también cultura, yes la forma que uno a la vez llega al resto de las personas, el arte por lo tanto también representa identidades personales, pero también representa identidades colectivas...

E 2: Como las marchas...

E 5: Eso mismo...

Entrevistadora: ¿En las marchas?

E 5: Yo he ido a marchas y yo mismo he hecho lienzos...

E 2: Que expresan, las palabras, las ideas de otra forma...

E 7: Lo malo es que a veces la gente no tiene las mismas ideas que uno y puede mal interpretar como actuar...

E 3: O sea a parte de influir de la forma que dicen ellos, para expresar las ideas, también existe el lado como negativo que, obviamente todos somos libres de pensar lo que queramos y de expresar nuestras ideas, pero a veces hay personas que les molesta los diarios murales, que expresan arte, ideas, amor...

Entrevistadora: ¿O sea que pueden llevar a la violencia?

E 3: También, pueden llevar a la violencia, o a cosas positivas...

E 2: Yo creo que esa relación tiene con la sociedad ya que no todos tienen los mismos ideales, yo creo que tiene que ver con eso...

Entrevistadora: Ya ¿Creen que el arte puede ser un aporte en la formación educativa? ¿De qué modo?

E 9: Para crecer como personas ya que el arte sirve para expresar nuestros sentimientos, tal vez eso nos puede ayudar a ser mejores personas, y eso es lo que la educación trata de hacer, sus objetivos...

E 3: Para desarrollar el humanismo yo creo... Saa como que en todo tiene que haber un equilibrio,

E 6. Un abrir de mentes...

E 3: pero hay un detalle importante que hay que aprender desde mi perspectiva conocer el arte, desde una manera más, meterse en sí en el arte porque la mayoría de las personas piensa que es aburrío, fome...

Entrevistadora: ¿Ustedes creen que el arte les aporta en la obtención de mejores aprendizajes en otras asignaturas? ¿De qué forma?

E 7: Es relativo, porque por lo común estudiar tiene hartito que ver con el estado anímico en el que uno se encuentre, y si uno se siente mal es difícil estudiar, igual hay gente que estudia con música o que tiene que hacer una cierta rutina antes de estudiar o mientras está estudiando, la verdad si, yo creo que si tiene que ver con eso, tiene mucho que ver en la forma en que uno aprende, porque si es que uno está estudiando con un estado anímico bueno, estudia a gusto y estudia mejor,

Entrevistadora: Pero el arte influye en eso o no tiene mucha relación con otros ramos, por ejemplo matemáticas,

E 7: La verdad es que más por el estado anímico no creo, no sé si la temática tiene que ver mucho,

E 5: O sea si es que nos enseñan, porque en el arte algunas cosas como la concentración, pero nos pueden enseñar cosas buenas, pero como dicen ellos son cosas distintas, es como difícil concentrarme y a la vez con matemáticas, a veces algunas personas como que se meten en el arte como para como para olvidarse de las otras asignaturas,

Entrevistadora: Por ejemplo ¿a ustedes no les ha pasado, que por ejemplo están en un taller de música, y llegar a su casa para estudiar para la prueba de ciencias naturales, cómo se les hace, más fácil o más difícil o quisieran quedarse en música todo el día? ¿cómo ven eso ustedes?

E 7: La verdad yo igual yo feliz, porque sé distinguir porque el arte es más una pasión y no es tanto un deber porque las ciencias son más un deber, por lo menos yo lo veo así, igual es relativo porque puede llegar a haber el caso de alguien que se obsesione con el arte y quiera estar todo el día en eso y no quiera estudiar. Va en la persona yo creo...

E 3: Como que igual uno tiene que ir aprendiendo que hay que separar las cosas...

Entrevistadora: ¿Ustedes sienten que esa separación se las ha enseñado el colegio?

E 3: Uno la aprende.

E 4: Uno la aprende.

E 3: Uno aprende a controlarse, uno sabe sus emociones, uno mismo sabe su personalidad, como puede controlarse...

Entrevistadora: ¿Consideran que el arte les podría proporcionar algún aporte en su desarrollo como personas y futuros ciudadanos?

E 4: Un trabajo yo creo, d tipo artístico,

E 7: Bueno yo creo que a uno le enseñan a pensar, me imagino que para la gente que no está de acuerdo con las marchas, de todas maneras es un aporte ver, ver arte de otra forma al igual que podría yo no estar de acuerdo de cierta ideología y podría igual ver arte de otra forma, por supuesto que es un aporte...

