

Las historias de la educación artística y la escolarización de las artes plásticas: aproximación a un estado de la cuestión por María Elisa Welti se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

1° Congreso Nacional e Internacional de Educación Artística
Facultad de Humanidades y Artes – Universidad Nacional de Rosario
3, 4 y 5 de noviembre 2016

Las historias de la educación artística y la escolarización de las artes plásticas: aproximación a un estado de la cuestión¹

(Tipo de presentación: Ponencia individual)

Eje temático: Estado del arte de la investigación en Educación Artística en la región

María Elisa Welti

Escuela de Ciencias de la Educación
Facultad de Humanidades y Artes, UNR

Resumen

El presente trabajo presenta una aproximación al estado actual de las investigaciones que abordan la historia de la enseñanza de las artes plásticas en Argentina y otros países iberoamericanos. El propósito es relevar estudios que aborden el proceso de institucionalización de los saberes y prácticas vinculados a las artes plásticas en los sistemas nacionales de educación. Revisamos, en primera instancia, estudios centrados específicamente en la historia de la educación artística en Argentina, Chile, Colombia, México y España. En una segunda parte, reseñamos investigaciones efectuadas en el campo de la historia del arte que abordan los orígenes de la formación de los artistas y profesores de la especialidad, dando cuenta de la organización de instituciones específicas orientadas a ese fin. Por otra parte, consideramos la incidencia en la configuración de una historia de la educación artística de los estudios sobre la educación estética escolar. Nos interesa, asimismo, establecer relaciones entre la historia local y la historia general, haciendo hincapié en la circulación de ideas y prácticas foráneas –mayormente europeas y norteamericanas- referidas a la historia de la educación artística.

¹ Esta ponencia es parte de mi tesis doctoral, realizada bajo la dirección de la Dra. Sandra Carli, en el Doctorado en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Las historias de la educación artística y la escolarización de las artes plásticas: aproximación a un estado de la cuestión

Son escasas las investigaciones que definen específicamente la historia de la educación artística como tópico central. En buena parte de esta historiografía se articulan otras historias: de la educación, la escolarización y las instituciones educativas en general, del arte y los artistas, de la formación de los artistas y los profesores de la especialidad. Consideramos relevante plasmar el mapa de estos desarrollos, situando y sistematizando itinerarios y análisis que abordan la cuestión desde perspectivas e intereses muy disímiles y configurando una cartografía de la historia de la educación artística que se ofrezca como punto de partida para identificar áreas de vacancia e inaugurar nuevas líneas de investigación.

1. Historias de la educación artística: breve panorama internacional

Dentro de la bibliografía europea de habla hispana encontramos un conjunto de producciones significativas, tanto por su volumen como por la relevancia de los temas abordados, proveniente de estudios llevados a cabo por un grupo de investigadores españoles entre los que se destacan por su elevado número de publicaciones específicas Fernando Hernández, Lino Cabezas y María Teresa Gil de la Universidad de Barcelona, Ricardo Marín de la Universidad de Granada y Juan Carlos Arañó Gisbert de la Universidad de Sevilla. Por otro lado, algunos artistas españoles vinculados a este grupo, como Juan José Gómez Molina y Juan Bordes, contribuyen con originales estudios al campo de la historia de la enseñanza de esta disciplina.

Este grupo de especialistas ha realizado, además, desde principios de la década del 90 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona una serie de Jornadas de Historia de la Educación Artística que, tal como afirma Hernández (2004), se propusieron arrojar luz sobre la realidad contemporánea por medio del estudio histórico a partir de la historia cultural de la educación artística en el curriculum escolar. Al respecto, en una de las ponencias presentadas en las Jornadas en 1996, Ricardo Marín manifestaba que la historia de la enseñanza del dibujo en la escuela primaria –al menos en el caso español- aún no había sido escrita. Allí el autor señala la escasez de estudios acerca de este tema, afirmando que “los historiadores de la educación prestan poca importancia al tema del dibujo, y los historiadores del arte tampoco prestan mucha atención a la historia de su enseñanza” (Marín, 1996: 6).

El mismo Marín (1996) aporta una interesante estructuración en etapas de la historia general de la educación artística de particular interés. Distingue tres períodos: el primero de ellos tendría su inicio en la antigüedad y culminaría en el siglo XVIII con la emergencia de las ideas schillerianas acerca de la educación estética; el segundo se localiza en el siglo XIX y se extiende desde 1803 –fecha en que se publica el *ABC...* de Pestalozzi- hasta 1886 en que el italiano Corrado Ricci escribe su

estudio sobre el dibujo infantil; finalmente, el tercer momento se ubica en el siglo XX y se caracteriza por la hegemonía de la escuela pública y de las nuevas concepciones con relación a la infancia.

