

Arte – Filosofía – Educación, Interdisciplinariedad y Pensamiento Crítico

Jaider Jiménez Yacelly

Universidad Santo Tomás

Decanatura Universidad Abierta y a Distancia

Facultad de Educación

Licenciatura en Filosofía, Pensamiento Político y Económico

Bogotá, 2018

Arte – Filosofía – Educación, Interdisciplinariedad y Pensamiento Crítico

Línea de Profundización

Pedagogía de la Filosofía

Jaider Jiménez Yacelly

Licenciado en Filosofía, Pensamiento Político y Económico

Mg. Joaquín Darío Huertas

Director

Universidad Santo Tomás

Decanatura Universidad Abierta y a Distancia

Facultad de Educación

Licenciatura en Filosofía, Pensamiento Político y Económico

Bogotá, 2018

Página de Aceptación

Coordinador del Programa: Eduard Andrés Quitián Álvarez

Jurado: Johan Andrés Nieto Bravo

Jurado: Edgar Lemus Chaparro

Jurado: Wilman Tomas Obando Ureña

Dedicatoria:

Este trabajo está dedicado a Délfida Méndez y Rosa Jiménez,
quienes desde muy pequeño me inculcaron el gusto por las artes.

Agradecimientos:

Agradezco a Dios por su ayuda y misericordia en mi vida
a mi familia por su incondicional apoyo,
a la Orden de Predicadores por acogerme con fraternidad
y de manera especial a mis hermanos fray Javier Moreno y fray Fabián Rueda por
la inspiración que me dieron para realizar este trabajo.

Bogotá, noviembre 13 de 2018.

Señores

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI-USTA

Universidad Santo Tomás

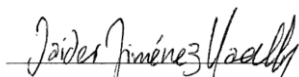
Estimados Señores:

Yo, Jaider Jiménez Yacelly, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1094270395, autor del trabajo de grado titulado: Arte – Filosofía – Educación, Interdisciplinariedad y Pensamiento Crítico, presentado y aprobado en el año 2018 como requisito para optar al título de licenciado en Filosofía y Pensamiento Político Económico, autorizo al Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI-USTA de la Universidad Santo Tomás, para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad representado en este trabajo de grado, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

- Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo de grado / tesis en buscadores de indexación del país, del exterior y del CRAI-USTA, con las cuales tenga convenio la Universidad Santo Tomás.
- Se permite la consulta, reproducción parcial, total o cambio de formato con fines de conservación, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, siempre y cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.

Cordialmente,

C.C. No. 1094270395 de Pamplona, Norte de Santander.

Correo Electrónico: jaiderjimenez@ustadistancia.edu.co

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

MODALIDAD DE EDUCACIÓN: DISTANCIA - 1704

Bogotá D. C., 21 de noviembre de 2018.

Señores:

Centro de Recursos de Aprendizaje y la Investigación CRAI - USTA

Universidad Santo Tomás

Bogotá

Respetados Señores:

Me permito informarles que el siguiente estudiante:

JAIDER JIMÉNES YACELLY identificado con número de cédula 1.094.270.395.

Del programa:

Licenciatura en Filosofía Pensamiento Político y Económico.

Cumple con los requisitos para ingresar en el repositorio institucional, la última versión de su trabajo titulado:

"Arte-Filosofía-Educación, interdisciplinariedad y pensamiento crítico."

El cual se encuentra aprobado por las instancias pertinentes de este programa

Cordialmente,

Eduard Andrés Quitán Álvarez

Coordinador

Licenciatura

Filosofía Pensamiento Político y Económico

Tel. 5950000 Ext. 2515 - 2530

SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ - FAX: (571) 667 97 97 Línea gratuita nacional: 01 8000 111 190
Correo: usta@usta.edu.co / contacto@usta.edu.co
www.usta.edu.co

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA - VUAD-

Tabla de contenido

Abstract	10
Introducción	11
Arte, el lenguaje de una realidad	
Arte como actividad integral y colectiva	12
Arte como interpretación y expresión de la realidad	14
El hombre como sujeto de aprendizaje desde el arte	18
Educación	
Los aportes educativos para la generación de pensamiento crítico	23
Integración del arte, la filosofía y la educación	25
Conclusiones	26
Bibliografía	29

Formato Entrega Documento Digital

Facultad	Educación		
Programa	Licenciatura en Filosofía, Pensamiento Político y Económico		
Modalidad	A distancia		
Centro de Atención Universitaria	Bogotá		
Título	Arte – Filosofía – Educación, Interdisciplinariedad y Pensamiento Crítico		
Autor (es)	Jaider Jiménez Yacelly		
Director	MG. Joaquín Darío Huertas		
Asesor temático	MG. Johan Andrés Nieto Bravo		
Palabras Clave (Mínimo 3 y máximo 6)	Arte		Muralismo
	Filosofía		Interdisciplinariedad
	Educación		

Resumen del Contenido (Mínimo 80 máximo 120 palabras)	El arte es el punto de unión desde el cual la Filosofía y la Educación generan un pensamiento crítico sobre las nuevas formas de expresión urbana en la sociedad, expresión que se ve ligada a una forma de ver el mundo, de manifestarse en él, de criticarlo, denunciarlo, resaltarlo. Es por esto que el presente trabajo aborda, desde la interdisciplinariedad, estas tres áreas del saber bajo la guía del pensamiento crítico, con el fin de presentar un panorama histórico y general de la producción artística latinoamericana, enfocada en las artes plásticas.			
¿Incluye anexos?	Mapas		Planos	
	Imágenes		Tablas - Cuadros	
	Fotografía - Retratos		Diagramas - Gráficas	
	Grabaciones		Diapositivas	
	Otros (Cuáles):			

ARTE – FILOSOFÍA – EDUCACIÓN, INTERDISCIPLINARIEDAD Y PENSAMIENTO CRÍTICO

ART - PHILOSOPHY - EDUCATION, INTERDISCIPLINARITY AND CRITICAL THINKING

Resumen

El arte, la filosofía y la educación se unen, en este trabajo, bajo el hilo conductor del pensamiento crítico desde el cual cada uno aporta al conocimiento. El arte, como una de las máximas herramientas expresivas del hombre, se convierte en el escenario ideal desde el cual se aborda el muralismo como una forma de ver el mundo, de criticarlo, de alabarlo. La filosofía, por su parte, ayuda en la comprensión del arte yendo más allá de lo simplemente estético, por lo que sus interpretaciones sobre el producto artístico no terminan allí, sino que alcanzan al artista y todo su medio social; finalmente, el papel de la educación en todo este proceso, se traduce en el puente perfecto que une al arte con la filosofía dando sus aportes también a la generación de conciencia en la población con respecto a la apreciación del arte como medio de expresión social e incluso una nueva mirada al patrimonio cultural.

Palabras clave: arte, filosofía, educación, expresión, realidad, muralismo.

