

Informe ejecutivo: Investigación Evaluativa de “ABC: Arte, Bienestar y Creatividad en la comunidad”. Período 2012 - 2014

ESCUELA DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS

JEFE DE INVESTIGACIÓN: FERNANDO ONETTO

INVESTIGADOR ADJUNTO: IVÁN MATOVICH

ASESORAMIENTO TÉCNICO: DR. JASON BEECH

Documento realizado dentro del marco del programa “ABC: Arte, Bienestar y Creatividad en la escuela” del cual forman parte la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés y la Fundación Crear Vale la Pena.

¿Qué es ABC?

“ABC: Arte, Bienestar y Creatividad en la comunidad” es un programa que integra el desarrollo de la creatividad y la práctica comunitaria a la escuela. Su principal objetivo es renovar las actividades de enseñanza-aprendizaje, integrando el arte y la creatividad en forma transversal a los contenidos curriculares, para el mejoramiento de la calidad educativa y la convivencia escolar.

Fue impulsado desde el año 2012 por un consorcio público - privado compuesto por los Ministerios del GCBA de Educación, Cultura, Desarrollo Económico a través de la Secretaría de Hábitat e Inclusión y el Distrito de las Artes, por la Corporación del Sur, Universidad de San Andrés y Fundación Crear vale la pena.

ABC en la comunidad plantea además, una alianza internacional con experiencias similares de la Universidad de Aberdeen y el gobierno de la ciudad de Aberdeen en Escocia con el propósito de mejorar –a través de una comunidad de aprendizajes sin fronteras- las posibilidades de implementar acciones innovadoras en el sistema escolar. Esto incluyó actividades de intercambio en Escocia y Argentina abriendo la participación a experiencias semejantes de Colombia y Chile.

¿Cómo se entienden Arte, Bienestar y Creatividad en el programa ABC?

El ARTE en ABC

El concepto de arte que propone la implementación de ABC es un concepto amplio que desborda los salones de exposición o los museos. Los artistas de ABC dominan disciplinas tradicionales como el teatro, la danza, la música, la plástica. Sin embargo, el arte que llevan a la escuela es el **arte comunitario**. Un arte accesible a todos. Un arte que articula a las personas y les permite expresar sus emociones. Una producción artística que puede tener como autor a un grupo y no solamente a un individuo.

Es también un concepto **vincular** del arte. El artista enlaza algo interior y lo expresa en un material diverso que puede ser su mismo cuerpo. Este aspecto vincular del arte es la base de los conceptos de bienestar y de creatividad inscriptos en las prácticas ABC. ABC interviene en la escuela construyendo lentamente vínculos entre aquello que la cultura escolar tiende desvincular. Principalmente, el vínculo del conocimiento con la emoción y con el cuerpo, que se da en situaciones de enseñanza y aprendizaje. Pero también, la vinculación de partes de la organización escolar tradicionalmente separadas.

La implementación de ABC no se debería confundir con la intensificación de la enseñanza del arte en la escuela. ABC no compite con el área de educación artística. Por el contrario, puede abrirle potencialidades insospechadas sin realizar su tarea.

El BIENESTAR en ABC

La presencia de los artistas en la escuela implica un aporte relevante para mejorar el modo de estar en ella, lo que redundará en un mejor clima escolar.

Algunos logros observados a partir de las intervenciones ABC:

- ✿ Incremento de la expresividad de docentes y estudiantes, sumado a procesos de disminución de la violencia en las escuelas. Esto se explica por el trabajo de los artistas y docentes para dar lugar a que las emociones se expresen simbólicamente, protegiendo la intimidad de las personas y evitando que pasen a la acción sin mediaciones.
- ✿ Alta valoración entre los actores de las escuelas del carácter de las intervenciones ABC, que facilitan la inclusión de las diferencias y el reconocimiento del valor de cada persona. En las antípodas de una concepción del arte excluyente, los artistas ABC ponen en marcha rituales y diversas técnicas que comprometen al cuerpo y que siempre tienden a incluir y a enlazar un nosotros. Este enseñar a convivir redundará en mayor bienestar para todos.