Dentro del panorama de los estudios desarrollados en España no podemos dejar de mencionar el que realiza Juan Carlos Arañó Gisbert (1986), referido a la enseñanza de las Bellas Artes en España durante los siglos XIX y XX, que constituye su tesis doctoral realizada en la Universidad de Sevilla bajo la dirección de Ricardo Marín. Este trabajo toma como principal objeto la formación de los artistas y de los profesores de dibujo en ese país, aunque alude, en algunos tramos, a la enseñanza escolar del arte en las escuelas secundarias.

Desde las investigaciones francesas actuales, nos llegan los trabajos de Renaud d'Enfert (2003, 2004) que sistematizan la historia de la enseñanza del dibujo en Francia desde el siglo XVIII hasta el presente, indagando, por una parte, en el proceso de institucionalización de la enseñanza del dibujo, en las tensiones entre formar obreros y formar artistas, entre los métodos académico y geométrico; y, por otra parte, en el itinerario de la escolarización de la disciplina en los niveles elemental y secundario así como las variaciones en las denominaciones que recibe al interior del curriculum oficial. En el análisis de las versiones escolares de la enseñanza del dibujo señala el protagonismo del dibujo lineal y los argumentos que se utilizaron durante el siglo XIX para sostenerlo. También reseña la importancia de la reforma emprendida en 1909 contra este método y a favor del método natural o intuitivo que tenía entre sus premisas la libertad del alumno, el valor educativo del dibujo y la observación directa de la naturaleza o de las cosas.

2. Producciones anglosajonas relevantes para la historiografía local

Uno de los textos paradigmáticos en esta materia es el del norteamericano Arthur Efland, *Una historia de la educación del arte*, publicado en inglés en 1990 y traducido al español en 2002. Efland esboza en este libro una historia de la educación artística en occidente desde la época clásica y realiza un exhaustivo estudio del modo en que se introduce el arte en las escuelas elementales en los Estados Unidos. Es notable el modo en que Efland articula en su análisis el contexto europeo y el norteamericano señalando las influencias del primero, y en especial de algunos pedagogos y de algunos métodos, en la escolarización del arte en el segundo. El autor destaca en este proceso de escolarización lo que él denomina como "reinvención" del arte por parte del sistema de educación formal (2002: 115).

Otros autores norteamericanos como Elliot Eisner o Kerry Freedman abordan aspectos que contribuyen a la historización de la enseñanza de las artes, centrándose ambos en una perspectiva próxima a la historia del curriculum escolar. Eisner analiza en uno de los capítulos de su libro *Educar la visión artística*, cuya primera edición en inglés data de 1972, los orígenes del arte en las escuelas norteamericanas al trazar un panorama breve desde el siglo XVIII hasta fin del siglo XX, contribuyendo a la difusión a gran escala de la historia de la educación artística norteamericana. Por su parte, el trabajo de Freedman (1987), publicado en el libro de Thomas Popkewitz *La formación de las materias escolares*, introduce un análisis crítico de la historia del curriculum de la educación

artística en los Estados Unidos en el que se sostiene que existe una clara vinculación entre el contexto social y político y las diferentes tendencias que triunfan en la escolarización de la disciplina. Resulta pertinente hacer mención a los *Handbook of Research*, que constituyen exhaustivas revisiones de las investigaciones realizadas en el área dentro del contexto anglosajón. Buena parte de las investigaciones que estos textos reflejan han sido presentadas en los encuentros académicos realizados durante las décadas de 1980 y 1990 en la Universidad de Pensilvania de los que participaron especialistas en historia de la educación artística anglo-parlantes en su gran mayoría y en los que se sistematizaron los desarrollos del campo. El *Handbook* publicado en 2004, con la anuencia de la Asociación Nacional de Educación Artística (NAEA), editado por Elliot Eisner y Michael Day, ofrece un capítulo dedicado a las investigaciones históricas que informa sobre los avances en la materia. Este apartado, escrito colaborativamente por varios autores, señala que son escasos los estudios que han abordado historias comprensivas de larga duración, aunque algunas versiones simplificadas de estas se incluyen en buena parte de capítulos introductorios de libros destinados a la formación de profesores en la especialidad.

Otro compendio de investigaciones, en este caso de carácter internacional, fue publicado en 2007. Nos referimos al *International Handbook of Research in Arts Education*, editado por Liora Bresler, cuyo segundo capítulo escrito por Mary Ann Stankiewicz se presenta como un mapeo internacional de las historias (sociales) de la educación artística. Stankiewicz señala las dificultades que implica definir la organización de un relato de características tan amplias y opta por una macroperiodización en la que destaca la influencia europea en la educación artística internacional durante el período de escolarización del arte; influencia que otros autores -como la ya mencionada Kerry Freedman (1987) y el español Fernando Hernández (1998), a quién haremos referencia en breve- catalogan como olas que desde Europa se expanden hacia el resto de la educación en Occidente. Entre estas oleadas se destacan la diseminación de las ideas de Rousseau, Pestalozzi y Froebel en torno la importancia del dibujo infantil, el carácter vinculado a la industrialización que ofrece la introducción del arte en las escuelas alemanas, francesas e inglesas y la proliferación de las ideas del movimiento escolanovista que incorpora como fines de la educación la sensibilidad estética y la expresión del niño.