E 6: A parte nos ayuda a desarrollar opiniones, formas de vida porque nos va a ayudar con el tiempo, lo mismo que decía él, si yo tengo que dar mi opinión, frente a algún tema, a alguna marcha, en algún grupo, voy a tener mi opinión formada, yo creo que el arte entrega eso.

E: El arte entonces les permitiría desarrollar opinión, Ahora lo más bien relacionado con los talleres artísticos ¿Ustedes consideran que el colegio les posibilita la realización de los talleres artísticos? ¿De qué formas se los facilita?

E 3: Yo creo que en sí el colegio no tiene muchas posibilidades de talleres artísticos, no tiene muchas, porque la mayoría de los talleres artísticos que hay son de la academia, que es de dos profesores, que es algo a parte del colegio, que usa las instalaciones de acá, pero no es del colegio, además tiene talleres pagados, o sea el colegio en sí como que presentar muchas opciones de talleres artísticos no,

E 5: Igual como colegio, talleres de educación, no nos ha aportado tanto, pero personas como la directora, nos apoya si hay algún proyecto artístico, en el caso de nosotros que tenemos una banda, nos ha apoyado, nos ha ofrecido presentarnos...

E 3: Claro, las instancia están pero talleres específicamente no,

Entrevistadora: ¿Pero esos talleres que están? ¿cómo son?

E 3: Yo encuentro que los que organizan como que igual son preocupados, como que siempre se preocupan o sea que no son dejados, nos dejan que cada uno venga cuando quiera, por ejemplo se preocupan de ti, que te presentes, cómo te está yendo en el taller, que vengas, no sé, te buscan, o sea les interesa que estemos aquí...

Entrevistadora: Cuando realizan los talleres ¿Han tenido dificultades para realizarlos? ¿Cuáles han sido esas dificultades?

E 6: Yo creo que hay problemas por ejemplo en cuanto a la estructura de dejar, una sala sólo para arte, porque hay una pero que es para los que dirigen arte, porque siempre yo he escuchado en otros colegios, “no si nosotros tenemos una sala de música, donde hay una guitarra y hay varios instrumentos” y obviamente acá no hay eso y a mí me gustaría, pero en el caso de los que van a canto, tampoco tienen una sala específica de eso...

E 4: Igual yo pienso que en este colegio, igual yo iba en otro colegio y era artístico, o sea era artístico, pero era un problema, o sea a lo que me refiero es que un colegio artístico debiera tener todas las herramientas para poder hacer todas las artes, pero este colegio no es artístico, pero igual debería, me gustaría que hubiera una sala donde hubieran instrumentos como no sé si quisieran cantar, hubieran parlantes disponibles, micrófonos, pero si nosotros somos responsables y los cuidemos, es un compromiso de parte del colegio y también de los alumnos de la academia, igual eso me gustaría mucho, y así pudiésemos ensayar algunas cosas...

Entrevistadora: Y cuando ustedes realizan los talleres, ¿Qué sensaciones y/o emociones experimentan cuando realizan los talleres artísticos?

E 1: Relajo.

E 6: Inspiración.

E 3: Si, inspiración y pasión.

E 5: Gusto, gusto por lo que uno hace, porque nadie yo creo está obligado aquí, todos están porque quieren y les gusta...

E 7: Nosotros lo pasamos súper bien, nos juntamos y hacemos lo que nos gusta, o sea tocar, y analizamos canciones y nos gusta mucho lo que hacemos, y nos sentimos súper bien con eso y al final terminamos mucho más relajados de los que estábamos, si, relaja mucho el juntarse y hacer como en común, lo que nos gusta a todos nosotros acá,

E: 4 Se fortalece la amistad...

E 7: Si, se hacen vínculos más estrechos.

Entrevistadora: Y ustedes ¿Han desarrollado propuestas para talleres artísticos dónde el colegio les ha apoyado?

E 2: No, nos ofrecieron una vez tocar acá, pero ese no fue un proyecto que nosotros propusimos, pero nos ofrecieron tocar en el colegio para ciertas

festividades, yo creo que nos van a seguir ofreciendo yo creo que el colegio nos da las oportunidades...

