

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA NO ES OPCIONAL.

ES ESENCIAL.

Los estudios demuestran sistemáticamente los múltiples efectos positivos de la educación artística en la vida de los estudiantes, desde mejorar el rendimiento académico hasta preparar a los alumnos para triunfar en el ámbito laboral del siglo XXI, pasando por fomentar unas capacidades sociales y emocionales duraderas que incluyen la resiliencia, la colaboración, la empatía y el liderazgo.

Salimos de una época sin precedentes, una época que no se parece a nada de lo que conociéramos antes, donde la vida de todas las personas, sin importar edad o circunstancias, se vio alterada por la pandemia. La educación artística debe emplearse como medida para ofrecer a los estudiantes las herramientas y la comprensión necesarias para abordar los desafíos de esta época sin precedentes.

LAS ARTES Y EL APRENDIZAJE EMOCIONAL SOCIAL (SEL)

En mayo de 2020, el Departamento de Educación de California (CDE) financió la campaña "Advance SEL in California", ("Fomentar el SEL en California"). Presentada por el Superintendente estatal Tony Thurmond, la Primera dama de California Jennifer Siebel Newsom y la Presidenta de la Junta estatal Linda Darling-Hammond, la campaña publicó el informe: "Advancing SEL Amid A Pandemic And A National Awakening To Systemic Racism". El documento pone de manifiesto la urgencia de nuestra situación actual:

"No regresaremos a la "Normalidad" y no deberíamos... Los sistemas educativos tienen la responsabilidad de adaptarse a una sociedad cambiante. El aprendizaje emocional social puede abrir el camino hacia un nuevo mundo de inclusión y pertenencia para todos"

Cada estudiante tiene una experiencia particular respecto al impacto de la pandemia en sus vidas: desde el trauma de perder a seres queridos hasta la caída de ingresos familiares, que genera inestabilidad en la estructura familiar, y el aislamiento de tener que vivir sin la interacción con sus compañeros y el apoyo de sus profesores. Cada estudiante tiene una historia que contar y debemos animarles a encontrar su voz para contar su historia particular: Mediante el drama de una escena teatral, la representación armónica de una pieza musical, la resiliencia de una imagen pintada o una escultura, o los movimientos espontáneos del baile. Sea cual sea la forma que adopte esa expresión, hemos de fomentar la seguridad y las habilidades sociales necesarias para que nuestros estudiantes se reincorporen a su experiencia educativa.

Durante la pandemia afloraron desigualdades muy arraigadas en nuestro tejido social, incluyendo desigualdades en el acceso a la educación artística. Antes de la pandemia, las estadísticas demostraban que

SOLO EL 38% DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPA EN CURSOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

y que la ausencia de formación en artes escénicas y audiovisuales es

MÁS EVIDENTE EN COMUNIDADES DE COLORES MARGINADAS O CON POCOS RECURSOS

por desigualdades raciales de nuestro sistema educativo. Todos los niños merecen una formación que les inspire para descubrir, para implicarse, para pensar de forma creativa, para pulir sus pasiones y sus habilidades, y para aplicar dichas habilidades en el mundo real. Con demasiada frecuencia, el color de la piel o el barrio de un niño pueden predecir su acceso a las oportunidades y recursos educativos más básicos. Conforme luchamos por ofrecer a los estudiantes lo necesario para prosperar en la escuela y en la vida, constatamos que el aprendizaje artístico figura como uno de los ingredientes principales en la educación de todo estudiante. Es el momento de que nuestras escuelas proporcionen a los estudiantes el poder restaurador de la educación artística.

LAS PRUEBAS

Durante esta época aparecieron nuevos recursos, estrategias y datos que proporcionan información relativa al Aprendizaje emocional social (SEL por sus siglas en inglés) a través de la educación artística. Los enlaces que figuran a continuación demuestran que la educación artística fomenta el SEL, el compromiso estudiantil y familiar, y un clima y una cultura positivos en la escuela.

Investigating Causal Effect of Arts Education Experiences: Experimental Evidence From Houston's Arts Access Initiative¹

El estudio demuestra que las experiencias educativas artísticas tienen notables efectos positivos en el éxito social y académico de los estudiantes. En el caso de los alumnos de escuelas de primaria, el estudio apunta a que dichas experiencias educativas artísticas mejoran también de forma significativa el compromiso escolar, las aspiraciones universitarias y la empatía que generan las artes.

"It Just Made Me Want to Do Better for Myself": Performing Arts Education and Academic Performance for African American Male High School Students (2020)²

Los hallazgos de este proyecto indican que la participación en experiencias formativas en artes escénicas en la escuela fortalece el desarrollo de las capacidades académicas, mejora el rendimiento escolar general y eleva los resultados posescolares de los estudiantes de instituto varones afroamericanos. Estos hallazgos sugieren que potenciar las asignaturas artísticas en la escuela y aumentar el acceso a experiencias de aprendizaje de artes escénicas podría mejorar los resultados escolares de los varones afroamericanos que asisten a escuelas públicas de EE.UU.

Para más información, consulte estos recursos que ofrecen pruebas de la práctica y los fundamentos de la educación artística y del aprendizaje emocional social:

• *Newsletter de SEL del Departamento de Educación de California*

• *The Center for Arts Education and Social Emotional Learning (El Centro de Educación Artística y Aprendizaje Socioemocional)*

• *Theory of Action for Arts Education and Social Emotional Learning Outcomes Among K-12 Students (Teoría de la acción para la educación artística y los resultados del aprendizaje socioemocional entre estudiantes de K-12)*

HACIA DÓNDE VAMOS AHORA

Como responsables a nivel local, entendemos que su primera prioridad debe ser abordar las necesidades primarias de los estudiantes de su escuela y distrito. La educación artística desempeña un papel importante a la hora de abordar las necesidades a corto y largo plazo de los estudiantes. Con ese objetivo, le animamos a plantearse las siguientes preguntas:

¿Cómo pueden ayudar las artes a la curación de los estudiantes en nuestro distrito, incluyendo su salud mental?

¿Cómo aumentamos la capacidad de la educación artística de llegar a los estudiantes dentro del Plan Local de Control y Responsabilidad (LCAP por sus siglas en inglés) del distrito?

¿Cómo empleará los nuevos recursos de financiación federal o estatal para apoyar la educación artística en nuestro distrito?

¿Existen socios comunitarios adicionales a los que podamos recurrir que se identifiquen con la experiencia de nuestros estudiantes, que puedan transmitir aspectos culturalmente diversos de la educación artística?

1) Daniel H. Bowen and Brian Kisida, "Investigating Causal Effect of Arts Education Experiences: Experimental Evidence From Houston's Arts Access Initiative," Houston Education Research Consortium 7, no. 4 (2019): 1-28.

2) Walton, C. W. (2020). "It just made me want to do better for myself": Performing arts education and academic performance for African American male high school students. *International Journal of Education & the Arts*, 21(13). Retrieved from <http://doi.org/10.26209/ijea21n13>.