Este análisis aporta una perspectiva interesante en tanto pone en relación las tendencias locales que delinean la enseñanza de las artes en los diferentes países con el contexto internacional. En el caso argentino, como veremos más adelante, este diálogo con Europa resultó constitutivo de las tendencias pedagógicas de principios del siglo XX.

3. Historias latinoamericanas de la educación artística

En el ámbito latinoamericano se destacan investigaciones realizadas en Chile, Colombia, Brasil y México. Entre las situadas en Chile no podemos dejar de mencionar el exhaustivo trabajo realizado por un grupo de investigadores provenientes del campo de las artes plásticas publicado en 2009 que releva y analiza en profundidad la educación artística en Chile durante el siglo XIX en el que se registra un pasaje “del taller a las aulas” (Berríos et al, 2009). Este pasaje revela precisamente el

extenso proceso de institucionalización en Chile, tanto del arte moderno como de la formación profesional de los artistas. Tal como plantean sus autores, el trabajo se inscribe en el desafío de pensar esta historia como parte de la historia del proyecto moderno del arte y del proyecto moderno en general, proyecto que sostuvo la necesidad de institucionalizar la cultura (Berríos et al, 2009). En nuestra investigación recuperamos este enfoque centrado en la constelación de instituciones que formalizan y regulan el arte en el marco del programa moderno del que la educación formal es uno de los núcleos.

Vale recordar como antecedente de este estudio el realizado previamente, durante la década del 90, por Errázuriz (1994), que se extiende en su análisis en el período que va desde fin del siglo XVIII hasta fin del siglo XX y se centra en el estudio de “la evolución y cambio de la enseñanza del arte” en diferentes momentos de la educación en Chile, asumiendo un claro posicionamiento al considerar el área como “marginal”.

Otro nodo de estudios sobre la educación artística se localiza en México y en particular en los desarrollos efectuados en el marco de la Universidad Autónoma de México por María Esther Aguirre Lora, pedagoga e historiadora de la educación, quien dirigió la investigación “Historia social y cultural de la educación artística en México, 1920 – 1970”, radicada en el Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad, en la que se exploraron los procesos formativos en el ámbito de las artes escénicas. Este trabajo tomó como punto de partida el particular ambiente que en la década de los veinte permeaba la cultura y la sociedad mexicana y, en consecuencia, a las visiones y experiencias que en esos años circularon en torno a la educación artística desde una concepción de educación popular. Sin dudas, el clima favorable a la democratización y el acceso a las artes por parte de la ciudadanía en general no es ajeno a las expresiones artísticas que, como el muralismo mexicano, perseguían idénticos fines. Para esta autora se produce en esa época un giro en la cultura y en las artes orientado hacia la recuperación de lo propio y lo autóctono que tiene su correlato en otros países latinoamericanos entre los que cita a Colombia y Brasil. La misma Aguirre Lora llevó adelante en la UNAM el Seminario de Historia Social y Cultural de la Educación Artística a partir del que se realizaron dos Encuentros Internacionales referidos a la temática, con la presencia de investigadores latinoamericanos especialistas en el área.

Desde otra perspectiva, consideramos también en este relevamiento la tesis de maestría de María Amanda Cruz en la Universidad Nacional Autónoma de México en la que aborda la enseñanza del dibujo científico y técnico en México en el siglo XIX. Más allá del enfoque, circunscripto al dibujo técnico y aplicado al diseño industrial, posibilita un exhaustivo relevamiento de fuentes primarias, de suma utilidad para contrastar desarrollos educativos similares en Argentina (Cruz, 2009).

En Colombia encontramos un estudio específico que también constituye un antecedente para nuestro trabajo: nos referimos a la tesis doctoral de Mireya Uscátegui “La institucionalización de la enseñanza del arte en Colombia. Antecedentes y evolución (de la Colonia al siglo XIX)” presentada al Doctorado de Ciencias de la Educación de la Red de Universidades de Rudecolombia. Esta tesis se inscribe en la perspectiva socio-crítica y en la Nueva Historia Cultural y toma un extenso período en el que traza los procesos de institucionalización en lo social, lo cultural, lo político y lo educativo.