Abstract

Art, philosophy and education join in this paper by means of critical thinking from different contributions to knowledge. Art, as one of the maximum expressive tools of man, becomes the ideal setting in which muralism is given as a way to see, criticize and praise the world. Philosophy, on the other hand, helps to understand arts and it allows going beyond the merely aesthetic, due to that its interpretations about the artistic product do not end there, but it reaches the artist and his social environment; Finally, the role of education in this process is presented as the perfect bridge that joins art with philosophy, giving its contributions to the generation of awareness in the population regarding the appreciation of art as a way of social expression and even a new perspective about cultural heritage.

Keywords: art, philosophy, education, expression, reality, muralism.

1. Introducción

Las artes, específicamente aquellas enmarcadas dentro de la plástica¹, son el tema base del siguiente artículo en el que se ha propuesto enlazarlas con dos campos importantes del acervo intelectual del hombre: la filosofía y la educación. Ambas, desde sus propios medios y con sus singulares métodos, perfectamente pueden generar un diálogo con el arte y generar así un conocimiento tan rico y variado que abordaría temas como la estética, la sociedad, comunicación, análisis y estudio de la realidad, entre otros; surgiendo así una posible conexión entre dichas disciplinas. La producción intelectual que las tres áreas realizan desde el pensamiento crítico en la actualidad, en cuanto este es el hilo conductor en dicha interdisciplinariedad, será el punto de unión utilizado en el siguiente escrito.

El arte, al ser un terreno amplio y rico, ofrece a la filosofía y a la educación soportes valiosos desde los cuales recopilen experiencias, pensamientos y puntos de vista en la creación de nuevo conocimiento, a la vez que generan un pensamiento crítico que les ayude a abordar las diversas realidades expresadas por medio de la plástica, entendiendo así contextos, ideales, mensajes, sueños, expresiones, métodos y técnicas que presentan un panorama rico dentro de la producción artística como tal.

Se aborda el arte desde la plástica específicamente por el hecho de tener que enmarcar este escrito en un camino concreto, ya que si se hablara del arte en general (incluyendo la parte de artes visuales² y escénicas³) resultaría demasiado grande dicho trabajo. La ruta de lectura del siguiente artículo presentará al lector la integración y colectividad propias de la actividad social del arte así como también la interpretación y la expresión de la realidad que desde él se hace. De igual forma se abordará la generación del pensamiento crítico y los aportes que ofrece la educación al proceso artístico, para finalizar con una integración de las tres disciplinas que conciernen a este trabajo. Esta producción escrita pretende ser el primer paso de un futuro proyecto de investigación más detallado, extenso y centrado en una expresión artística en concreto, quizá el papel del grafiti o el mural urbano en la actualidad, con el fin de dar luces sobre el tema, su incidencia, desarrollo, impacto social, etc.

¹ Artes Plásticas hace referencia, principalmente, a la pintura, escultura y arquitectura. También se les conoce como Bellas Artes.

² Artes Visuales son el compendio de producción más grande dentro del Arte como tal, puesto que engloba el dibujo, grabado, diseño, fotografía, arte abstracto, arte digital, caligrafía, etc.

³ Las Artes Escénicas incluyen el teatro, cine, danza, guiones, teatro callejero, etc.

2. Arte, el lenguaje de una realidad.

Arte como actividad integral y colectiva

Al ser una de las actividades que ha acompañado a la humanidad desde tiempos pretéritos, es una muestra representativa, completa y compleja que engloba la visión y sentimientos del mundo. Éste tiene la capacidad de expresar y representar aquello que hace parte del mundo real, y más increíble aún resulta el hecho de que puede traspasar esta barrera material y lograr mostrar lo imaginario desde el pensamiento del artista, esta imaginación, según Eisner (2004) es “(...) alimentada por las características sensoriales de la experiencia, se expresa en las artes por medio de la imagen” (p. 20) El arte, a través de los siglos, se ha convertido en la carta de presentación de la cultura, la historia, el pensamiento colectivo o individual y de la expresión del medio social por lo que “(...) el arte y la cultura hacen parte del conjunto de disciplinas, que tienen como objetivo principal el cambio social y cultural de las comunidades, a través de la sensibilización y la búsqueda de una mejor calidad de vida” (Mejía Betancur, 2014, pág. 64)

Aquí se recalca la actividad integral y colectiva del arte, puesto que al ser expresión pura, siempre llevará consigo la transmisión y representación de ideas, emociones, sensaciones, percepciones, estilos de vida; hecho por una persona o por varias. Pero la representación no es un trabajo fácil, a lo que Eisner (2004) dice que “(...) es una condición necesaria para la comunicación” (p.23) Una comunicación que debe generar una transformación en la conciencia humana, labor que de por sí no es fácil. Una cultura que posea buena comunicación siempre estará abierta al crecimiento, experimentando así un desarrollo que abarcará cuestiones materiales y espirituales y donde el arte no sería la excepción en dicho proceso, teniendo en cuenta la integración de las visiones comunitarias y propias de la cultura como tal.

Ahora bien, el arte tiene la capacidad de ser una actividad integral e integradora cuando socializa su contenido, cuando tiene un mensaje para la sociedad, siendo esta una acción propia de vinculación entre grupos de personas. Al ser un campo bastante amplio de producción humana, aborda los sentidos con ayuda de la música, pintura, arquitectura, etc; con las cuales representa superficies, objetos, animales, ideales, formas figurativas o abstractas, edificios, lenguaje, utilería, etc; haciendo uso de técnicas o métodos. Eisner (2004) lo describe así: “el arte nos ofrece las condiciones para que despertemos al mundo que nos

rodea. En ese sentido, las artes nos ofrecen una manera de conocer” (p. 27) Es una herramienta efectiva a la hora de expresar precisamente la vida humana haciendo uso de cualquiera de los canales, en referencia a las formas artísticas anteriormente expuestas, para hacer efectivo un mensaje, el pensamiento, la realidad, para tratar también de transformar la realidad desde las concepciones mentales de las personas, es una “(...) herramienta de transformación social es considerado por los gestores y promotores culturales como una estrategia de comunicación que contempla cambiar la mentalidad del hombre” (Mejía Betancur, 2014, pág. 63)

El arte ayuda a las sociedades a generar un orden en cuestiones simbólicas a la hora de abordar los temas propios de la religión, la sociedad, los miedos, las esperanzas, entre otras muchas manifestaciones de la vida humana, es una propiedad que expresa a la misma sociedad como tal, por eso “el arte es esencial en la producción de un orden simbólico, es la necesidad más esencial del encuentro de un mundo habitable” (Zuleta, 2010, pág. 69) Siempre se acomodará a la época en la que se encuentre la sociedad, siempre podrá compaginarse con la cultura, ya que no puede haber sociedad o cultura sin la ayuda del arte “(...) en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente social” (Ros, 2004, pág. 1). No se quiere poner de manifiesto que por el arte sea la única forma de existencia o supervivencia de una cultura o sociedad, pero sí es necesario reconocer que es un brazo poderoso de la misma humanidad. El arte genera obras con la capacidad de marcar épocas, ideales, personalidades, identidad personal o colectiva, en una palabra: historia, misma que da razón de tiempos prósperos de la actualidad, por lo cual “lo más extraordinario que puede decirse del arte de nuestros tiempos es la inmensidad de su apertura” (Zuleta, 2010, pág. 88)

En este punto, se puede recordar el caso de las pinturas rupestres de la Cueva de Altamira⁴, los complejos funerarios egipcios de Guiza⁵, las obras de Leonardo Da Vinci⁶, las composiciones de Mozart⁷, el puente colgante Golden Gate⁸ de Estados Unidos o el impresionante Burj Khalifa⁹ de Dubái, por citar sólo unos pocos ejemplos que son grandes composiciones que desde la arquitectura, la pintura y la música, dan muestra del alto valor

⁴ Ubicada en jurisdicción de Santillana del Mar – Cantabria (España), Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es representativa por contener magníficos ejemplos del arte rupestre del paleolítico superior (décimo milenio antes de Cristo)

⁵ Complejo funerario de pirámides a 20 kilómetros de la actual ciudad de El Cairo, en Egipto. Se cree que datan del segundo milenio antes de nuestra era.