LA CREATIVIDAD en ABC

La *creatividad* es, como el arte y el bienestar, un concepto polisémico. El concepto actuado por ABC es el de creatividad como inauguración de un *vínculo* original, nuevo, entre ámbitos tradicionalmente disociados. El vínculo entre la imaginación y la sensibilidad de un artista con el saber pedagógico de un docente al planificar un proyecto de enseñanza puede llegar a ser muy productivo. ABC traza puentes entre el lenguaje artístico y los contenidos curriculares, revitalizando el aprendizaje en el aula. El programa no se propone enseñar la creatividad a los estudiantes de modo explícito, sino más bien tiene un modo de hacer creativo.

PLAN PILOTO 2012 - 2014

Implementaciones ABC: algunos resultados del programa en números

En su etapa piloto (2012- 2014), el Programa ABC se implementó en los tres niveles educativos: Nivel Inicial, Nivel Primario y Nivel Medio en 13 escuelas públicas de contextos vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires en los barrios de Ciudad Oculta, Cildañez, villa 31, villa 21-24 y villa 20.

Las acciones ABC en la comunidad escolar incluyeron:

- Acciones dentro del aula
- Acciones dentro de la escuela (inter-aula/recreos/rituales/actos, etc.)
- Acciones con la comunidad

En el siguiente cuadro, podemos ver los alcances del programa en el período 2012-2014

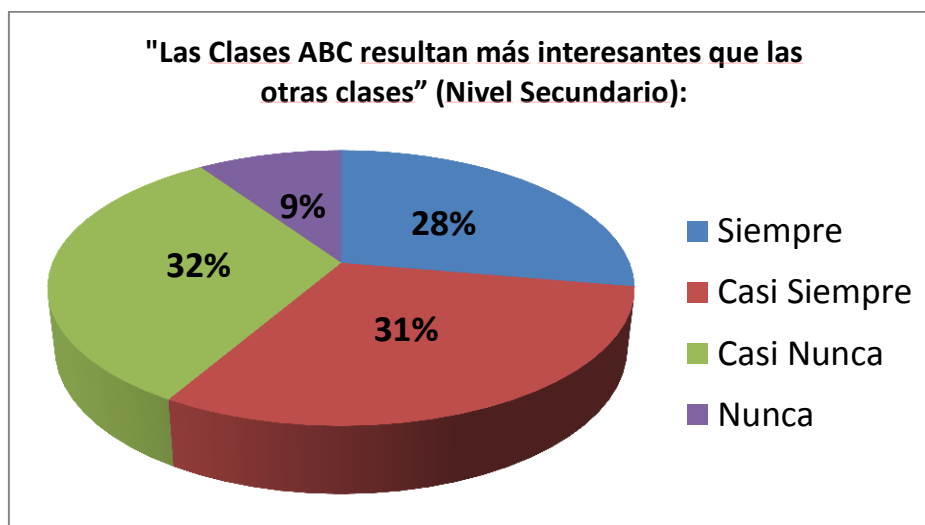
	PERÍODO		
	2012	2013	2014
Cantidad de comunas (Unidad)	2	4	4
Escuelas (U)	8	13	11
Centros Comunitarios	3	7	11
Docentes ABC (U)	30	48	83
Artistas ABC (U)	30	59	41
Total ART + DOC capacitados ABC (U)	60	107	124
Alumnos beneficiados en aula (Acc. Sist) (U)	700	1260	1303
Equipo de Dirección, pedagogía y administración.	10	18	11
Equipo de tutores / referentes pedagógicos	5	11	5

Tabla 1. Cantidad de participantes por categoría según año de implementación. En cantidades absolutas.

A partir de encuestas y trabajo con grupos focales realizado con los beneficiarios directos del programa, se pudo relevar:

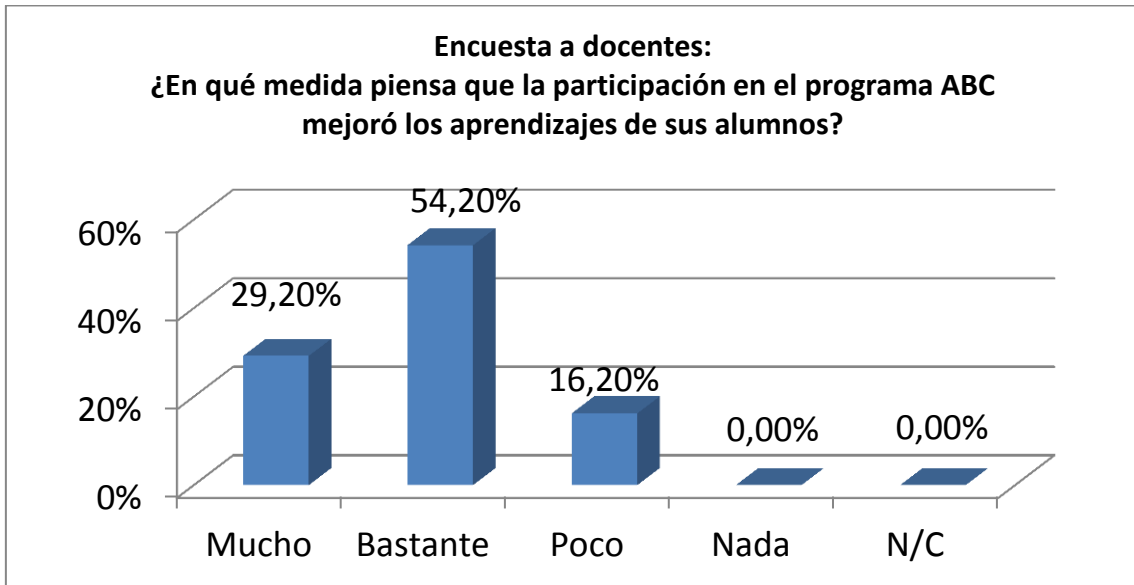
Para tener una visión acabada de los mismos se recomienda consultar la Investigación Evaluativa en su versión completa.

Respecto a la motivación

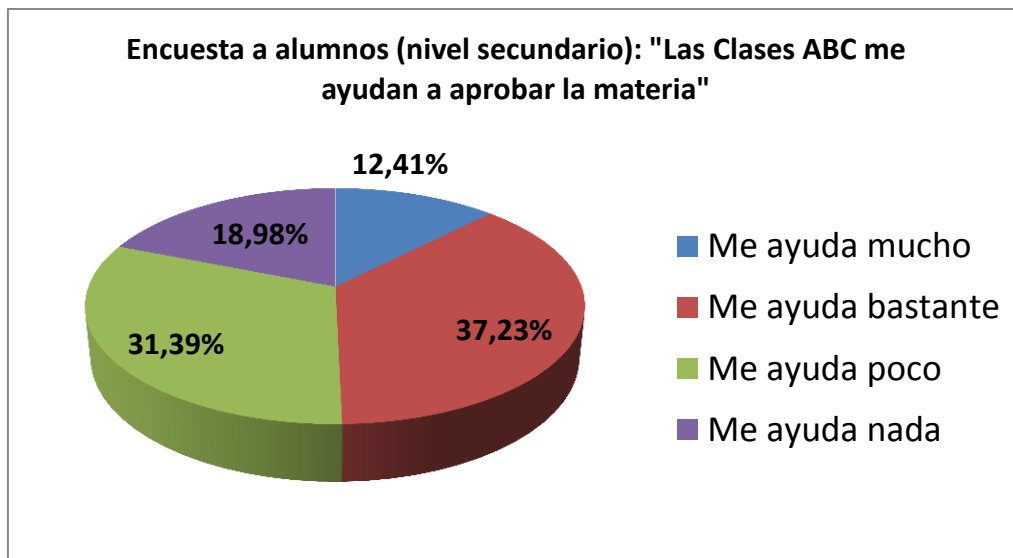

Cuadro 11. Distribución de respuestas de alumnos de nivel medio a la afirmación: "Las Clases ABC resultan más interesantes que las otras clases". En porcentaje. Fuente: encuesta de elaboración propia.