Un autor de nacionalidad argentina, aunque radicado como investigador en España, Rodrigo Gutiérrez Viñualles, especialista en historia del arte y abocado al estudio del arte argentino y su historia en particular, realiza un análisis de las vinculaciones entre infancia, arte y educación en Latinoamérica durante las tres primeras décadas del siglo XX, comparando experiencias desarrolladas en ese período en México, Perú y Argentina. Gutiérrez Viñualles (2003, 2004) introduce en este análisis un aspecto interesante: la enseñanza del arte decorativo en Latinoamérica, que en estas décadas se sustenta en las culturas precolombinas americanas. Para el caso argentino, esta nota constituye un auténtico aporte, dado que se trata de un tema no abordado en otros trabajos.

En Brasil encontramos los estudios de Ana Mae Barbosa (2014), quien ha sido pionera en cuestiones referidas al arte y la educación de ese país, sistematizando numerosas experiencias de formación en artes, implementadas con niños y jóvenes durante el siglo XX. En particular, interesa mencionar su tesis doctoral, presentada en 1979 en la Universidad de Boston, en la que analiza la influencia norteamericana en la educación artística en Brasil centrándose en las figuras de Walter Smith y John Dewey. Son, además, numerosas las contribuciones que Barbosa realiza a la historización de la enseñanza del arte en Brasil desde la década del 70 hasta el presente.

4. Antecedentes locales en la historia de la educación artística

Un trabajo inaugural en esta área es el que efectúa Ricardo Trostiné a mediados del siglo XX, en el que reseña la enseñanza del dibujo en Buenos Aires, desde la creación de la primera escuela de dibujo en 1799 hasta 1850. Trostiné (1950) se refiere a la enseñanza del dibujo específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Sitúa el inicio de este proceso en la escuela fundada por Belgrano en los últimos años de la Colonia, a la que asocia luego con el accionar pedagógico del sacerdote Francisco Castañeda en los primeros años de la independencia y finalmente con la creación de la cátedra de dibujo en la Universidad de Buenos Aires. Detalla la influencia de algunos artistas extranjeros en la enseñanza del dibujo en estas primeras décadas del siglo, así como la carencia de profesores locales en la materia.

Otra historia específica de la enseñanza del arte en el ámbito local es la de J. A. García Martínez, publicada en 1982. En este libro, el autor define tres momentos diferenciados en la enseñanza de las artes plásticas. El primero, al que llama “la formación”, se inicia en 1799 con la creación de la primera Escuela de Dibujo del país, impulsada por Manuel Belgrano, y culmina en 1876, año en que tiene lugar la fundación de la Sociedad Estímulo Bellas Artes. Tal acontecimiento marca el comienzo del segundo período, que se extiende hasta 1905. Este segundo tramo se caracteriza ser aquel en el que sientan las bases para la organización de la enseñanza de las artes plásticas en el país. Finalmente, el tercer período comienza con la nacionalización de la Academia Nacional de Bellas Artes y el protagonismo estatal en la educación artística. Para situar el trabajo de este autor vale retomar una premisa que él mismo expresa en su obra: “los hitos de la enseñanza artística constituyen otros tantos jalones del arte argentino” (García Martínez, 1982: 67). Así, vincula la enseñanza artística con los logros del arte, mencionando además de forma constante lo nacional

como un atributo necesario. Si bien el texto de García Martínez se propone abordar la enseñanza artística en general en la Argentina, su análisis se centra en la formación de los artistas. En algunos pasajes del libro alude a la educación artística escolar pero sin hacer hincapié en ella más que en cuanto constituye el contrapunto necesario para la formación de los artistas.

Patricia Artundo (2003), especialista en historia del arte de la Universidad de Buenos Aires, se ha ocupado del pintor, profesor e inspector de dibujo Martín Malharro, quien se recorta claramente como un personaje clave para la historia de la enseñanza de las artes plásticas en la Argentina. Artundo (2003) efectúa un exhaustivo relevamiento de sus publicaciones referidas a la enseñanza del dibujo y a las funciones del arte en el sistema escolar. En esta tarea, Artundo identifica cincuenta y cuatro escritos publicados por Malharro entre 1904 y 1909, en diversas revistas locales pertenecientes a agrupaciones de docentes, de artistas, de estudiantes y al mismo estado nacional. Por otra parte, la autora sistematiza las fuentes escritas que dan cuenta de la polémica que suscita en esos años la figura de Malharro y la implementación del método natural en la enseñanza del dibujo. A partir del análisis de este material es posible reconstruir en buena medida los debates en torno a las definiciones curriculares y metodológicas referidas a la disciplina a principios del siglo XX. Tampoco podemos obviar los desarrollos que, desde la historia del arte local, de sus artistas y de sus instituciones contribuyen con fragmentos y facetas parciales a pensar la enseñanza del arte en la Argentina. Entre ellos se destaca el monumental análisis de Laura Malossetti Costa (2001) respecto de la definición del programa artístico moderno que tiene lugar a fines de siglo XIX en la Argentina enfatizando la articulación entre arte, política y sociedad que este revela: "Hubo quienes sostuvieron su [de las Bellas Artes] importancia estratégica para el destino de la nación y creyeron que su cultivo y frecuentación transformaría decisiva y positivamente el destino del país" (Malossetti Costa, 2001: 15). La autora descubre el papel de los colectivos de artistas en este período y, en particular, de la Sociedad Estímulo Bellas Artes que sienta las bases de la modernización e institucionalización del arte local y que, además, impulsa la apertura de la Academia Nacional de Bellas Artes y del Museo Nacional de Bellas Artes.