⁶ Leonardo Da Vinci (1452-1519), botánico, arquitecto, pintor, escultor e inventor italiano.

⁷ Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburgo, actual Austria, 1756 - Viena, 1791) Compositor austriaco.

⁸ Inaugurado en 1937, es el puente colgante más famoso de San Francisco – Estados Unidos.

⁹ Torre de 828m de altura, desde el 2010 es el edificio más alto del mundo.

estético de la comunicación desde el arte, son una expresión de las diversas realidades en las que fueron realizadas, hablan de las culturas a las que pertenecen, son una base histórica, identitaria y estética como tal. “El Arte ocupa un lugar destacado para todos, es parte de la experiencia pública, ya que a través de él se manifiesta la propia cultura” (Ros, 2004, pág. 1) Con la ayuda del arte se puede conocer la estructura cultural de una época, llegando incluso a conocer el medio social que lo condiciona, de igual forma, nos habla del hombre mismo, de sus sueños, de sus ideales, de sus posibilidades, de sus cosmovisiones y hasta de sus organizaciones sociales; nos dan una muestra de las experiencias individuales y colectivas de quienes las han fabricado y de sus logros comunicativos para con todo el mundo como tal.

Arte como interpretación y expresión de la realidad

Esta habilidad siempre tendrá que ver con la realidad dominante de la cultura en la que se desarrolle, por lo que transmitirá, básicamente, los presupuestos de dicha cultura. Se constituye en un canal de comunicación y un componente de la tradición cultural de lo que es ésta, de lo que hace, de lo que piensa, de lo que cree. Se convierte así en “(...) medio específico de conocimiento, ya que nos permite conocer, analizar e interpretar, producciones estéticamente comunicables mediante los diferentes lenguajes simbólicos” (Ros, 2004, pág. 2) Logra hacer esto porque ayuda a ubicar en el contexto universal estas experiencias y aspiraciones comunitarias, haciendo uso de diversos medios. No es la forma total de la realidad pero sí una manera de darla a conocer, de interpretarla, mucho más si se tiene en cuenta el vasto número de pueblos y situaciones propias a lo largo del planeta cada una con sus propiedades culturales y formas de ver la realidad.

Pero al sostener que no es el argumento definitivo de la realidad, no se puede dejar de lado el hecho de que sí se convierte en una forma con contenido y carácter, con capacidad de relatar historias, estructuras sociales, pensamientos, protestas contra el sistema gubernamental, ideales e imaginarios de los artistas. Afirma Supisiche (2009): “El hombre en todas sus dimensiones; material, psicológica, espiritual, es el protagonista del arte: protagonista como hacedor, como creador, y protagonista como destinatario” (p. 2) Aborda la realidad con un lenguaje rico y variado, representa lo que fue, lo que vive la sociedad como tal, lo que sueña con llegar a ser. Sustraе una parte de esa realidad propia y la ofrece desde su lenguaje, la enriquece con estilos, técnicas, reglas o temas, la hace parte de la sociedad, le da el carácter de propia y la vuelve una forma de recitar lo vivido o de recordar, genera un producto que puede ser abordado con el fin de sustraer precisamente esa realidad o el momento histórico sin importar los años que hayan transcurrido. Este es quizá uno de los

grandes aportes que el arte hace a la humanidad: el poder perpetuar a través del tiempo una forma concreta de sociedad, de organización política, de los problemas vividos, es como una fotografía que se capta en un momento determinado de la realidad que se convertirá en una carta abierta para quien, aún después del paso del tiempo, vuelva sobre ella, re-lea lo que aconteció, interprete, deduzca, conozca, “(...) es clave no solamente para reflejar y transmitir un punto de vista, sino también considerarlo como una base a partir de la que se crea y crece una sociedad” (Solano Gómez, 2014, pág. 41)

Tiene la capacidad de usar la sensibilidad y la racionalidad de la humanidad, por lo que es un medio importante a la hora de comprender la manera en la que una sociedad interpreta la realidad que le circunda, que le contiene. Así, se comprende que:

El arte es producido por la inteligencia humana. Mediante el lenguaje del arte el hombre expresa efectos estéticos. Las obras de arte manifiestan la semiótica de fenómenos culturales como fenómenos de comunicación. Así, en las obras que realiza, el hombre expresa sus ideas, sus creencias y sus vivencias; interpreta el ámbito que lo rodea y crea un lenguaje artístico universal, es decir, válido para todos, mediante el cual se puede comunicar con todos los demás hombres porque se entiende en todas partes del mundo no importa la lengua que se hable, mientras los valores, los principios y la búsqueda de la verdad sea la misma y se tengan las mismas bases de pensamiento. Las imágenes, como signos icónicos, la plástica, las formas de expresión en general, pueden ser interpretadas en todo el mundo, en todos los idiomas; lo importante son los fundamentos de esta interpretación. (Tamayo de Serrano, 2002, pág. 8)

Es la puerta desde la que se puede acceder a la identidad de un pueblo, a la sublimación de la realidad que permite conocer a la sociedad misma. Con ayuda del arte se puede comprender la realidad en la que se desarrolló, y un claro ejemplo de esto puede ser el muralismo mexicano¹⁰ que expresa las realidades propias de inicios del siglo XX vividas en México y luego en toda Latinoamérica, expresa ese intento por separarse de los cánones pictóricos regentados desde Estados Unidos o Europa para dar cabida a una unión e identidad propia de México, de Mesoamérica, de aquellas comunidades indígenas marginadas o dando una nueva interpretación a lo mestizo, convirtiéndose también en un medio artístico de levantar la voz contra la opresión social, la marginación y la exclusión.

¹⁰ Movimiento artístico surgido en México luego de la Revolución Mexicana, la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial.