Respecto a los aprendizajes

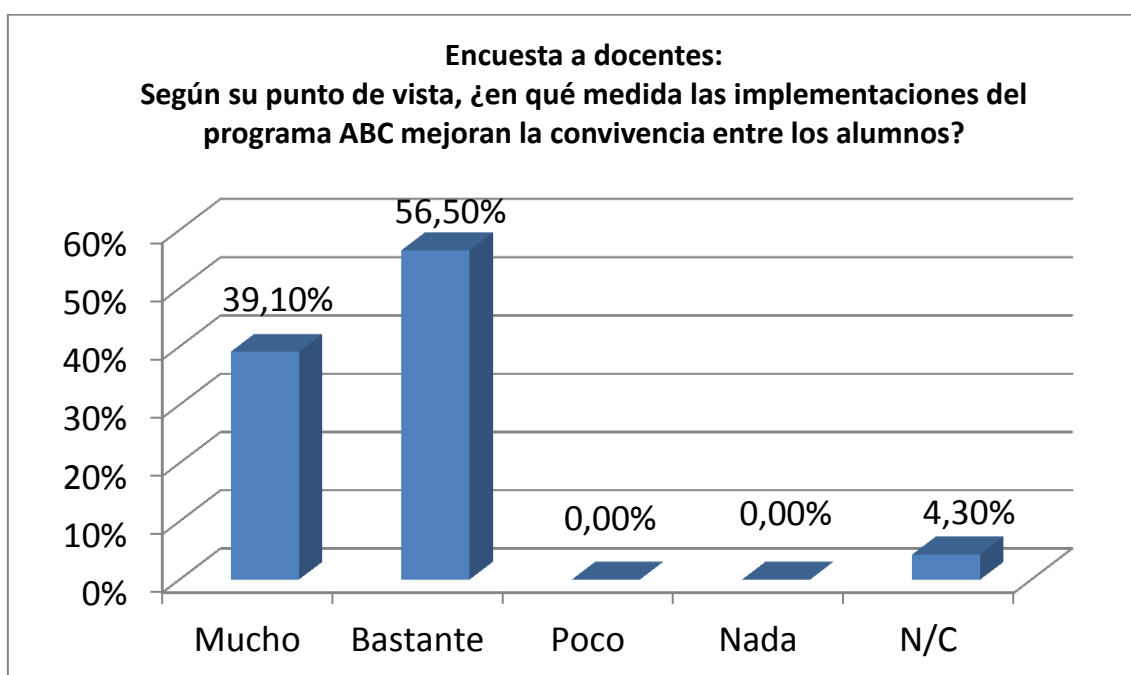

Cuadro 2. Distribución de respuestas de docentes para la pregunta: "¿En qué medida piensa que la participación en el programa ABC mejoró los aprendizajes de sus alumnos?. En porcentajes. Fuente: encuesta de elaboración propia.

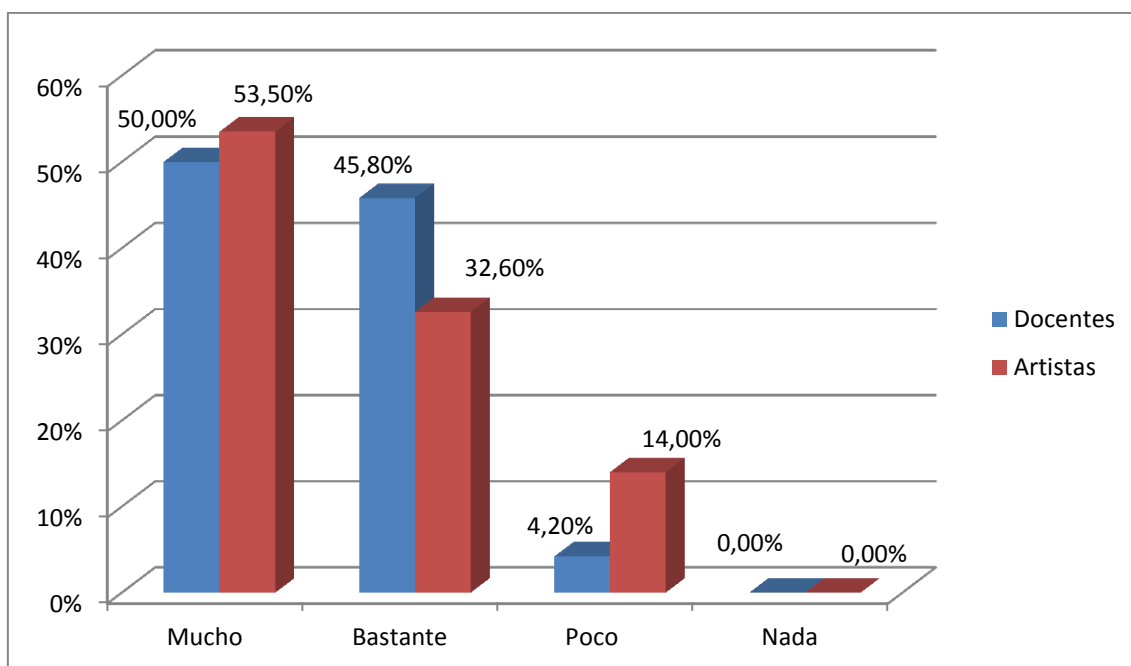
Cuadro 2. Distribución de respuestas de alumnos de nivel medio a la afirmación: "Las Clases ABC me ayudan a aprobar la materia". En porcentaje. Fuente: encuesta de elaboración propia.