Un estudio pionero, que nutre a su vez, como antecedente, al efectuado luego por Malossetti Costa, es el realizado por Ofelia Manzi (1991) quien tuvo acceso directo a los documentos de la Sociedad Estímulo Bellas Artes antes de que fueran destruidos. El trabajo de Manzi transcribe y analiza algunos de los documentos fundacionales de la Academia Nacional de Bellas Artes, dando acceso a los pormenores económicos de los primeros años, a las tensiones entre la Sociedad y el gobierno en torno a la subvención de la misma, a la incidencia de los primeros egresados en la suerte de esta institución que -como más adelante veremos- fue el arquetipo que moduló la formación de artistas en el país.

Otra obra significativa para la comprensión de este proceso de institucionalización del arte (y de su enseñanza) en la Argentina es la de Miguel Ángel Muñoz (1998), quien indaga exhaustivamente el proceso de conformación del campo artístico en la Argentina en el Centenario, destacando la creación de instituciones que en esos años tiene lugar y el modo que en ello intervienen los particulares y el Estado. Para Muñoz, la educación artística escolar fue por entonces un territorio de

disputa en el que la figura de Malharro cobra protagonismo y que, junto a otros signos de la época, indica posiciones en lucha dentro del campo artístico.

Estos trabajos, si bien se abocan a dar cuenta de la historia de la enseñanza de las artes en general en el país, de la enseñanza del dibujo en particular o de la relevancia de algunas figuras que intervinieron de modo destacado en la temática, tales como Sarmiento o Malharro, se inscriben en las historias del arte, en tanto persiguen contribuir al estudio de la relación entre el arte y la sociedad, así como a definir el lugar de los artistas y su formación institucional. Es desde este propósito que abordan, interrogan o transitan la enseñanza, los métodos y las instituciones. Por tanto, vale decir que, si bien aportan miradas claves para esta historia, no podemos perder de vista que su objeto no es la educación en sí misma, sino el modo en que la configuración del escenario educativo incide en el campo artístico.

En otro orden encontramos algunas aproximaciones históricas a la enseñanza artística en trabajos de neto corte didáctico. Uno de ellos es el de Spravkin (2005) en el que se analizan superficialmente algunas prescripciones curriculares de fin del siglo XIX y principios del siglo XX a partir de un relevamiento efectuado en *El Monitor de la Educación Común*. La autora rastrea los cambios en los enfoques producidos en ese período y los articula con transformaciones operadas en el terreno de la producción artística. Otra aproximación a la genealogía de la enseñanza de las artes visuales en el país aparece en el libro *El arte en la enseñanza*, publicado por Gabriela Augustowsky (2012) en el que se abordan algunas variaciones de la materia durante el siglo XX.

5. La formación de los artistas desde una perspectiva histórica

Ya hemos señalado que nuestra indagación pretende articular los procesos de institucionalización de la educación artística, la configuración escolar de la enseñanza del área con la organización de la formación de los artistas y profesores de la especialidad. Por ello incluimos en esta cartografía algunos estudios notables que se ocupan especialmente de la formación de los artistas y su historia y que constituyen un antecedente ineludible. Presentamos dos obras que examinan minuciosamente las instituciones protagonistas en la formación de los artistas en los países europeos: a) el ya clásico de Nikolaus Pevsner, *Las Academias de Arte*, que indaga en la historia de esta singular institución especializada en la preparación de artistas entre el siglo XVI y el siglo XX; b) el original análisis de Hans Wingler, *Las escuelas de arte de vanguardia 1900/1933*, dedicado a dar cuenta de la reforma que se opera en la formación de los artistas en las primeras décadas del siglo XX y de la vinculación profunda de esta reforma con la emergencia de las vanguardias artísticas.

El libro de Pevsner fue publicado por primera vez en 1940 y, tal como él mismo explicita, se trata de una investigación de las “relaciones cambiantes entre los artistas y el mundo que los rodea” (Pevsner, 1982: 15). Constituye un tratado erudito, basado en el estudio de fuentes primarias, que se inicia en el Renacimiento italiano y culmina a principios del siglo XX, trazando las transformaciones suscitadas en estas instituciones durante ese período. Interesa en particular el análisis de Pevsner en torno a la regularización del arte europeo y de los métodos para su enseñanza que las academias llevaron adelante y que o veremos en nuestro trabajo, fue el modelo

asumido por las primeras academias fundadas en los países americanos en general y en Argentina en particular.