Con la ayuda del muralismo se gestó una búsqueda de identidad nacional del país azteca, a la vez que se proponía una ruptura con lo establecido con Europa, principalmente, desde lo propuesto en el arte, así:

El sello distintivo del movimiento es un marcado nacionalismo, un deseo de tener identidad nacional, la búsqueda de lo que la generación precedente a los muralistas llamó el *Alma Nacional* y que a partir de la época que nos ocupa llamamos lo mexicano, dicha búsqueda explica algunas de las fuentes que nutren al Muralismo Mexicano como es el arte prehispánico, dado que es la única expresión artística realmente autónoma, creada antes de que América entrara en contacto con Europa. (Garrido, 2009, pág. 62)

Levantaron su voz artistas como Diego Rivera¹¹, David Alfaro Siqueiros¹² y Jorge González Camarena¹³ citando sólo algunos ejemplos del muralismo mexicano, “(...) cada pintor va a interpretar la filosofía del mismo de manera diferente y se va a expresar con toda libertad, logrando una variedad de respuestas y soluciones a los problemas planteados” (Garrido, 2009, pág. 71) En el caso latinoamericano, en la actualidad artistas de la talla de los peruanos Elliot Tupac¹⁴ y César Paredes¹⁵, del argentino Franco Fasoli¹⁶, del chileno Inti¹⁷ o de la polémica colombiana Bastardilla¹⁸ han hecho uso de la pintura como medio de expresión, han legado al mundo una forma de interpretación de la realidad. En el caso del muralismo mexicano, por ejemplo, se ha puesto de manifiesto toda la problemática en relación con la explotación, la desigualdad laboral, las represiones sociales o las inestabilidades políticas; mientras que los artistas suramericanos expresan lo urbano o callejero de la vida actual, la incitación a la cultura en las grandes ciudades, el reconocimiento y actualización de la memoria pre-colombina de las naciones americanas, simbologías nacionales, problemas relacionados con el machismo y la violencia de género, sólo por citar algunas de las principales características de estas producciones artísticas.

La actividad artística, múltiple e integradora, tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, pero quizás la más importante sea la de lograr comunión, producir armonía en la personalidad, dar placer, reflejar la vida y la realidad, reflejar conflictos internos o sociales, estructurar la moral y desarrollar la capacidad creadora, base

¹¹ José Diego María Rivera Barrientos (Guanajuato 1886- Ciudad de México 1957), uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano.

¹² Chihuahua, 1898 - Cuernavaca, 1974. Exponente de la pintura mexicana.

¹³ Guadalajara 1908 – Ciudad de México 1980, pintor y escultor mexicano.

¹⁴ Artista peruano, originario de Lima, es reconocido como uno de los exponentes del muralismo peruano.

¹⁵ Artista peruano destacado pintor de obras en 3D.

¹⁶ Franco Fasoli, de 36 años, es un reconocido artista argentino que firma sus obras con la sigla JAZ.

¹⁷ Inti Castro, destacado graffitero y muralista chileno de 35 años, oriundo de Valparaíso.

¹⁸ Bastardilla, muralista y graffitera colombiana de aproximadamente 33 años, desconocida en identidad pública pero destacada a nivel internacional, exponente del muralismo protesta en Colombia.

de todo nuevo descubrimiento científico que ayuda a satisfacer y mejorar la subsistencia. (Ros, 2004, pág. 1)

Pasa de ser una simple producción estética de contemplación a una postura radical de la realidad que incita a la reflexión, al cambio, como una radiografía de aquellas cosas que identifican a la sociedad, pero que también puede denunciarla, sobre todo cuando los problemas son imperantes. El arte muestra esa realidad dolorosa, pero con la esperanza también de que la situación cambie. Haciendo un salto en la línea cronológica de la historia universal, ubicándonos ahora en el proceso de colonización por parte de los españoles en tierras americanas, el caso de lo que actualmente es Colombia, por ejemplo, donde, también, con ayuda de la arquitectura, la talla en madera y la imaginería religiosa, lograron volver a las iglesias, monasterios y claustros unas verdaderas construcciones evangélicas para con los pueblos aborígenes de todos los sitios a los que llegaron con sus campañas. Con las campañas evangélicas “lentamente unificaron una gran parte de la población indígena que hablaba muy diversas lenguas, profesaba distintas creencias y practicaba diferentes ritos, bajo un mismo idioma: el castellano y una misma religión: la fe católica” (Fajardo de Rueda, 1996, pág. 62)

Así las cosas, el poder del arte se ve reflejado en la construcción de sociedades y culturas, aunque tenga que exterminar a otras como ocurrió en la colonización latinoamericana. Muchas veces, sin necesidad de decir ni una sola palabra en las lenguas originales de muchos pueblos aborígenes, los españoles lograron crear sendos altares en los que representaban al sol (una deidad para algunos indígenas) contenido dentro de un círculo de esferas más pequeñas (una clara alusión al rosario), representaron flora y fauna nativas dentro de los ostiarios¹⁹, relicarios, decoraciones de los arcos torales²⁰ de las iglesias, en las puertas, en las ventanas, etc; llenaron algunas bóvedas con conchas marinas (tenidas por objeto de intercambio por algunas comunidades costeras), con representaciones de estrellas y nubes en clara concordancia con lo conocido y venerado por los aborígenes, “el arte colonial fue un arte al servicio del catolicismo en su tarea de evangelización y por tal motivo las nuevas producciones debían seguir la tradición del arte utilizado al servicio de la Iglesia Católica” (Acosta, 2002, pág. 78) El arte se presenta como función cognitiva y evangelizadora que une dos modos de ver la realidad, aunque haya sido usado como herramienta de imposición de ideales, de fe, de cultura ibérica sobre la aborígen como tal.

¹⁹ Baranda de diversos tamaños que se usaba para separar el presbiterio de la asamblea en la distribución arquitectónica de una iglesia.

²⁰ Arco de media naranja que delimitaba espacios entre altar y cuerpo de la iglesia.

La religión impregnaba todos los ámbitos de la vida. Tanto de los indígenas como de los colonos y de la población mestiza que muy pronto comenzó a formarse. El hecho de ser pueblos iletrados, favoreció aún más el uso de las imágenes. El Estado español y la Iglesia católica apoyados mutuamente, ejercieron un poderoso control sobre la difusión de las ideas, excluyendo todo lo que pudiera desviar a las gentes del pensamiento católico español. Esta es una de las razones, por la cual la mayor parte de las expresiones artísticas coloniales está estrechamente relacionada con el tema religioso. Lo cual no significa que no hubiera habido espacio para otras manifestaciones, por ejemplo en el campo de la música o de las artes aplicadas, tales como la platería, la carpintería, los bordados y la cestería. (Fajardo de Rueda, 1996, pág. 63)

Los anteriores ejemplos son una muestra de la manera en que se afronta y se expresa la realidad, es una forma de creatividad de la expresión que recrea lo material a la vez que lo carga con un significado intelectual a la hora de apreciarlo, escucharlo, tocarlo, contextualizarlo, interpretarlo; siempre llevará implícitos ciertos parámetros que les son propios como una técnica, una corriente estilística o estética, un tiempo, un espacio, una reconstrucción de una acción o memoria histórica de algún personaje o colectivo, así como la dependencia del entorno en el que se ha desarrollado. Es un lenguaje universal para el que, al parecer, no existen barreras idiomáticas o ideológicas en ningún lado, que puede ensalzar lo más sublime del hombre o puede denigrarlo hasta el extremo también, es una herramienta con capacidad de trascendencia, necesaria, compleja, desafiante, poderosa y a veces contradictoria que puede armonizar o generar rupturas en lo establecido a nivel social, político, religioso, etc.

