

El Arte es ahora la cuarta R

2016-09-14

El Arte es ahora la cuarta R

Jason Ohler plantea en este artículo que ya es hora de que el Arte tome su legítimo lugar junto a la lectura, la escritura y la aritmética, pue hoy día la alfabetización implica más que sólo letras y números; ahora abarca imágenes, video, música, sonido y formas de medios emergentes, así como la capacidad de combinar diferentes tipos de medios en una manera elocuente, artística y profesional.

Jason Ohler plantea en este artículo que ya es hora de que el Arte tome su legítimo lugar junto a la lectura, la escritura y la aritmética, pue hoy día la alfabetización implica más que sólo letras y números; ahora abarca imágenes, video, música, sonido y formas de medios emergentes, así como la capacidad de combinar diferentes tipos de medios en una manera elocuente, artística y profesional.

EL ARTE ES AHORA LA CUARTA R

Por [Jason Ohler](#)

La idea: La verdadera revolución, detrás de la montaña rusa que ha sido la evolución de los medios de comunicación, es el hecho de que el Arte se ha convertido en un alfabetismo de todos los días. Hecho que se ha omitido en el currículo central [1]. El Arte y los trabajos en diseño se unen para formar un lenguaje fundamental que nos permite "hablar [transmedia](#)" con significado y elocuencia. Vemos este lenguaje en acción en páginas web, en creaciones de YouTube y en las múltiples formas en que ahora los medios de comunicación alientan a sus públicos a participar. Es un lenguaje

altamente portátil que se integra en todas las áreas curriculares, las culturas y el universo de las ideas diversas. Por sobre todo, se trata de un lenguaje que nos ayuda a desarrollar nuevas perspectivas, habilidades y hábitos mentales para resolver problemas, a explotar oportunidades y a "ver" en su sentido más convincente. Es la hora de que el Arte tome su legítimo lugar junto a la lectura, la escritura y la aritmética. El Arte no sólo es bueno para el alma, es un lenguaje que todos debemos estar en capacidad de hablar.

Concepto: "[Arte la cuarta R](#)" [2] se refiere al hecho poco reconocido que el arte se ha convertido en un elemento básico para la alfabetización en "lectura y escritura" en todas las áreas del plan de estudios, así como para las actividades personales y profesionales. Destaca el hecho de que la alfabetización implica más que sólo letras y números, y ahora abarca imágenes, video, música, sonido y formas de medios emergentes, así como la capacidad de combinar diferentes tipos de medios en una manera elocuente, artística y profesional. El buen arte es comunicativo. El gran arte es multi-dimensional.

El currículo central [1] ha omitido este avance esencial en la alfabetización.

Ahora estamos atrapados en la modalidad antigua de la alfabetización y atravesamos una brecha entre la realidad que leemos y la que escribimos, creando un mundo poblado por quienes pueden comunicarse efectivamente y quienes no pueden hacerlo.

Explicación: En mi libro "[Cuatro Grandes Ideas para el Futuro](#)", identifico "el Arte como la Cuarta R" [2] y como pilar fundamental #4 para la educación moderna. Cada nuevo medio demanda un cambio en el enfoque de alfabetización. El Arte es la alfabetización fundamental que subyace nuestra revolución actual en comunicación a través de los medios.

Desafortunadamente, recurrimos a formas antiguas sobre el papel que juega el Arte en nuestra vida diaria. Probemos esta teoría con los argumentos pasados de moda a los que recurrimos, ¿cómo reaccionarías si una hija te dijera que quiere convertirse en artista? Tal vez quisieras decir, "¡Qué maravilla!" Pero en el fondo puedes estar

pensando lo contrario, “Ay no, por Dios. Morirás de hambre. Seguirás viviendo en mi sótano hasta que tengas 50 años, esperando que el mundo entero entienda tu trabajo. Nunca tendrás una vida normal... ¿Alguna vez tendré nietos?”.

Pues bien, ya no necesitamos responder de esta forma. Tengo amigos artistas que cuentan con una gran cantidad de trabajo interesante y bien remunerado. Muchos de ellos no cuentan con posgrados. Su mundo, es el mundo del portafolio. En nuestra cultura visual y enfocada en el diseño, todos queremos participar aunque sea como observadores. Necesitamos a los diseñadores para que nos representen en la red. ¿Qué sucede cuando en el mundo mediático vemos gráficos o diseños burdos? Pues lo mismo que pasa cuando leemos algo mal escrito. Pensamos cosas como, “esto no es profesional”, y damos clic para dirigirnos a otro sitio, a veces incluso de forma inconsciente. Necesitamos artistas. Y al menos, en cierta forma, nosotros también necesitamos convertirnos en artistas o, como mínimo, entender su lenguaje lo suficientemente bien como para poder utilizarlo en la comunicación diaria.