El libro de Hans Wingler aborda la reforma de las escuelas de arte que se produce a fines del XIX y principios del XX. Este libro compila estudios de diferentes autores que analizan los procesos de reforma de diversas escuelas de arte en Alemania y presenta, además, documentos y fuentes de tales procesos. Esta reforma, según Wingler, fue paralela a la renovación de la arquitectura y de las artes plásticas que se estaba produciendo entonces y tuvo su impulso en el rechazo al academicismo (Wingler, 1980: 9). Las nuevas escuelas de artes acentuaron el carácter de taller de artes aplicadas y, sin dudas, el mejor ejemplo de ellas lo constituyó la Bauhaus.

Ambos textos, el de Pevsner y el de Wingler, se inscriben claramente en una historia social del arte y de los artistas y, desde esa perspectiva, efectúan sus estudios en torno a la configuración y las transformaciones de las instituciones destinadas a su formación profesional. Constituyen sin dudas aportes valiosos para nuestro análisis en tanto permiten comprender el escenario institucional de la enseñanza del arte en los países europeos y el modo en que este se vincula con la función social que asume (o se atribuye al) el arte en ellos.

6. La configuración de repertorios estéticos: otras perspectivas para la historización de la educación artística

En los puntos anteriores de esta cartografía hemos revisado contribuciones que, provenientes de la historiografía artística en su gran mayoría, colaboraron en la comprensión del modo en que, en diferentes épocas y lugares, se fue definiendo la relación entre arte y educación, ya sea en el ámbito escolar destinado a los niños y a los jóvenes, como en los espacios especializados de formación de artistas. No obstante, este panorama deja fuera otras perspectivas que también ofrecen elementos enriquecedores para historiar la conjugación entre educación y artes. Por ello, incluimos algunos de estos planteos.

Un autor original en sus hipótesis es Juan Bordes, artista y académico español, quien efectúa un profundo análisis de los métodos y los materiales empleados en la enseñanza del dibujo. Bordes (2006, 2007) afirma que algunas de las transformaciones notables del arte, llevadas adelante por las vanguardias de fin del siglo XIX y principios del XX, se originan en las reformas en la educación de la primera infancia emprendidas por algunos pedagogos del siglo XIX entre los que destaca a Rousseau, Pestalozzi y Froebel, quienes impulsan una alfabetización gráfica de los niños.

Otro autor e historiador del arte, Abbott Miller (1994) abona la hipótesis esbozada por Bordes cuando afirma, en su estudio acerca de la Bauhaus y la escuela elemental, que el dibujo ha cobrado un lugar central en las ideas reformistas en educación desde la publicación del *ABC de/ Anschauung*, escrito por Pestalozzi en 1803, texto que ha impulsado, además, una transformación en la enseñanza del dibujo y del arte en general. El escrito pestalozziano instituyó al dibujo como área legítima de la educación de los niños y lo posicionó como una forma de escritura paralela a la alfabética, dando inicio al interés que evidencia el siglo XIX por el dibujo pedagógico.

Sin dudas, estos análisis resultan originales e interesantes para pensar el arte y la educación, destacando la importancia de la segunda en términos de, por un lado, construcción de esquemas de percepción y de representación y, por otro, de configuración y transmisión de estéticas epocales.

En los planteos de Bordes y Abbott Miller es posible entrever un esquema de categorías de análisis que observa la relación compleja entre la producción artística, los artistas, su formación, sus influencias y la educación de la época. No se trata aquí de pensar la educación artística en sentido estricto (enseñanza del dibujo, de la pintura, etc.), sino de reconocer la multiplicidad de capas yuxtapuestas que entrecruzan la formación de los artistas y la de la población en general.

Tampoco podemos dejar de mencionar el conjunto de investigaciones que abordan la dimensión estética del proceso de escolarización en el período comprendido entre 1870 y 1945, realizadas bajo la dirección de Pablo Pineau, por un equipo del que formaron parte investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional de La Plata. Estos trabajos fueron publicados en el libro *Escolarizar lo sensible. Estudios sobre estética escolar (1870 – 1945)* de reciente edición. Allí, la escuela se define como una máquina estetizante, esto es, como un dispositivo capaz de dar lugar a experiencias potentes y efectivas, modeladoras de las maneras de percibir, sentir y conocer de los sujetos que la transitan (Pineau, 2014). En líneas generales, este volumen nos remite, en sus diferentes artículos, a la historia de la educación de las sensibilidades, a las valoraciones que ellas inevitablemente comportan, a las distinciones y jerarquías que configuran. Una cuestión significativa de esta obra es la preponderancia que los diferentes trabajos otorgan al análisis de fuentes visuales y de aspectos de la cultura material escolar.