3. El hombre como sujeto de aprendizaje desde el arte.

Desde la antigüedad varios fueron los pueblos que le apostaron a una educación centrada en varios aspectos de la vida social como tal, basada desde la formación individual para llegar a abordar temas como la virtud y los valores humanos, la razón, la ciudadanía, el estado, la poesía, la lírica y de manera más compleja y fundamental: la filosofía. Sobre la educación Luengo (2004) comenta que “(...) se justifica en la necesidad que tiene el individuo de recibir influencias de sus iguales para dotarse de las características que son propias de los humanos, apoyándose en la plasticidad orgánica que posibilita tales procesos” (p. 7)

En la antigua Grecia, por ejemplo, este tipo de educación llevaba a que los jóvenes, una vez compartieran la parte oral y algo práctica en sus hogares al lado de su madre y algunas

nodrizas, pudiesen pasar a la paideia²¹, donde eran formados en cultura, propiamente en gramática, música y gimnasia.

Al constituirse la Polis en el oficio común de los hombres, y dado que el individuo debía participar y sobresalir en ese oficio, las diversas actividades políticas se constituyeron en el origen de los oficios particulares y en el medio específico para reconocer y honrar a los ciudadanos. Aquel gran oficio cobra vida a través de la diversidad de oficios: agricultura, poesía, arquitectura, filosofía, etc. A la inversa, cada oficio tiene su razón de ser en aquel único oficio; de ahí que no podamos comprender las diversas producciones griegas sino en su íntima relación con la política; no podemos entender, por ejemplo, la escultura o la arquitectura sin su relación con el acto público. (Vergara M, 1989, pág. 165)

La paideia se organizó de tal forma que los jóvenes y niños se formaran tanto en la parte intelectual como en la parte física. Calvo (2003) dice que “la educación es un asunto de enorme transcendencia que afecta, en primer lugar, a los individuos, y les afecta desde que nacen hasta que se incorporan plenamente a la vida ciudadana” (p.10) Les preocupaba a los griegos formar ciudadanos correctos y ejemplares en la política, unieron estos objetivos con una formación basada en las virtudes, el respeto por los dioses, nobleza del espíritu.

(...) su sentido más abarcador y general que se refiere a la formación integral del ser humano en todas sus dimensiones: en lo que se refiere al cuerpo (educación física), en lo que se refiere al carácter (educación moral) y en lo que se refiere a los conocimientos (educación intelectual). En este sentido amplio y radical, la educación es un asunto de enorme transcendencia que afecta, en primer lugar, a los individuos, y les afecta desde que nacen (más aún, según Aristóteles les afecta desde antes de su nacimiento) hasta que se incorporan plenamente a la vida ciudadana. (Calvo Martínez, 2003, pág. 10)

No es de extrañar que el arte fuese visto como un elemento constitutivo de una sociedad con fundamentos sólidos, es importante y Franco Vergara (1989) que “es el camino que siguen quienes toman a la producción artística como guía para la penetración en el alma griega, pues consideran al griego como un pueblo de artistas por encima de cualquier otra cualidad. Y (...) aciertan en ello” (p. 155) Los griegos se expresaron en obras como La Ilíada²², plasmaron sus cosmovisiones y aspectos sociales a la vez que se convirtieron en el ejemplo de otros pueblos a la hora de crear un arte propio desde el cual expresaron su realidad

²¹ Paideia, palabra griega aparecida hacia el s. V a.C. ha sido traducida como cultura, formación, educación o instrucción y trata fundamentalmente de la formación a la que tenían acceso los niños griegos en instrucción, cultura, conocimiento en artes liberales, ciencias y técnicas como tal.

²² Obra atribuida al escritor griego Homero, su tema versa sobre la Guerra de Troya y es considerada una de las obras cumbres de la literatura de la antigüedad.

a través de idealismos estéticos, proporciones y equilibrios en sus obras, la representación perfecta del cuerpo humano en su estatuaria, la idealización de una naturaleza que fue presentada como sencilla, perfecta y clara así como la transmisión de esa cultura del Hélade²³. Su aporte es un impulso de las actividades artísticas en relación con las capacidades que provienen de la propia naturaleza humana y donde se compaginan perfectamente los aspectos público y privado sin contrariar tampoco la parte política o religiosa. Aun hoy se sigue enseñando música, gramática, poesía, matemáticas, etc; dentro de un plan de estudios que trata de dar razón de aquello que se percibe como sociedad, buscando también que los formandos se inicien en el conocimiento de las artes y ciencias con el objetivo de crecer intelectual, personal y socialmente dentro de determinado contexto, con la mirada en un panorama mucho más amplio como lo es el mundo actual. El aporte al aprendizaje, ya desde la antigüedad fue visto como una imitación de la naturaleza, es lo que recopiló Aristóteles para quien el arte debía imitar fielmente a la naturaleza o a las ideas. No se puede olvidar a los grandes artistas Praxíteles²⁴, Mirón²⁵ o al mismo Fidias²⁶, todos de la época antigua de Grecia, quienes con sus esculturas plasmaron la belleza del cuerpo humano, un claro ejemplo del arte imitativo.

En la actualidad y como una forma de expresión, el arte aborda lo subjetivo desde la visión propia del artista, esta experiencia se transforma en una manera de aprendizaje autónomo desde ciertas vivencias que recopila por medio de obras que, sin dejar de ser muy personales, expresan su punto de vista sobre temas variados por lo que “(...) el arte contribuye al proceso de construcción de miradas e identidades culturales” (Olaiz Soto, 2010, pág. 3) Es una forma de lenguaje expresivo con una composición estética bien definida donde el artista refleja sus cualidades y capacidades a la hora de dar a conocer un mensaje, de expresarse por medio de conceptos, escenografías, letreros, posters o imágenes abstractas en paredes y pisos del complejo urbano. Desde la parte pedagógica el arte debe generar conciencia en las personas, llevándolas al análisis e interpretación de un tema abordado, siempre en pro de un crecimiento intelectual.

¿Qué función tiene el arte en la actualidad? ¿Cómo la ciudad se convierte en un escenario educativo? Básicamente su función es expresar ideales, opiniones personales o colectivas, entre otros; pero es necesario resaltar dos: la comunicación de un mensaje

²³ Referido a la civilización griega que se estableció en el territorio comprendido en el extremo sur de la península balcánica.

²⁴ Praxíteles de Atenas, renombrado escultor griego del siglo IV a.C.

²⁵ Mirón, escultor y bronceador griego reconocido del siglo V a.C.

