

Educational Research and Innovation

¿El arte por el arte?

LA INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Ellen Winner, Thalia R. Goldstein
y Stéphan Vincent-Lancrin

La calidad de la traducción y su correspondencia con la lengua original de la obra son responsabilidad del Instituto Politécnico Nacional. En caso de discrepancias entre esta traducción al español y la versión original en inglés, sólo la versión original se considerará válida.

FOTOGRAFÍA DE PORTADA: Mural de Meg Saligman, *Philadelphia Muses*, 2000, Filadelfia, PA.
EDICIÓN Y COORDINACIÓN EDITORIAL: Xicoténcatl Martínez Ruiz
CUIDADO DE LA EDICIÓN: Kena Bastien van der Meer
TRADUCCIÓN: María Elena Castrejón Toledo
DISEÑO Y FORMACIÓN: Quinta del Agua Ediciones, SA de CV

Publicado originalmente en 2013 por la OCDE en inglés y francés bajo los títulos:
Art for Art's Sake? The Impact of Arts Education
L'art pour l'art? L'impact de l'éducation artistique

© 2013, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), París.
Todos los derechos reservados.
© 2014, Instituto Politécnico Nacional, para la presente edición en español.
Publicado por acuerdo con la OCDE , París.

D.R. de la primera edición en español © 2014, Instituto Politécnico Nacional
Av. Luis Enrique Erro s/n
Unidad Profesional "Adolfo López Mateos", Zacatenco,
Deleg. Gustavo A. Madero, C. P. 07738, México, D. F.

Libro formato pdf elaborado por:
Coordinación Editorial de la Secretaría Académica
Secretaría Académica, 1er. Piso,
Unidad Profesional "Adolfo López Mateos"
Zacatenco, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07738

ISBN: 978-607-414-467-3

- Impreso en México

Presentación

Palabras desde el Instituto Politécnico Nacional

Hacer visible y dar un lugar destacado a las artes en las experiencias educativas que se despliegan en una institución orientada a los campos de las ciencias y tecnologías corresponde al compromiso de contribuir eficazmente a la formación de ciudadanos y a las capacidades profesionales complejas, necesarias para responder a las tendencias de cambio de los sectores más dinámicos de las diferentes regiones del país. Asimismo, la interacción con las artes contribuye al propósito de fortalecer la cohesión –mediante el mejoramiento de las formas cotidianas de relación social–, lo cual es relevante en un periodo marcado por signos diversos de fragmentación que se expresan dentro y fuera de las escuelas.

En el mismo sentido, favorecer las relaciones entre las comunidades educativas y las artes guarda relación con el impulso al desarrollo de las capacidades para innovar, así como a la creación de nuevas y mejores respuestas a diversos problemas y demandas sociales, tarea que distingue al Instituto Politécnico Nacional (IPN) desde su creación en 1936. Su misión ha sido contribuir a la formación de sujetos sociales que coadyuven a elevar la calidad de vida y a reducir la desigualdad en México, sobre todo si tomamos en cuenta que a las escuelas del instituto ingresa una mayoría de jóvenes estudiantes que pertenecen a grupos sociales de bajos ingresos, a quienes se propone el camino de la formación y el trabajo para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, sus familias y comunidades.

El IPN cuenta ahora con más de 175 mil estudiantes en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado; se encuentra en una etapa de intensa renovación de programas educativos de carácter transversal, proyectos de investigación e innovación y de formas de integración social mediante convenios con empresas, organizaciones sociales y públicas.

En este contexto de innovación, comprometida con la construcción de un mejor futuro para el país, se ubica la iniciativa de publicar la versión en español de *¿El arte por el arte? La influencia de la educación artística*, obra que reúne aportaciones que documentan las relaciones entre las artes y el desarrollo de capacidades para innovar, para afirmar el disfrute y el goce ante las creaciones artísticas propias y de otros. Esas experiencias que ligan de manera singular, en un momento dado, a cada persona con la música, las artes plásticas o el teatro, entre otros ámbitos, inscriben a cada persona en lenguajes diversos y en distintas formas de expresión que, al cultivarse, favorecen las capacidades de manifestación artística o vinculación social de los jóvenes y, con ello, la posibilidad de sentirse a sí mismos y comunicarse con otros. Consecuentemente, estas experiencias también amplían las posibilidades de advertir la incomodidad o el disgusto por algo y de comunicarlo. Con todo ello se acrecienta el horizonte para elegir, crear y llevar a cabo iniciativas; esto es, para emprender.

Discernir, elucidar, elegir y emprender pueden ser experiencias que se procuren de manera organizada en las escuelas, para favorecer la formación de ciudadanos del siglo XXI, en el contexto de las oportunidades y los riesgos que ha propiciado la globalización.

La versión en español de *¿El arte por el arte? La influencia de la educación artística* representa el resultado de un esfuerzo conjunto entre la OCDE y el Instituto Politécnico Nacional. En algunos de los capítulos se observa cómo el desempeño escolar de los alumnos con experiencias en el ámbito de las artes –en ciertos casos analizados por Winner, Goldstein y Vincent-Lancrin– es mejor que el de aquellos que no participan de esa posibilidad, independientemente del estrato social al que pertenezcan. De esta manera, el despliegue de experiencias que ligan los ámbitos de las ciencias, las tecnologías y las artes abre la posibilidad de lograr efectos sinérgicos en el desarrollo de capacidades sociales complejas que permiten superar las limitaciones de la simplificación y la fragmentación disciplinarias y para recuperar, así, la complejidad de objetos y procesos cuyas posibilidades de innovación interesa explorar.

Pero, más allá de la valiosa documentación de los aportes al desarrollo cognitivo de las artes, cabe mencionar el enigma de los efectos singulares que las experiencias artísticas pueden suscitar en cada sujeto, uno por uno, en un momento determinado; enigma que se despeja con los testimonios que cada uno de nosotros cuenta al respecto.

De esta manera, además de recuperar los registros y las conclusiones sobre los aportes al desarrollo cognitivo, podemos destacar su contribución al desarrollo de las capacidades sociales en general, especialmente cuando en las escuelas procuramos ampliar las vivencias significativas mediante estrategias educativas centradas en el alumno, para favorecer el discernimiento de lo que interesa que cada estudiante alcance y los caminos para lograrlo.

Todo esto en un país como México que cuenta con una ancestral, diversa y vasta riqueza cultural, con grandes creadores en los distintos ámbitos de las artes y una producción cotidiana de bellos objetos en el medio de las artes aplicadas (de cerámica, madera, metal, vidrio, textiles, entre otros, y sus múltiples combinaciones).

La importancia de fortalecer las experiencias de los alumnos en las artes forma parte del proyecto educativo del IPN, que avanza en la renovación de sus programas para alcanzar la calidad y pertinencia que exigen una visión del futuro comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida y la mayor equidad social en México, y que impulsa la investigación, la innovación y el desarrollo de diversos proyectos con empresas e instituciones.

DAFFNY ROSADO MORENO
Secretario Académico del Instituto Politécnico Nacional