

Aprendiendo Juntos: Educación de Arte y Comunidad
5 de Septiembre–15 de Marzo, 2025
Gallery 400, University of Illinois at Chicago

Etiquetas de las Secciones

HISTORIA

En la educación artística progresista de Chicago, entre finales del siglo 20th y principios del 21st, hay muchos educadores que crearon programas de arte en las escuelas y comunidades para combatir las desigualdades y falta de oportunidades causadas por el racismo, la segregación y la desinversión económica. Esta sección introductoria presenta a educadores y organizaciones que sentaron las bases para el trabajo de los maestros de arte hoy en día.

En 1894, cerca de aquí, Ellen Gates Starr, cofundadora de Hull House, y un grupo de mujeres del Chicago Woman's Club crearon la Sociedad de Arte de las Escuelas Públicas de Chicago (CPSAS). Esta organización llevaba reproducciones y moldes de esculturas a las escuelas de comunidades que no tenían acceso al arte. Durante muchas décadas, CPSAS acercó el arte a las escuelas, ofreció charlas y programas de apreciación artística, organizó visitas a museos y otorgó becas a estudiantes de arte. En 1984, CPSAS cambió su nombre a Art Resources in Teaching (A.R.T.) para evitar confusiones con el sistema de escuelas públicas de Chicago. En 2013, A.R.T. se fusionó con Urban Gateways, una organización dedicada a la educación en teatro y música con un enfoque en la equidad y en darle voz a los jóvenes. Hoy, Urban Gateways sigue ofreciendo programas de arte a más de 80,000 jóvenes en Chicago cada año.

Otra persona clave fue la Dra. Margaret Burroughs, una artista, poeta, activista y educadora afroamericana que creó espacios donde la cultura afroamericana era el centro, y donde los jóvenes y artistas afroamericanos encontraban un lugar seguro en un sistema marcado por el racismo. A los 24 años, Burroughs cofundó el South Side Community Art Center (SSCAC) junto con otros artistas negros en la ciudad, quienes tenían pocas oportunidades para exponer su trabajo. Los artistas de SSCAC compartían su talento y enseñaban lo que aprendían en las escuelas de arte a miembros de la comunidad, ofreciendo clases para jóvenes y adultos. Burroughs también enseñó arte en la DuSable High School de Bronzeville desde mediados de los años cuarenta hasta finales de los sesenta. En 1961, ella y su esposo convirtieron su casa en lo que hoy es el DuSable Black History Museum and Education Center, un lugar dedicado a estudiar y preservar la cultura afroamericana.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARTICIPATIVA

Los esquemas de financiamiento suelen limitar la educación artística. Durante la crisis presupuestaria de los años setenta, las Escuelas Públicas de Chicago despidieron a casi todos sus

maestros de arte. En las décadas de los ochenta y noventa, fundaciones privadas lideraron esfuerzos para ampliar el acceso a la educación artística, proporcionando fondos, estudios y planes según sus estándares. En este panorama en constante cambio, y ante criterios que también iban cambiando, los maestros desarrollaron enfoques diversos para enseñar arte, muchas veces tratando de cubrir los vacíos que dejaban los estándares públicos, los sistemas y las estructuras de financiamiento.

Uno de los enfoques importantes incluyó a los estudiantes como socios para fomentar su autonomía y expresión como una forma de afirmar sus identidades y sus lazos comunitarios. Ya fueran fundadas por museos comunitarios, grupos de artistas o profesores de educación artística de universidades, muchas organizaciones en Chicago han trabajado colaborativamente con los estudiantes, invitándolos a participar como socios, tomadores de decisiones y cocreadores.

INTEGRACIÓN DE LAS ARTES

A lo largo de la historia de la educación artística, siempre ha habido un debate sobre sus objetivos y propósitos. ¿Cuales son los propósitos principales de la educación artística? ¿la investigación creativa, el pensamiento crítico, el autodescubrimiento, la confianza, las conexiones sociales y/o el desarrollo de habilidades para roles profesionales?

Un enfoque que conecta las artes con otras disciplinas escolares es la integración de las artes, que se ha explorado en Estados Unidos desde la década de 1930. Esta práctica, que se expandió en los años setenta y ochenta, permite a los estudiantes participar en procesos creativos para explorar las conexiones entre una forma de arte y otra área de estudio, ayudándoles a comprender ambas de una manera más profunda. Por ejemplo, la escultura y la ciencia, o el dibujo y la literatura, se enseñan de forma conjunta, generalmente en colaboración entre un artista y un maestro. Chicago Arts Partnerships in Education (CAPE) ha sido un líder en integración de las artes en Chicago desde los años noventa. Además de facilitar programas de integración de las artes en las Escuelas Públicas de Chicago y apoyar a los maestros en el desarrollo de planes de estudio y exploraciones creativas, CAPE impulsa investigaciones importantes sobre aprendizaje socioemocional, éxito académico y crecimiento profesional de los maestros que salen de esta integración.

Los educadores de CAPE son muy influenciados por el trabajo de Chicago Commons, un estudio Reggio Emilia para niños muy pequeños. El enfoque Reggio Emilia enfatiza el aprendizaje experiencial centrado en los niños, integrando el tacto, el movimiento, la escucha y la observación. La documentación es fundamental como una herramienta para entender cómo se desarrollan sus estudiantes. CAPE adoptó la documentación como una práctica central, especialmente en exhibiciones de proyectos estudiantiles, entre otros formatos.

DESARROLLO PROFESIONAL

En Chicago, varios programas apoyan a los jóvenes con mentorías artísticas pagadas, muchas veces con un enfoque en el emprendimiento. Para combinar la educación con la lucha contra la desigualdad, el desempleo y el crimen, estas organizaciones han creado múltiples maneras de llevar a cabo programas que fortalezcan el futuro profesional de los estudiantes. Al pagar un sueldo a los adolescentes por participar en proyectos creativos, se les enseña el valor de su tiempo y se eliminan barreras para que se involucren. También se les ofrece un ambiente seguro de trabajo, modelos positivos a seguir, una variedad de actividades para el desarrollo de habilidades y oportunidades para aplicar sus talentos, intereses y habilidades y oportunidades para aplicar sus talentos, intereses y habilidades en la vida real.

UN ENFOQUE MUSEOLÓGICO

Los métodos de exhibición y muestra juegan un papel importante en la educación artística. En Chicago, algunos museos importantes, como el National Museum of Mexican Art y el DuSable Black History Museum and Educational Center, se fundaron como espacios educativos. En las escuelas, los estudiantes organizan sus objetos en formatos de exhibición para sus compañeros y familias. Chicago Arts Partnerships in Education presenta varias exhibiciones al final del año escolar, donde estudiantes, familias y educadores pueden ver el arte hecho en sus propias escuelas, así como el trabajo de otros jóvenes de otras escuelas de la ciudad. Spiral Workshop también creó exhibiciones como parte del proceso de aprendizaje.

Aquí se destacan dos ejemplos notables de creación de museos y exhibiciones que promueven habilidades curatoriales y de guía. Uno es un memorial creado para recordar la pérdida de un querido edificio escolar (Edward Jenner Elementary Academy of the Arts). El otro, una fuente creciente de educación, afirmación y orgullo (Arthur Dixon Elementary School).