7. Apostilla: miradas históricas sobre la educación estética

En este último punto consideramos algunos estudios que optamos por cualificar como ensayos histórico-filosóficos, cuyo objeto es la educación estética. Uno de estos escritos, que data de la década de 1960, *Estética y pedagogía*, constituye la tesis doctoral que realiza Irena Wojnar en la Universidad de París. Allí Wojnar plantea, entre otras, dos cuestiones que nos interesa recuperar: por una parte, la estrecha vinculación entre el movimiento escolanovista y la educación estética, acerca de la cual afirma “hemos de apreciar los méritos del movimiento conocido con el nombre de la Nueva Educación, cuya aportación al desarrollo de la educación estética es notable” (Wojnar, 1967: 104); y, por otra, un detalle minucioso de las discusiones en torno a la enseñanza del dibujo que tuvieron lugar en los congresos de la especialidad realizados en diferentes ciudades europeas a partir de 1900. Esto último es de gran valor dado que constituye una fuente secundaria para el análisis de los distintos enfoques acerca de la enseñanza del dibujo en el plano internacional en las primeras décadas del siglo XX.

Otro texto similar, aunque más actual, es *La educación estética*, del italiano Mario Gennari que contiene un capítulo extenso dedicado al análisis histórico de la educación estética en el que traza un recorrido que se inicia con los clásicos de la educación, desde Comenio al progresismo americano de Dewey; en otro apartado analiza en profundidad las concepciones estéticas de Schiller

a quien, en relación con Kant, atribuye la creación del concepto de formación estética y de una consecuente pedagogía estética.

Finalmente, consideramos el texto *Pedagogía estética*, del académico y especialista en filosofía de la educación José María Quintana Cabanas, que ofrece un extenso y minucioso estudio de la historia de la educación estética desde la antigüedad clásica hasta el siglo XX. Realiza una distinción conceptual entre lo que se denomina educación estética, la pedagogía estética y la educación artística.

Creemos que, en particular estas precisiones conceptuales, resultan de interés y aportan a nuestro trabajo en tanto nos ofrecen elementos para delimitar enfoques y nociones en un terreno particularmente difuso y lábil, en el que en ocasiones encontramos el empleo indistinto de las expresiones “educación estética” y “educación artística”.

Bibliografía

- Abbott Miller, J. (1994) Escuela Elemental. En Abbott Miller, J. – Lupton, E. *El ABC de la Forma: la Bauhaus y la teoría del diseño*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Aguirre Lora, M. E. (2009b) Los senderos del arte, la formación y la educación artística. Notas para un deslinde. *Revista Educación y Pedagogía*. Vol. 21, núm. 55, Universidad de Antioquía.
- Arañó Gispert, J. C. (1986) *La enseñanza de las Bellas Artes en España (1844 – 1980)*. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla, Sevilla.
- Arañó Gispert, J. C. (2003) La investigación en educación artística, entre la utopía y la realidad. *Educación Artística Revista de Investigación*. Núm. 1, Universidad de Valencia.
- Artundo, P. (2003) Bibliografía crítica de Martín A. Malharro: el dibujo como agente de educación. *Estudios e Investigaciones*. Núm. 9, Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, FFyL, UBA.
- Augustowsky, G. (2012) *El arte en la enseñanza*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Barbosa, A. (2014) Escuelas al Aire Libre: sospechas de influencia y problemas concretos. AAVV *Escuelas de Pintura al Aire Libre: Episodios Dramáticos del Arte en México*. México DF, México: MUNAL.
- Berríos, P. et al (2009) *Del taller a las aulas. La institución del arte moderno en Chile (1797 – 1910)*. Santiago de Chile, Chile: Estudios de Arte.
- Bordes, J. (2006) *La infancia del artista o las fuentes del Nilo*. Madrid, España: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
- Bordes, J. (2007) *La infancia de las vanguardias. De Rousseau a la Bauhaus*. Madrid, España: Cátedra.
- Bresler, L. (ed.) (2007) *International Handbook of Research in Arts Education*. Holanda: Springer.
- Cabezas, L. (2008) *El dibujo como invención. Idear, construir, dibujar*. Madrid, España: Cátedra.
- Calvo, M. (2005) La educación por el arte. AAVV *Artes y Escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