²⁶ Uno de los más famosos escultores de la antigua Grecia, vivió en el siglo V a.C.

concreto y la de intercambiar intereses de orden estéticos o ideológicos en las producciones artísticas, Dewey (2004) llama la atención cuando dice “la falta de intercambio libre y equitativo que surge de una variedad de intereses compartidos desequilibra los estímulos intelectuales” (p. 80) Hoy es una fuente de estímulo intelectual con capacidad de transformar espacios e incluso de denunciar, como en el caso de los murales urbanos que, aparte de su componente estético, también son un mensaje plasmado en gran escala sobre temas de identidad como en el caso de los referidos a lo indígena, amerindio, mestizo, entre otros. Los graffitis son:

(...) un testimonio muy interesante de las relaciones entre ciertos sectores de la ciudadanía y el espacio urbano, entendido como espacio de conflicto y lugar de encuentro e intercambio, negación deconstructiva o reconstructiva o aportación constructiva en pos de la definición o redefinición del ámbito y los modos de vida urbanos. (Figuerola-Saavedra, 2007, pág. 114)

Estos espacios urbanos usados por los artistas (principalmente paredes y murallas, cruces peatonales e intersecciones de avenidas) convierten a la ciudad en un importante escenario educativo accesible a todos a la vez que dichas producciones se enmarcan dentro de un “fenómeno mediático, conforme a una respuesta cultural protagonizada por parte de su población, que ha observado en este medio de comunicación y en otros afines, un modo de reafirmar su identidad, evadirse, criticar o proponer” (Figuerola-Saavedra, 2007, pág. 115) Bogotá es un claro ejemplo de transformación de espacios urbanos por el graffiti a gran escala que, desde lo estético y lo expresivo, son una muestra al aire libre de composiciones impresionantes con un contenido de ideologías, mensajes políticos, artísticos y ecológicos, cosmovisiones, denuncias y sátiras. Bastaría recorrer la Avenida de Las Américas con calle 61, el sector de La Candelaria, las murallas y vecindarios circundantes del Cementerio Central, la carrera 30 con calle 19, la carrera 5 con calle 65 o la carrera 7 con calle 51 para sorprenderse con la variedad de murales y graffitis que adornan estas zonas, a la vez que son un escenario social con mensajes claros en su intencionalidad.

Ante este panorama queda claro que el arte no comprende toda la realidad, no la define completamente aunque sí sea un medio de concepción, un fenómeno con estructura, identidad, método y autonomía a la hora de representar la realidad, “pasar por alto estas verdades es tomar siempre el arte como adjetivo, como objeto dependiente de, al que se ha de llegar y tratar por medio de otras disciplinas no estéticas” (Cofré-Lagos, 1991, pág. 12) En la actualidad puede que sea visto incluso como algo inútil, pero si se siguen las cuestiones sobre para qué sirve y qué enseña, se llegará a comprender que más allá de su utilidad o de su valor material, lo que importa es el sentido del mundo que genera en la mentalidad personal y colectiva, un gran aporte que sienta las bases, puede que de manera sencilla o

innovadora, sobre el proceso de sentido en el mundo. Debe llevarnos a ser cada vez mejores, siempre buscando el sentido del mundo a través de nuestras sensibilidades, es todo un proceso pedagógico y artístico que transformará la manera de ver el mundo, las personas, la vida misma, así “el trabajo de las artes no sólo es una manera de crear actuaciones y productos; es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, (...) satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los demás y compartiendo una cultura” (Eisner, 2004, pág. 19)

Con ayuda del pensamiento crítico desde el arte, se podrá acceder a un conocimiento de la realidad expresada a través de las manifestaciones artísticas, tendiendo siempre hacia una correcta interpretación de la realidad abordada. Con su ayuda, desde la parte cognitiva y reflexiva, se podrá abordar la realidad sin prejuicios y sin verdades absolutas, con apertura al diálogo y al debate, con objetividad en el análisis, con apertura de mente, capacidad de diálogo y con la interpretación lo más acertada posible sobre la realidad. El aprendizaje desde el arte llevará a que el pensamiento crítico que se fomente en dicha actividad ayude a resolver problemas, a buscar conocimiento, a conocer más de cerca lo establecido socialmente, a progresar y a generar un pensamiento verdadero, correcto y ético.

Ahora bien, el pensamiento crítico que, en última instancia llevará a crear ciertos juicios sobre las producciones artísticas, será una herramienta desde la cual se pueda valorar dichas producciones a la vez que genera sobre ellas una interpretación, análisis, explicación, evaluación y regulación para comprender los medios sociales en los que se producen, en este caso, los murales urbanos. Dentro de estas habilidades propias del pensamiento crítico, las personas podrán comprender y expresar esta realidad abordada a la vez que tienen contacto con experiencias, creencias, reglas, ideologías, etc; propias tanto del artista como del medio en que se produjo la obra. Otra de las cuestiones importantes del pensamiento crítico es que, al ser un pensamiento intelectual, generará orden y coherencia en las interpretaciones que haga del arte mural. Al respecto de este pensamiento, la autora López Aymes comenta:

Asimismo, el pensamiento crítico es una actividad reflexiva; porque analiza lo bien fundado de los resultados de su propia reflexión como los de la reflexión ajena. Hace hincapié en el hecho de que se trata de un pensamiento totalmente orientado hacia la acción. Siempre hace su aparición en un contexto de resolución de problemas y en la interacción con otras personas. (López Aymes, 2012, pág. 43)

4. Educación

Los aportes educativos para la generación de pensamiento crítico

La educación es un proceso que se realiza en conjunto, ya que es un patrimonio social, precisamente ésta es una de las principales aliadas en el campo de las artes plásticas a la hora de generar herramientas que consoliden una visión amplia, rica, crítica, reflexiva y propositiva ante los aportes y mensajes que el mismo arte genera en la sociedad. Sin olvidar que en el arte también hay conocimientos y saberes, qué mejor que la educación de y en los mismos para comprender estas realidades y producciones.

El ser humano necesita el contacto con los miembros de la especie porque no es capaz de existir solitariamente, debido a que el crecimiento basado exclusivamente en la información genética sería insuficiente para confirmar su perspectiva social. Existe pues una necesidad de transmisión, de influencia, que obliga al hombre a comunicarse, sobre todo, a través del lenguaje articulado, o por cualquier otro medio (gestos, mímica, dibujos, etc). Es un ser social por naturaleza. (Luengo Navas, 2004, pág. 13)

Actualmente, las directrices que rigen el ámbito de la educación en artes en Colombia, reglamentado por el Ministerio de Cultura, considera que la formación en esta disciplina es estratégica a la hora de implementar políticas educativas desde los siguientes enfoques: “Formación artística especializada para los artistas. La formación de formadores en campos de las artes, sus prácticas (...). La educación artística asociada a las prácticas artísticas, como eje central y parte activa de la educación” (Colombia, 2018, pág. 5) Son enfoques que apuntan, principalmente, a una producción artístico-cultural que genera un acervo propio de identidades, lógicamente a ser expuestas y compartidas por medio del intercambio cultural. Como se ha podido observar en capítulos anteriores, el arte es una producción que, si bien es cierto, necesita mayoritariamente de un aporte personal (el artista, quien lo produce), no podría tener su razón de ser sin el otro, sin la comunidad. Y es aquí donde el arte aporta grandemente a la construcción de saberes comunes, propiciando la formación y fortalezas de sus procesos productivos e interpretativos, “este sentido se puede considerar (...) como un medio específico de conocimiento, ya que nos permite conocer, analizar e interpretar, producciones estéticamente comunicables mediante los diferentes lenguajes simbólicos (corporales, sonoros, visuales, dramáticos, literarios)” (Ros, 2004, pág. 2) Lo que llevará consigo una generación de pensamiento crítico desde la educación.