Por lo que recuerdo, en nuestra niñez, todos estábamos en el camino de convertirnos en artistas. Cuando éramos niños y entramos a la escuela lo hicimos con una tendencia para representar nuestro mundo de forma visual y táctil, a través de dibujos, pinturas con los dedos, castillos de arena y esculturas hechas a base de manualidades. Este tipo de innovación era nuestro estado natural. Sin embargo, rápidamente aprendimos en nuestras instituciones educativas que las palabras y los números dominarían nuestro panorama de alfabetización, mientras que la representación visual pasaría a un segundo plano. No debemos esperar que esto cambie en el corto plazo, debido al alto riesgo, la cultura del examen de las 3R's que hemos creado para nosotros mismos, no valora la alfabetización visual o el Arte como una 4ta R. Nuestros estudiantes vivirán en dos mundos: el mundo de las pruebas, el cual está dominado por las 3R's, y el mundo real, que abarca numerosas formas de arte y de medios de expresión. Por lo tanto, si todo esto es confuso tanto para ellos como para nosotros, es comprensible.

Tomemos en cuenta que no hablo de las artes en educación, las cuales por cierto, me encantan. Estoy hablando del Arte en educación; así es, Arte como la alfabetización fundamental que necesitamos para ser capaces de leer y escribir con el

fin de comunicarnos en un mundo multimedia, multicultural e internacionalmente conectado a través de la red. Estoy hablando de Arte como una alfabetización muy práctica, que sirve como lenguaje común, tal como sirven letras y números al lenguaje común que abarcan todas las áreas del pensum académico y las áreas de la empresa humana. Debido a que nuestros estudiantes utilizarán sonido, imágenes y otros elementos multimedia como lenguaje generalizado, deberíamos estar interesados en ayudarlos a que lo hagan de forma elocuente y artística. Si las Pruebas de Aptitud Académicas (SATs, en inglés) estuvieran al nivel de los tiempos que corren, ahora incluirían por lo menos un componente de dibujo digital. Por supuesto, esto significaría que tendríamos que enseñar a dibujar como alfabetización obligatoria en las escuelas. Tendríamos que abrir esa puerta.

Y aún tenemos la siguiente pregunta sobre la mesa: **¿Cuál es el papel de la educación escolar (K-12), en términos de alfabetización en medios, tanto en lectura como en escritura?** Aunque nuestros niños pasen cada día innumerables horas inmersos en los medios tecnológicos, estamos ignorando esta situación. Y, durante el proceso, estamos conduciendo a nuestros niños lejos de la escuela. Pero no lo tomen de mí. En palabras de Martin Scorsese, “no tenemos más remedio que tratar a todas estas imágenes en movimiento que vienen hacia nosotros como un lenguaje”. Y según George Lucas, “si a las personas no se les enseña el lenguaje del sonido y de las imágenes, ¿no deberían considerarse tan analfabetas como si hubieran salido de la universidad sin la habilidad de leer y escribir?”

NOTAS DEL EDITOR:

[1] El currículo central en Estados Unidos o “Common Core” establece lo que los estudiantes deben saber y ser capaz de hacer en Matemáticas y Lenguaje desde el kindergarten hasta el grado 12. Este par de áreas cubren lo que se conoce como las “tres R”: Lectura (Reading), Escritura ('Riting) y Aritmética ('Rithmetic).

[2] En Estados Unidos clasifican la Lectura, la Escritura y la Aritmética como los tres pilares básicos de la educación. Por ello, hablan de las 3Rs (Reading, 'Riting, 'Rithmetic). Ohler propone que el "aRt" sea la 4R.

CRÉDITOS:

Traducción al español del artículo "[El Arte es ahora la cuarta R](#)", escrito por el Dr. Jason Ohler. Las ideas de este artículo fueron extraídas del libro del Dr. Ohler "[4Four Big Ideas For the Future](#)". Reproducido por Eduteka con autorización del autor. Traducción al español realizada por [Eugenia Tamez](#) (eugenia.tamez.ag@gmail.com).

Publicación de este documento en EDUTEKA: Septiembre 14 de 2016.

Última modificación de este documento: Septiembre 14 de 2016.