- Cruz, M. A. (2009) *La enseñanza del dibujo científico y técnico en México (1821 – 1910)*. Tesis, Maestría en Historia. UNAM, México.
- Eisner, E. – Day, M. (ed.) (2004) *Handbook of research and policy in art education*. New Jersey, USA: NAEA/Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Efland, A. (2002) *Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales*. Barcelona, España: Paidós.
- Errázuriz, L. (1994) *Historia de un área marginal: la enseñanza artística en Chile (1797 – 1993)*. Santiago de Chile, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- D'enfert, R. (2003) *L'enseignement du dessin en France. Figure humaine et dessin geometrique (1750 – 1850)*. París, Francia: Belin.
- D'enfert, R. – Lagoutte, D. (2004) *Un art pour tous. Le dessin a l'école de 1800 a nos jours*. Rouen, Francia: INRP.
- Freedman, K. (1987) Art education and changing political agendas: an analysis of curriculum concerns of the 1940s and 1950s. *Studies in Art Education*. Vol. 29, núm. 1. Disponible en <http://www.jstor.org> [consultado el 16 de junio de 2012]
- Freedman, K. – Popkewitz, T. (1987) Art education as social production: culture, society and politics in the formation of curriculum. En Popkewitz, T. (Ed.) *The formation of school subjects*. New York, USA: Falmer Press.
- Freedman, K. – Hernández, F. (eds.) (1998) *Curriculum, culture and art education: comparative perspectives*. Albany, USA: Sunny Press/State University of New York Press.
- Freedman, K. (2006) *Enseñar la cultura visual*. Barcelona, España: Octaedro.
- García Martínez, J. (1985) *Arte y enseñanza artística en la Argentina*. Buenos Aires, Argentina: Fundación Banco de Boston.
- Gennari, M. (1997) *La educación estética*. Barcelona, España: Paidós.
- Gil Almejeiras, M. T. (2004) Un centenario para la Educación Artística. *Actas V Jornadas de Historia de la Educación Artística*. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- Gomez Molina, J. – Cabezas, L. – Bordes, J. (2008) *El manual de dibujo. Estrategias para su enseñanza en el siglo XX*. Madrid, España: Cátedra.
- Gutiérrez Viñualles, R. (2002) La infancia entre la educación y el arte. Algunas experiencias pioneras en Latinoamérica (1900 – 1930). *Revista Artigrama*. Núm. 17, Zaragoza.
- Gutiérrez Viñualles, R. (2003) *La pintura Argentina. Identidad nacional e hispanismo (1900 – 1930)*. Granada, España: Universidad de Granada.
- Gutiérrez Viñualles, R. (2004) ¿El dibujo para todos? Análisis de una obra de Víctor Masriera. *Actas V Jornadas de Historia de la Educación Artística*. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- Hernández, F. (1994) La historia de la educación artística. *Actas I Jornadas sobre Historia de la Educación Artística*. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- Hernández, F. (2004) Presentación. *Actas V Jornadas de Historia de la Educación Artística*. Barcelona: Universidad de Barcelona.

- Malosetti Costa, L. (2007) *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Manzi, O. (1991) La Sociedad Estímulo de Bellas Artes. *Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades*. Núm. 17, Buenos Aires.
- Marín Viadel, R. (1996) La historia de la enseñanza del dibujo en la escuela primaria. *Actas II Jornadas de Historia de la Educación Artística*. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- Marín Viadel, R. (2011) La investigación en educación artística. *Educatio Siglo XXI*. Vol. 29, núm. 1, Universidad de Murcia, Murcia.
- Muñoz, M. A. (1998) Un campo para el arte argentino. En Wechsler, D. (coord.) *Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno en la Argentina (1880 – 1960)*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Jilguero/Archivos del CAIA 1.
- Pevsner, N. (1982) *Las Academias de Arte*. Madrid, España: Cátedra.
- Pineau, P. (dir.) (2014) *Escolarizar lo sensible. Estudios sobre estética escolar (1870 – 1945)*. Buenos Aires, Argentina: Teseo.
- Quintana Cabanas, J. M. (1993) *Pedagogía estética*. Madrid, España: Dykinson.
- Spravkin, M. (2005) Enseñar plástica en la escuela: conceptos, supuestos y cuestiones. En AAVV *Artes y escuela*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Stankiewicz, M. A. (2009) Constructing an International History of Art Education: Periods, Patterns, and Principles. *The International Journal of Arts Education*. Vol. 1.
- Trostiné, R. (1950) *La enseñanza del dibujo en Buenos Aires desde sus orígenes hasta 1850*. Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Educación, Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Instituto de Didáctica San José de Calasanz.
- Uscátegui, M. (2010b) *La institucionalización de la enseñanza del arte en Colombia. Antecedentes y evolución*. Tesis Doctoral, Red de Universidades de Rudecolombia.
- Wingler, H. M. (ed.) (1980) *Las escuelas de arte de vanguardia 1900/1933*. Madrid, España: Taurus.
- Wojnar, I. (1967) *Estética y pedagogía*. México DF, México: Fondo de Cultura Económica.