Respecto a la convivencia escolar

Cuadro 4. Distribución de respuestas de los docentes para la pregunta: "Según su punto de vista, ¿en qué medida las implementaciones del programa ABC mejoran la convivencia entre los alumnos?". En porcentajes. Fuente: encuesta de elaboración propia.

Respecto a las capacitaciones para docentes y artistas

Cuadro 6. Distribución de respuestas de docentes y artistas a la afirmación: "En relación a ABC, las capacitaciones me sirvieron:". En porcentajes. Fuente: encuesta de elaboración propia.

ALGUNAS VALORACIONES, APERTURAS E INTERROGANTES A MODO DE CONCLUSIÓN

EL ABC y su articulación con otras políticas de gobierno

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en proceso de implementación de la Nueva Escuela Secundaria (NES). Desde el diseño, dicha política declara no ser sólo una reforma curricular, sino un cambio en el modo de pensar los espacios y la estructura de funcionamiento institucional de las escuelas actuales. Al mismo tiempo, la NES se presenta sustentada en pilares claves como las nuevas formas de enseñar, los acuerdos de convivencia, trabajo colaborativo, entre otros. Respecto a las formas de organización de la experiencia educativa, esta reforma contempla estrategias de enseñanza diversificadas, oportunidades para un desarrollo intelectual, afectivo, moral, psicofísico y estético.

¿Cómo podría responder ABC a los intereses de esta política impulsada desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires? A continuación se describe sintéticamente de qué forma este programa podría representar una herramienta complementaria para las instituciones educativas.

Características de la Nueva Escuela Secundaria	¿Cómo responde ABC a estas características de la Nueva Escuela Secundaria?	
Pilares de la NES	Nuevas formas de enseñar	Los informes 2013 y 2014 evidencian que alumnos y docentes ven al programa como una nueva forma de enseñar. Los alumnos encuentran las clases de ABC más interesantes que otras clases. Las entrevistas muestran la valoración de los docentes sobre la posibilidad de contar con esta herramienta para generar mayor interés en los alumnos.
	Acuerdos de Convivencia	En el 2013 los docentes dicen observar un mejoramiento en la convivencia de los alumnos. Los informes 2013 y 2014 evidencian una alta valoración de los alumnos respecto al mejoramiento de su convivencia en las implementaciones de ABC.
	Trabajo colaborativo	En el informe 2013 los alumnos destacan la posibilidad de trabajar en grupo en las implementaciones de ABC. Los grupos focales del informe 2014 evidencian la valoración de los alumnos respecto a la posibilidad de trabajar en grupos como alternativa a la estrategia de exposición.
Repensar los espacios y la estructura de funcionamiento institucional de las escuelas actuales.	Una gran parte de las implementaciones de ABC son llevadas a cabo en espacios extra aulicos, tanto dentro de la escuela como fuera de ella. Los alumnos valoran la posibilidad de cambiar el formato tradicional de la ubicación de sus bancos en las implementaciones de ABC. El artista vinculante se presenta como un actor que desafía la estructura de funcionamiento, al establecer múltiples vínculos entre docentes, directivos y actores de la comunidad.	
Organización de la experiencia educativa.	Estrategias diversificadas de enseñanza	El informe 2013 evidencia una alta valoración de los docentes sobre las capacitaciones y sobre las herramientas transmitidas por los artistas.
	Oportunidad para el desarrollo afectivo, intelectual, moral, psicofísico y estético.	La valoración sobre el mejoramiento en la convivencia parece reflejar el aporte del programa como oportunidad para el desarrollo afectivo. Los trabajos expuestos en el encuentro anual de docentes y artistas ABC, como así también los estudios de caso 2013 y 2014 evidencian el enfoque del programa sobre el desarrollo psicofísico y estético.
	Promoción de un mayor compromiso de los alumnos.	Los alumnos encuentran las clases de ABC más interesantes que otras clases. Los alumnos encuentran más atractivo la "oportunidad de aprender de otras formas".