Lo anterior también puede ser expresado de la siguiente manera: a medida que el arte produce, con ayuda de la educación adquiere los matices críticos que necesita a la hora de mejorar la técnica productiva y, lo más importante, genera pensamiento crítico sobre las obras. La educación es importante para conocer al arte, genera tacto sobre el tema y no deja que se cometan abusos o atropellos a la hora de analizar o valorar una producción artística como tal. El arte, por estar basado primordialmente en el campo sensorial, es un agente activo de prácticas personales y comunes, por ello la educación se convierte en el canal mediante el cual se genera opinión, valoración, apreciación y crítica frente a la realidad. El arte produce medios por el cual expresa, denuncia, decora, mejora, etc; pero adquiere una tarea especial con la educación (entendida también como la interpretación y valoración crítica del mismo arte), llegando a ser una herramienta efectiva en dicha labor apreciativa e interpretativa.

El Ministerio de Cultura colombiano sostiene que “(...) el arte se constituye como un derecho de todos los ciudadanos” (Colombia, 2018), que con la ayuda de un lenguaje artístico adquiere rangos crítico-reflexivos en la sociedad, contribuyendo principalmente a que las personas puedan involucrarse en este saber, a construir conocimientos al respecto del arte, desde donde se pueda acceder también a una capacidad de observación que le lleve a analizar y reflexionar sobre el mensaje de la producción artística y a comprender el contexto y las realidades en que se ha desarrollado la obra. Ante este panorama, se estaría generando una verdadera capacidad de pensamiento crítico que llevaría a obtener unos criterios o capacidades propias de observación, análisis, cuestionamientos, apreciación o posturas en desacuerdo con lo que transmite el arte plástico, interpretaciones que se adquieren a la hora de formarse sobre el arte, comprendiendo además que esta producción humana es rica, compleja, dicente y parte fundamental de la vida. Con lo anteriormente expuesto, es notoria la importancia de las artes en la formación de todo ciudadano, por lo cual se devela la necesidad de reconocer las prácticas artísticas y las realidades que las rodean, como una necesidad social de expresión que habla a la realidad y de la realidad.

Así, uno de los mayores aportes educativos presentes en la generación del pensamiento crítico llevará a las personas a valorar el arte y a hacer una lectura de la realidad, así como también se apropiarán del patrimonio cultural. A pesar de que este artículo versa sobre la plástica, lo anterior se amplía mucho más, sobre todo a la hora de apreciar las diversas manifestaciones artísticas existentes, a saber, el teatro, la danza, la música, el cine; desde donde la misma educación generaría un vínculo entre las personas, teniendo presente la riqueza de contenidos de dichas manifestaciones. Una vez se haya realizado un pensamiento crítico sobre todos los factores y aportes del arte plástico en sí, se deberían

generar propuestas de conjunto que aporten al mejoramiento y calidad de dichas prácticas artísticas en Colombia.

Integración del arte, la filosofía y la educación

El arte, como una producción neta del ser humano en su proceso de comunicación de la visión del mundo que posee de manera personal o comunitaria, siempre estará inmerso en la visión sensible del mundo, puesto que este es su campo de formación y de acción en las culturas en las que se desarrolle. El hombre, que ha hecho del arte un recurso valioso de comunicación y expresión, ha logrado integrar muchos ámbitos productivos para tal fin, por lo que la pintura, la arquitectura, escultura, música, dibujo, cine, fotografía, son sólo algunos ejemplos englobados dentro del arte, un abanico rico y complejo que necesita ser interpretado por la filosofía y por la educación, entendida esta última como los modelos pedagógicos por los cuales se orienten, analicen e incentiven las prácticas artísticas como tal, resaltando siempre la importancia que tienen en el medio social y cultural como tal.

¿Cómo se integra el arte con la filosofía? Básicamente en que el arte, al ser un contenedor rico en pensamiento representativo de imágenes, formas, escalas, etc; del mundo, es la manera en la que es representada una realidad, o el ideal de ella a través de la plástica, y es aquí donde la filosofía penetra profundamente en estas visiones y pensamientos propuestos por el arte, porque va más allá, porque busca su esencia, porque encuentra los fenómenos que no son meramente visibles en las obras artísticas como tal. En el arte la filosofía también encuentra profundos conocimientos que puede aprovechar al máximo a la hora de analizar y comprender las realidades humanas; a pesar de que el arte contenga materiales que presenten la realidad dentro de su producción, será la filosofía la encargada de interpretarlas, de juntar las experiencias reflexivas que las personas tengan de dichas producciones, y de generar distinciones entre lo objetivo y subjetivo presente en dicho arte, generando un rico conocimiento al respecto. El arte no es fácil, su lenguaje es complejo, y con la ayuda de la filosofía puede hacerse más comprensible, sobre todo a la hora de las reflexiones que de él se obtengan. En este punto es necesario aclarar que el arte no contiene filosofía, eso sería un poco atrevido, lo que se ha querido exponer es que en el arte la filosofía puede realizar un excelente trabajo reflexivo e interpretativo del que puede tomar mucho material a la hora de producir conocimientos y mucho más a la hora de expresar de manera clara o entendible lo que a veces el arte contiene en sus obras.

¿Cómo se relacionan el arte y la filosofía con la educación? Así como en el arte la filosofía tiene un terreno propicio para penetrar en el conocimiento que encierran las producciones artísticas, también lo tiene la educación desde sus propios parámetros y con sus propios medios, por lo que, en relación al aporte que proporciona la educación en relación con el arte, la autora dice:

El objetivo primordial de la escuela es el de capacitar a los niños para que puedan re-pensar y cambiar el mundo que se les ha enseñado, enseñándoles a discriminar lo bueno de lo nocivo, a través de un pensamiento crítico; enseñarles a elegir conscientemente sus valores y concepciones del mundo y de sus vidas, entendiendo los valores y significados que tiene cada sociedad, comunidad, cultura, etc. (García Morales, 2012, pág. 5)

La educación, entonces, viene a generar parámetros y orientaciones pedagógicas a la hora de abordar el arte desde los primeros años de escolaridad de un niño, pretendiendo el desarrollo cognitivo desde la mirada artística y donde se puedan generar procesos creativos, de percepción, relaciones humanas, destrezas y habilidades en este campo del saber. La educación, ayudada por la pedagogía, siempre tendrá un papel importante en el arte, bien sea en su producción, en su apreciación, en su interpretación. La educación en el arte generará nuevos conocimientos, experiencias, pensamiento creativo, expresión y manifestaciones culturales que ayudarán en el proceso de desarrollo cognitivo y social de las personas.