E 5: Igual por parte de la academia, nos dicen que si nosotros queremos que se integre otro taller, nosotros lo propongamos, en la página web dice eso si nosotros queremos algún otro taller, se puede integrar, podemos darlo como una opción, está la opción de mandar una carta y decir que necesitamos más instrumentos, tocatas, sólo hay que poner de nuestra parte y que haya más gente, más organización, eso...

Entrevistadora: Bueno, muchas gracias por su tiempo...

Entrevista grupal N° 4

Entrevistador/a	Katalina González Gálvez
Cursos	1, 2, 3 y 4 medios
Cantidad de estudiantes	9
Hora	Desde 16:30 hrs.
Establecimiento	Liceo Monseñor Enrique Alvear (Municipalizado)
Comuna	Pudahuel
Duración	40 min aprox

Entrevistadora: Buenos días, mi nombre es Katalina, estoy realizando mi tesis de sociología sobre la percepción que tienen ustedes los jóvenes sobre el arte en la formación educativa. El arte visto en esta investigación de una forma genérica, o sea abarcando a expresiones artísticas como la danza, el teatro, la literatura, la pintura, entre otras. Ustedes ¿qué piensan del arte en la escuela? ¿Cuál podría ser su utilidad?

E 1: La verdad es que no sé mucho de arte porque igual yo soy científico, entonces no sé mucho de arte, no podría opinar mucho.

E 2: Igual yo opino que hay hartas facetas de arte en el colegio, por ejemplo hay talleres de danza, talleres de banda, incluso hubo uno de pintura, de dibujo un tiempo, u tiempo atrás habían dicho que iban a hacer hasta un mural, entonces como los talentos...

Entrevistadora: En el fondo ustedes ven hartos talentos...

E 2: Hay harto potencial de todo aquí,

E 1: Música, arte...

E 2: La verdad es que es demasiado bueno el potencial, pero el entorno...

Entrevistadora: ¿Por qué por el entorno? ¿A qué te refieres?

E 2: Es que este es un sector bastante conflictivo, tenemos ejemplos de drogas, (rién) alcoholismo, no pero se pierde, por el ambiente, por el ambiente que le implantan sus padres a los alumnos,

E 1: Uno puede ser un muy buen dibujante, pero a la hora que te identifiquen con la pintura, te pegan un combo, no sirve de nada...

E 2: Entonces el entorno es lo que afecta...

E 1: Hay harto potencial, tenemos hasta seleccionados nacionales de deporte, tenemos aquí a quienes han ganado concursos de bandas,

E 3: Incluso las personas a veces con la falta de recursos es difícil que las lleven a cabo,

E 1: No...

E 4: Pero hay miles de becas, por ejemplo, déjame hablar po, una persona por ejemplo en mi caso, a mí me gusta la batería y practico acá, pero a mí no me dan los medios para comprarme una, y seguir creciendo como baterista,

E 3: Incluso, a lo mejor no practicai, tenía que dar las gracias que aquí en el colegio,

E 4: Pero los recursos como pa comprarse sus propias cosas,

E 3: Pero eso es algo personal, no tema del colegio.

E 5: Pero igual yo encuentro que aquí igual se reprime la parte cultural de uno, de parte del colegio, o sea no, del director, lo que pasa, como tema mío, yo le pedí representar a esta escuela a un torneo, con un baile y el director no me dio permiso para representar a esta escuela,

Entrevistadora: No te dio permiso...

E 5: No autorizó la salida,

E 6: Pero si hay alguien mejor que tú, lo prefirió...

E 4: Pero, el no es colorito para nada, a mí hace tiempo atrás, meses, se me rompieron unos parches de la batería, él siempre ha estado apoyándonos en lo que es comprar material nuevo, uno le pide las cosas y él trata de hacer las cosas posibles, si fuera un reprimidor, nos diría a tal hora terminen el ensayo de banda, y por eso pueden tocar esto y esto otro...

E 5: Por eso te digo, el tema de la salida de la escuela.

E 4: Pero ese es un tema más,

E 5: Pero yo no te digo aquí en el colegio, sino que nos autorice a salir.

E 4: Entonces no digas que reprime el arte.

E 5: Yo lo sentí así, porque, fui reprimido de parte de él,

(Una pequeña discusión)

E 4: Es que mire, yo venía de un torneo de básquetbol, voleibol,, futbol, además usted tiene que ver que esa profesora va a estar toda cansá, no tiene tiempo pa too.

Entrevistadora: O sea que ustedes encuentran que el colegio ¿les entrega herramientas teóricas y prácticas les entrega para que ustedes desarrollen el arte?