¿Es ABC una herramienta política potente para la renovación de la enseñanza y la mejora de la calidad educativa e institucional?

Esta investigación (que acompañó los 3 años de etapa piloto del programa) buscó valorar el aporte de ABC en la promoción de escuelas que sean mejores e incluyan a todos, poniendo el foco en analizar *la presencia del arte por la presencia de los artistas* en la escuela.

Los resultados obtenidos son muy alentadores: el 91% de los estudiantes de nivel medio ha destacado que las clases de ABC son más interesantes o motivantes, el 100% de los docentes (Inicial- Primario- Medio) percibe un aporte positivo para que sus alumnos aprendan, el 71% de los estudiantes (nivel medio) opina que las clases de ABC los ayuda a trabajar y a pensar en equipo con sus compañeros, el 97% de los docentes (Inicial- Primario- Medio) cree que las implementaciones de ABC mejoraran la convivencia entre los alumnos y el 91% de los docentes dice que los artistas aportaron nuevas herramientas de enseñanza.

La práctica ABC propone sumar un nuevo actor en la comunidad educativa, el "artista vinculante" cuyas tareas son:

- colaborar en la preparación del medio para el aprendizaje de contenidos curriculares de los docentes , introduciendo la lúdica y la creatividad en todas las materias escolares
- facilitar experiencias interaula al servicio del proyecto escolar aprendizaje y la convivencia en el aula, interaula, y con la comunidad
- reforzar los vínculos interinstitucionales entre escuela, espacios de atención primaria de la salud y espacios culturales y deportivos para permitir abordajes complejos de las problemáticas en los territorios
- transferir saberes y prácticas de creatividad y lúdica hacia los docentes, para dejar en ellos nuevas capacidades instaladas

Los investigadores recalcaron que la presencia del artista vinculante es un catalizador muy positivo de la vida escolar. Llamamos *presencia* a una manera de estar en la escuela que produce modificaciones en los actores escolares y en la experiencia cotidiana de la institución. El artista es un otro que moviliza por su diferencia y ayuda a que la escuela despliegue nuevas posibilidades.

En el siguiente cuadro se puede apreciar una síntesis de los logros ABC:

- ABC contribuye a la generación de interés de los alumnos por los contenidos trabajados.
- Los alumnos, docentes y directivos valoran positivamente la posibilidad que brinda ABC de mejorar la convivencia entre alumnos y, entre estos últimos y los docentes.
- Se observa un mejoramiento en el clima escolar a partir de la implementación de ABC.
- Los alumnos valoran positivamente la posibilidad que brinda ABC de relacionarse con el espacio escolar de formas alternativas a las tradicionales (cambios en la disposición de los bancos, trabajo fuera del aula, no tener que permanecer en silencio por largos períodos, etc.)
- Los alumnos reconocen en ABC una posibilidad de acceder a "algo diferente".
- Los alumnos reconocen una mejora en los aprendizajes.
- Los docentes valoran la capacidad de ABC para brindar "elementos diferentes" a los que están acostumbrados los alumnos.
- El rol del artista vinculante tiene posibilidades de generar efectos institucionales.
- Las implementaciones ABC favorecen la utilización de espacios inter-aúlicos y extra-áulicos, lo cual permite repensar los espacios y el funcionamiento de las escuelas actuales.

Respondiendo a la pregunta que encabeza este apartado, podemos concluir que los datos observados y analizados por la investigación académica (el grado de satisfacción de alumnos y docentes, los cambios que se perciben en las escuelas a partir de la presencia del artista vinculante, la mayor y mejor articulación de la escuela con la comunidad, etc.) corroboran que **el programa ABC es una herramienta potente para la renovación de la enseñanza y la mejora de la calidad educativa e institucional.**

ABC a partir del 2015

El programa ABC y su institucionalización como política pública en la ciudad de Buenos Aires

A partir del año 2015, el programa ABC pasó a ser un Programa de gobierno del Ministerio de Educación de GCBA, sumándose a la oferta de programas para escuelas públicas de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.

Este logro implicó la audacia de salir de la noción de *arte* como materia extracurricular y pasar a la comprensión del arte como un hilo conductor transversal a los contenidos curriculares que atraviesa las fronteras de la escuela hacia la comunidad del territorio próximo.