La importancia de incorporar educación artística en la educación técnica en todos sus niveles

Propuesta marco para el Congreso Nacional de Educación

Autora: Irene Gonçalves Mautone
Ámbito: Congreso Nacional de Educación — Aportes para la Transformación Educativa
Fecha de presentación: Date

Resumen Marco

Existe un problema silencioso y persistente en la forma en que históricamente se ha concebido la educación técnica y tecnológica en la enseñanza pública. Definir la formación técnica desde una perspectiva puramente instrumental o utilitaria resulta insuficiente para explicar la naturaleza profunda de un aprendizaje humano integral.

Esta ponencia propone superar la falsa dicotomía entre técnica y arte, tomando como base filosófica la tradición de Pedro Figari sobre el "industrialismo estético" y expandiendo la experiencia del Bachillerato Audiovisual a todas las orientaciones de la educación técnica pública. Se demuestra que ninguna herramienta o proceso tecnológico agota por sí solo la dimensión cultural, sensible y simbólica de la formación humana en el siglo XXI.

1. El dilema conceptual de la formación técnica en el siglo XXI

La discusión sobre la educación técnica y tecnológica no se agota en aspectos administrativos, curriculares o de inserción en el mercado laboral; constituye una verdadera discusión filosófica sobre lo que entendemos por creación, cultura y formación humana.

A lo largo de las décadas, los programas técnicos han sido presentados predominantemente bajo el paradigma de la eficiencia operacional y la capacitación instrumental. Sin embargo, la materia prima de cualquier disciplina transformadora abarca la sensibilidad, la representación, la imaginación, la estética y la producción simbólica de una comunidad.

El riesgo latente de reducir la enseñanza a la operación técnica es invisibilizar su dimensión más relevante: la capacidad de narrar, diseñar e interpretar el mundo, construyendo imaginarios colectivos e identidad cultural.

2. La lección de Pedro Figari: El industrialismo estético

Mucho antes de los debates contemporáneos sobre industrias creativas e innovación, Pedro Figari cuestionó de manera radical la separación artificial entre arte y técnica en la educación pública uruguaya. Desde su labor en la Escuela Nacional de Artes y Oficios, Figari defendió con firmeza que la educación técnica no debía limitarse a la producción de los mano de obra especializada.

Figari rechazaba la división rígida entre el trabajo manual y la creación artística. Para el maestro uruguayo:

- El hacer técnico es en sí mismo una forma de pensamiento, sensibilidad y expresión cultural.
- El "industrialismo estético" planteaba la integración armónica entre producción, arte, ética e identidad nacional.
- Una auténtica "educación del hacer" nunca debe expulsar la imaginación ni la sensibilidad del aula o del taller.

Recuperar hoy la perspectiva artístico-tecnológica no representa una ruptura con la historia de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), sino la recuperación consciente de una de sus intuiciones fundacionales más profundas.

3. La superación de la falsa dicotomía entre Técnica y Arte

El equívoco conceptual predominante consiste en confundir el uso de la tecnología con la educación puramente tecnológica.

Una máquina de control numérico, un software de diseño, una cámara cinematográfica, un microscopio o una consola de sonido son herramientas. Ninguna herramienta explica por sí misma la naturaleza cultural o social de lo que produce. Un piano no reduce la música a un mecanismo de teclas y cuerdas, ni la imprenta transforma la literatura en un proceso de ingeniería mecánica. Del mismo modo, la presencia de la mediación tecnológica en una disciplina no la despoja de su esencia artística o poética.

Dimensión Pedagógica	Enfoque Instrumental Reductivo	Enfoque Integrado Artístico-Tecnológico
Objeto de estudio	Manejo de herramientas y procedimientos.	Construcción de sentido y diseño de soluciones.
Rol del estudiante	Operador técnico / Ejecutor.	Creador, sujeto crítico e intérprete cultural.
Metodología	Adiestramiento instrumental.	Taller, experimentación y producción colectiva.
Finalidad educativa	Eficiencia productiva inmediata.	Ciudadanía cultural y pensamiento emancipador.