E 1: Todo, todo.

E 2: Si.

Entrevistadora: *Hablemos de arte* ¿Cómo definirían arte? ¿Qué significados tiene para ustedes?

E 2: Yo creo que el arte es el medio de expresión que tiene la persona para aportar a la sociedad,

E 7: Y no hablo mucho, y el arte es como una forma de expresarse,

E 4: De sentimientos, porque uno a veces los esconde, la música, la danza o el teatro, lo demuestra,

Entrevistadora: ¿Qué otra cosa podrían decirme? ¿Ustedes qué significados le podrían dar al arte?

E 8: Que es como un sentimiento que nace dentro de uno mismo, tocando algún instrumento, pintando, tocando música.

E 6: Todos hacemos arte.

Entrevistadora: ¿Tu encuentras que todos hacemos arte? ¿En qué sentido eso?

E 4: Aunque sea científico igual uno chace arte con la química, con la matemática,

E 3: El arte tiene relación con todo.

Entrevistadora: El arte ¿Tiene relación con la sociedad? ¿En qué aspectos?

E 5: Es que donde estamos es arte, nuestra propia casa es arte, se planteó en una hoja y eso es arte, estamos caminando por la calle y vemos una infraestructura y eso es arte, vemos un mural y aunque a algunas personas les parezca feo, a pesar de todo es arte,

E 1: En todo caso es el mismo entorno el que critica a veces la forma de hacer arte, sea un dibujo, sea música, sea baile, como que igual el *reggaeton* ha distorsionado la forma de pensar de la mayoría de las personas, de los jóvenes en realidad, entonces cuando hay alguien que hace arte de una manera reconocible, puede ser para otro, otra estupidez más po,

Entrevistadora: ¿En qué otros aspectos ustedes creen que se relaciona el arte con la sociedad?

E 4: En los temas sociales, yo creo que la música ha servido harto acá, porque igual ael contexto que hay acá, como para el pueblo.

E 3: ¿Y si una persona escribe una canción y no pa el pueblo?

Entrevistadora: ¿Pero más bien relacionado con la política, con los políticos?
¿A qué te refieres con pueblo?

E 4: Sí, igual.

Entrevistadora: Pasando a otro tema, al arte, pero en la escuela misma, ¿Creen que el arte puede ser un aporte en la formación educativa? ¿De qué modo?

E 4: En el tema de la personalidad,

Entrevistadora: ¿En el tema de la personalidad?

E 4: Sí, porque por ejemplo, el profe de música, hace hacer trabajos varios, aunque es mi primer año, pero por lo que me han contado, que aflora una personalidad al presentarte al frente de tu curso, sin tenerle miedo a nada...

E 2: El arte por ejemplo si se da en el colegio puede cambiar el pensamiento de una persona, una persona que nunca haya visto no sé po, una pintura por así decirlo, en el colegio alguien ve una pintura y puede decir haha yo puedo hacer esto por ejemplo, y empieza a hacer arte, como persona influye eso...

E 1: También eso influye que en ves de andarse drogando, en otros lados puede estar dibujando, o tocando guitarra, un ejemplo, por eso, contribuye también a los valores que pueda tener una persona, buenas noches y gracias.
(Risas)

Entrevistadora: ¿Ustedes creen que el arte les aporta en la obtención de mejores aprendizajes en otras asignaturas? ¿De qué forma?

E 2: Está relacionado con todo, y así uno aprende matemáticas, le va a servir en biología, la biología le va a servir en química, la química en física y así,

E 1: La pregunta es el arte...

E 2: Por ejemplo depende de la música, porque por ejemplo si uno está estudiando algo de literatura, o matemática y estai con metal, nunca te vai a concentrar (ríe)

E 1: Depende de cada gente, hay gente que se concentra po,

E 2: Cómo te vai a concentrar! Si necesitai concentrarte vas escuchar una música tranquila para lo que tú captí los captís mejor.

E 1: Pero como sabí si a otra persona le resulta con otro tipo de música.

E 4: Pero a lo que se refiere el Raúl es que generalmente se piensa así que hayan excepciones.

Entrevistadora: entonces ustedes piensan que tiene relación con la concentración

E 4: Sí ayuda mucho a los estudios.