5. Conclusiones

Lo abordado en el presente escrito, presenta el terreno propicio desde el cual tanto la filosofía como la educación pueden realizar interesantes trabajos y generar aportes, principalmente desde el pensamiento crítico, generando con esto una secuencia de acciones pedagógicas que harán que las personas tengan una mente abierta a la hora de generar interés y curiosidad por el saber que tienen al frente, en este caso, manifestado en una obra de arte plástico (ya sea escultura, pintura o arquitectura), desde el que podrán hacer una lectura crítica de la realidad que manifiesta, del pensamiento del autor o autores, de su estética, de su mensaje como tal. La formulación de problemas, preguntas e inquietudes no se harán esperar así como tampoco las evaluaciones que se generen al respecto, porque esta es una de las principales cualidades del arte: poder generar preguntas y respuestas a lo que manifiesta desde sus producciones.

Queda de manifiesto que el arte es un lenguaje universal, capaz de propiciar un diálogo interno así como con el autor, con otras personas, convirtiéndose en un medio de

expresión que mueve sensibilidades y desde donde se generarán posturas personales o comunitarias obtenidas desde las conclusiones a las que se lleguen sobre algún tema expuesto en dicho arte. Aquí la filosofía, yendo más allá de una simple apreciación artística, excavará en las profundidades más complejas de dicha obra, de su producción, de su medio, su mensaje, la realidad, el autor, entre tantas otras cuestiones intrínsecas de la obra misma, no sólo para exponerla por completo al mundo, sino para interpretarla, analizarla y valorarla. Otro tanto hará la educación desde los centros de enseñanza primaria en la sociedad, y desde donde se valorará al arte mismo, considerándolo una verdadera manifestación del patrimonio cultural, material, social e ideológico de dicha cultura como tal.

Son tres campos, son tres áreas diversas cada una en su forma de producir y de expresar, de analizar y de interpretar, pero que juntas, desde la interdisciplinariedad se pueden ver con el marco común del pensamiento crítico que ha de llevar a la inferencia de un problema, de una realidad y de una solución, de un mensaje, de un pensamiento, de un contexto y de un tiempo en el que se desarrolle. Se tomaron los ejemplos de los artistas mexicanos que llevaron el muralismo más allá de las fronteras mexicanas, país desde el que surgió con fuerza y con una nueva mirada; se presentaron brevemente los casos de actuales artistas latinoamericanos que hacen lo suyo desde las paredes de las edificaciones de sus ciudades y de otras tantas en el mundo así como de las influencias que han tenido en la concepción del mundo actual.

Finalmente, con la ayuda del pensamiento crítico en el arte, la filosofía y la educación, se puede llegar a un análisis y evaluación de las realidades sociales actuales (y pasadas, si se quiere), dentro de sus propios contextos y en relación con la sociedad global como tal. En este trabajo se hace necesaria la observación, apreciación, análisis, razonamientos y críticas que hagan más rico el abordaje de una obra de arte dejando por fuera concepciones equivocadas o excluyentes que cierren la mente a tan vasto y rico modo de expresión. Con el mismo pensamiento crítico se logrará un conocimiento sobre el tema a la vez que se pretenda una posición sustentada, clara y razonable sobre los asuntos que aborda, produciendo una justificación y posición, un reconocimiento y valor de los contenidos así como el conocimiento del contexto como tal.

La filosofía y la educación deben generar habilidades y capacidades de razonamiento y de crítica a la hora de interpretar y analizar obras de arte, a la vez que intentan esclarecer el pensamiento del artista, interpretar su mensaje, valorar la estética de la producción, hacer una lectura de la realidad como tal. No se puede olvidar que el pensamiento crítico no es

sinónimo de negativismo, no quiere decir que todo se tome y se analice, se critique para mal y de desacredite, se replacen corrientes y pensamientos, sino que es ante todo el reconocimiento de la vida, su forma de expresarse.

6. Bibliografía

- Acosta, O. I. (2002). Nuestra Señora del Campo. Historia de un objeto en Santa Fe de Bogotá. Siglos XVI al XX. *Anuario Colombiano de Historia*, 73 - 108.
- Calvo Martínez, T. (2003). ¿Por qué y cómo educar? Paideía y política en Aristóteles. *Δαιμόνιον. Revista de Filosofía*, n° 30, 9-21.
- Cofré-Lagos, J. O. (1991). *Filosofía del Arte*. Santiago de Chile: Universidad Austral de Chile.
- Colombia, M. d. (22 de Octubre de 2018). *Educación Artística*. Obtenido de Ministerio de Cultura, Direcciones: <http://www.mincultura.gov.co>
- Dewey, J. (2004). *Democracia y Educación*. Madrid: Ediciones Morata S.L.
- Eisner, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Fajardo de Rueda, M. (1996). El espíritu barroco en el arte colonial. *Ensayos, edición número 3 - Universidad Nacional de Colombia*, 58-76.
- García Morales, C. (2012). ¿Qué puede aportar el arte a la educación? El arte como estrategia para una educación inclusiva. *Arte y Sociedad, Revista de Investigación*, 1-12. Obtenido de Universidad de Málaga, sección de Revista de Arte y Sociedad.
- Garrido, E. (2009). La pintura mural mexicana, su filosofía e intención didáctica. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, 53-72.
- Luengo Navas, J. (2004). La educación como hecho. En M. d. Pozo Andrés, J. L. Álvarez Castillo, J. Luengo Navas, & E. Otero Urtza, *Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación* (págs. 8-28). Madrid: Biblioteca Nueva.
- Mejía Betancur, L. P. (2014). El arte como herramienta de comunicación para el cambio social: el caso de Medellín. *Folios, Universidad de Antioquia*, 59-74.
- Olaiz Soto, I. (2010). Subjetividad en las prácticas de interpretación del arte. Algunas narrativas visuales para una comprensión crítica de la Historia del Arte. *Revista Iberoamericana de Educación*, 1-9.
- Ros, N. (2004). El lenguaje artístico, la educación y la creación. *Revista Iberoamericana de Educación*, 1-8.
- Solano Gómez, A. (2014). Ciencia, Sociedad y Arte. Una aproximación socio-histórica. *Sociología y Tecnociencia*, 40-53.

- Supisiche, M. C. (2009). El arte como expresión de la cultura: tradición y vanguardia. *Las vanguardias del siglo XX: la belleza de la provocación* (págs. 1-5). Santa Fe: Universidad Católica de Santa Fe.
- Tamayo de Serrano, C. (2002). La estética, el arte y el lenguaje visual. *Palabra Clave*, 1-22.
- Vergara M, F. A. (1989). La Paideia Griega. *Universitas Philosophica*, 153 - 168.
- Zuleta, E. (2010). *Arte y Filosofía, sexta edición*. Medellín: Fundación Hombre Nuevo Editores.