4. El Bachillerato Audiovisual como paradigma expansivo

El Bachillerato Audiovisual de UTU ofrece un caso testigo indispensable para este análisis. Presentado históricamente bajo la etiqueta tecnológica, su verdadera fortaleza radica en ser un espacio de educación artística contemporánea.

- **Perfil del estudiantado:** Quienes eligen formaciones técnicas con componente creativo no llegan motivados únicamente por la técnica en sentido estricto, sino por inquietudes expresivas, narrativas y estéticas.
- **Perfil docente y la pedagogía de taller:** El cuerpo docente, integrado por profesionales y creadores, no actúa como mero transmisor de procedimientos, sino que dinamiza procesos de análisis estético, investigación y experimentación en modalidad de taller.

Este fenómeno, evidente en el área audiovisual, resulta extensible a todas las ramas de la educación técnica pública: desde la arquitectura y la carpintería hasta la informática, la gastronomía, el diseño textil y la mecatrónica. En todas ellas, el núcleo del trabajo sigue siendo la toma de decisiones expresivas, compositivas y éticas sobre la realidad.

5. Fundamentos pedagógicos y socioculturales

La necesidad de integrar formalmente la educación artística en la formación técnica encuentra sólido respaldo en la teoría social y pedagógica crítica:

1. **Transformación de la percepción:** Walter Benjamin demostró que las tecnologías de reproducción modifican las formas de percepción y circulación cultural, pero sin destruir la dimensión artística.
2. **Industria y producción simbólica:** Theodor Adorno y Max Horkheimer analizaron cómo la producción masiva se vincula con la cultura, evidenciando que todo proceso industrializado mantiene una dimensión simbólica y de construcción de subjetividad.
3. **Formas únicas de pensamiento:** Elliot Eisner sostuvo que las artes enseñan formas de pensamiento, matiz y percepción que ninguna otra disciplina desarrolla del mismo modo.
4. **Desarrollo humano integral:** Herbert Read defendió la educación por el arte como el eje articulador para la formación del individuo en sociedad.
5. **Lectura crítica del mundo:** Paulo Freire enfatizó que una educación genuinamente emancipadora requiere del fomento ineludible de la creatividad y la interpretación crítica de la realidad.

6. Recomendaciones institucionales para el Congreso Nacional de Educación

Para hacer efectiva esta visión en la educación pública uruguaya, se proponen los siguientes lineamientos marco:

- **Redefinición nominativa y conceptual:** Adoptar formalmente la denominación *Artístico-Tecnológica* para las orientaciones técnicas que articulan lenguaje, diseño y tecnología, reconociendo su naturaleza híbrida.
- **Transversalidad curricular de las Artes:** Incorporar módulos de sensibilidad estética, historia de la cultura, diseño reflexivo y ética de la representación en todos los planes de estudio técnicos e industriales.
- **Jerarquización del Taller:** Fortalecer la metodología pedagógica de taller, favoreciendo el aprendizaje basado en proyectos colectivos, la experimentación y el ensayo de ideas por sobre la mera repetición mecánica.
- **Articulación de niveles:** Sincronizar los criterios del bachillerato con la educación terciaria universitaria y no universitaria, reconociendo el ecosistema de industrias culturales, creación de valor simbólico y desarrollo socioeconómico.

Conclusión

Reducir la educación técnica al manejo de equipos o la capacitación utilitaria vacía a la enseñanza de su potencia más valiosa. La tecnología es indispensable en el mundo contemporáneo, pero no agota el sentido de la creación humana.

Una educación pública comprometida con el siglo XXI no debe confundir las herramientas con la cultura. Reconocer la dimensión artística en la educación técnica en todos sus niveles es el camino para formar ciudadanas y ciudadanos capaces no solo de operar el mundo, sino de imaginarlo, interpretarlo y transformarlo con sensibilidad, memoria e identidad.