E 5: el arte ayuda mucho a socializarte con las personas, por ejemplo si una persona dibuja y la otra también, van hablar de su arte, un músico con otro músico o la rama que sea de arte, nos sirve para ser mejores personas y tener un mejor dialecto, para que sea

Entrevistadora: ¿Consideran que el arte les podría proporcionar algún aporte en su desarrollo como personas y futuros ciudadanos?

E 1: De hecho nosotros dijimos que sí.

Entrevistadora: Se los pregunto de nuevo, en qué cosas ustedes notan ese cambio, desde antes a después, o sea, por qué ustedes encuentran que son mejores personas con el arte?

E 1: Porque nos hace ser más cultos.

E 2: Porque nos hace ser más tolerantes.

E 5: Te hace ver todos los tipos de arte y respetarlos.

E 2: Por ejemplo el músico y ve a un artista de pintura, uno por ejemplo cuando va iniciándose en la música dice no, la música y todo y con el tiempo se complementa.

E 3: Exacto.

E 2: Va viendo las cosas de distinto ángulo.

Entrevistadora: ¿Ustedes consideran que el colegio les posibilita la realización de los talleres artísticos? ¿De qué formas se los facilita?

E 2: Porque hay variedad de talleres y de instrumentos.

E 5: Hay variedad de talleres, hay material para hacerlo y lo más importante hay profesores motivados para hacerlos, no sirve tener un taller de pintura, si el Director manda a un profesor arte al trabajo de música es un atao innecesario y no enseña bien, cuando un profesor está motivado es distinto, se preocupa realmente que tú aprendas, y eso es lo que hay realmente en este colegio profesores motivados.

E 6: Que nosotros hablamos más de música porque estamos más relacionados con eso.

E 1: Es que somos músicos, a parte de música hacemos dibujos, yo. El hace deporte y yo dibujo.

Entrevistadora: ¿Las dificultades que ustedes ven para realizar talleres en el colegio?

E 3: Nosotros hemos tenido la dificultad con el equipo de sonido, por ejemplo con la caja de sonido, a veces los parlantes tienen alguna falla.

E 2: Más que nada uno le comunica al Director cuáles son los problemas.

Entrevistadora: entonces ustedes tienen los recursos... ¿Y qué otras dificultades tienen? ¿Qué es lo que más notan?

E1: Nada, porque hay ganas de aprender, profesores que quieren enseñar, otra dificultad no se me ocurre.

E 5: Los tipos de horarios

Entrevistadora: ¿Los horarios?

E 5: Los tipos de horarios también podrían ser,

Entrevistadora: ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso?

E 5: Porque hay gente que le gustaría aprender, y no lo puede hacer porque tiene que ir a cuidar al hermano, porque tiene que trabajar...

E 2: pero esos son ya temas personales,

E 5: Igual es una dificultad po,

E 2: ya preguntémosle alumno por alumno, por qué usted no puede qué día, no po no se puede...

E 1: hay que saber organizarse...

E 5: Igual podría ser lo de la hora...

Entrevistadora: Ahora, esto es más bien personal, ¿Qué sensaciones y/o emociones experimentan cuando realizan los talleres artísticos?

E 2: ooo, (Risas) Alivio, alivio.

E 1: Yo me siento libre, liberación...

E 5: Liberación.

E 2: Más que nada uno descarga, un cantante o descarga toda su ira en lo que es un grito, todo lo que es el colegio, su casa y si tiene problemas, como que te libera,

E 6: Me desestrea.

E 7: El estrés.

Entrevistadora: ¿Han desarrollado propuestas para talleres artísticos dónde el colegio les ha apoyado?

E 2: Yo por lo menos en tema personal, no he planteado nada...

E 6: El Charlie que estaba el año pasado, hizo un taller de batería.

E 2: Ahh sí,

Entrevistadora: ¿Y lo apoyaron o no?

E 6: Sí.

E 2: hay harta gente que estaba interesada, en aprender.

Entrevistadora: ¿Y se pudo hacer?

E 2: Cuando comienza la etapa de taller, se pasa una hoja, en los talleres hay nombres de alumnos, y dice, por ejemplo, cuarto medio.

Entrevistadora: ¿Ahh y como que entre alumnos también van haciendo talleres?

E 2: Sí.

E 5: También hubo la posibilidad de hacer un taller de break dance, pero no resultó, porque no había gente interesada.

Entrevistadora: El jefe de UTP me había contado que tenían un taller de teatro, pero que no había resultado,

E 1: Claro.

Entrevistadora: Bueno, gracias chiquillos por su tiempo.

