

Guía de la educación de las artes

Empezando

Patrocinado por Vans Custom Culture

Índice

Las 5 preguntas 4

¿Qué es la educación de las artes? _____	6
¿Por qué es tan importante la educación de las artes? _____	7
¿Dónde ocurre la educación de las artes? _____	8
¿Quién está involucrado en la educación de las artes? _____	9
¿Cuándo ha avanzado la educación de las artes? _____	10

La manera 12

Conoce los hechos _____	14
Atraer la comunidad _____	15
Fortalecer el consenso _____	16
Encontrar el modelo indicado _____	16
Crear una visión compartida _____	17
Qué preguntar _____	18
Crear una infraestructura _____	20
La póliza _____	20
El plan _____	21
El presupuesto _____	22
Conclusión—Cinco simples maneras _____	23

Fuentes 24

Reconocimiento

A través de [la colaboración con Vans Custom Culture](#), Americans for the Arts ha diseñado una serie de e-books titulada Navegador de la Educación de las Artes, que ayuda a educadores, patrocinadores, alumnos y organizaciones navegar el mundo de la educación de las artes, mientras trabajamos en conjunto para asegurar que las artes sean valoradas en nuestro país como un aspecto importante en la vida de todos los alumnos.

Vans Custom Culture ha aportado recursos esenciales para apoyar el desarrollo y el lanzamiento de esta serie de e-books, *Arts Education Navigator*, la cual aportará herramientas y datos a quienes necesiten apoyar la educación de las artes en sus comunidades.

Esta serie de e-books cubrirá varios temas, como por ejemplo los beneficios de la educación de las artes; cómo reconocer educación de las artes de buena calidad; consejos para evaluar la educación de las artes; y cómo efectivamente transmitir la importancia de las artes en una educación completa. Para leer más acerca del tema, visite nuestro sitio web de [Arts Education Navigator](#).

Las 5 preguntas

Quizás sabe de primera mano la eficaz educación que las artes puede aportar, o quizás ha visto cómo cambió la vida de un joven. Le daremos las herramientas que le permitirá difundir, fomentar y compartir la educación de las artes.

Guía de la educación de las artes: Empezando le aportará información básica acerca del ambiente de la educación de las artes, especialmente cómo respaldar las artes como una parte del sistema educativo K-12 de nuestro país.

La primera sección del e-book suministra los datos básicos, respondiendo las “5 preguntas” de la educación de las artes:

¿Qué es la educación de las artes?

¿Por qué es tan importante la educación de las artes?

¿Dónde ocurre la educación de las artes?

¿Quién está involucrado en la educación de las artes?

¿Cuándo ha avanzado la educación de las artes?

Mientras que las “5 preguntas se concentran en el sistema educativo K-12, no se olvide de mirar nuestro **Navigator Series** entero, donde podrá encontrar más consejos y herramientas para poder fomentar la educación de las artes tanto en su escuela como en su comunidad. Empezemos!

Las 5 preguntas

¿Qué es la educación de las artes?

La definición de la educación de las artes—como toda educación—varía dependiendo a quién se le pregunta. Un profesor puede tener un concepto muy distinto al de un rector o un padre, o hasta al de un profesional en el ambiente de la educación de las artes.

Algunos podrían definirlo de manera estrecha: las artes escénicas y visuales enseñadas en base de estándares, con un enfoque secuencial, por un instructor calificado como parte de un **currículo**, donde la enseñanza de las artes no tiene otro fin más que transmitir la educación de las artes.

En Americans for the Arts, lo definimos de esta manera:

Enseñanza y programación en todas las disciplinas artísticas-incluyendo, pero sin limitarse a:

danza, música, artes visuales, teatro, escritura creativa, arte de los nuevos medios, e historia del arte, crítica, y estética.

El término es usado en el sentido más amplio, incluyendo currículos que son centrados e integrados en las artes, en marcos académicos y comunitarios.

Además, en 1993, una comunidad de 28 organizaciones nacionales de artes llamada National Coalition for Education in the Arts definió la educación de las artes como “el proceso de enseñar y aprender cómo crear y producir las artes escénicas y visuales, y cómo entender y evaluar las artes creadas por otros.” También idearon un currículum ideal, que incluía cuatro aspectos básicos:

- » Crear e interpretar las artes;
- » Entender el rol y la importancia de las artes en la cultura y la historia;
- » Percibir y responder a las calidades de las artes; y
- » Hacer buenas decisiones acerca de las artes, y entender los fundamentos para esas decisiones.

Sin importar cómo se defina—o si ocurre dentro o fuera de la escuela, o una clase específica—alentamos a los líderes a desarrollar programas para la educación de las artes dentro de las escuelas y también en las grandes comunidades.

¿Por qué es tan importante la educación de las artes?

¿Por qué la educación de las artes? Los siguientes extractos del *Champions of Changes* ofrecen cinco claras razones.

1 Las artes transforman el ambiente educativo.

Cuando las artes son esenciales al ambiente educativo, escuelas y otros marcos se transforman en lugares de descubrimientos; la cultura escolar cambia y el aprendizaje mejora.

2 Las artes se extienden a alumnos que de otra manera no serían alcanzados.

Jóvenes que no están involucrados con escuelas y otras instituciones comunitarias tienen riesgo de daño o de fallar. Las artes aportan una razón, y algunas veces la única razón para que un alumno se involucre con la escuela u otras instituciones.

3 Las artes afectan a alumnos en maneras que no acostumbran.

Recientes investigaciones educativas han presentado distintos estilos de aprendizaje. La teoría de varias inteligencias ilustra que alumnos aprenden de varias maneras: lingüísticamente, de manera lógica, espacialmente, kinestésica, etc. Esto significa que las prácticas convencionales del aula no atraen a los alumnos con distintos estilos de aprendizaje. Los alumnos tienen más probabilidad de ser atraídos por una educación que incluye las artes.

4 Los alumnos se conectan a través de las artes.

Crear una obra de arte es una experiencia personal. Los alumnos se inspiran usando sus recursos personales para lograr resultados. Al emplear toda su persona, el alumno se siente invertido de maneras más profundas que simplemente buscar el porqué. Este tipo de experiencias facilita el crecimiento en los jóvenes, y se conectan de nuevas maneras.

5 Las artes proveen nuevos desafíos para aquellos alumnos que ya se consideran exitosos.

El aburrimiento y la complacencia son obstáculos. Las artes pueden ofrecer una infinidad de desafíos para aquellos jóvenes que se sienten aburridos con su ambiente educativo ya establecido.

Para leer más del *Champions of Change*, descargue el informe completo. Para más estadísticas y estudios acerca de los beneficios de desarrollo y académicos de la educación de las artes, por favor vea nuestro **Guía de datos y diagramas**.

Las 5 preguntas

¿Dónde ocurre la educación de las artes?

La educación de las artes ocurre en cualquier lugar donde la gente esté aprendiendo cómo expresarse a través de la disciplina de un medio artístico—a cualquier edad y en cualquier marco, sea en el hogar, la escuela, o en la comunidad. Sin embargo, para las necesidades de este e-book, nos concentraremos en la educación de las artes para alumnos K-12.

Alumnos aprendiendo acerca y a través de las artes:

» durante y después de la escuela

» en la comunidad

» en el hogar

Fotos cortesía de Dancing Classrooms en Washington, DC (arriba a la izquierda); Creative Clay en St. Petersburg, FL (arriba a la derecha); ACT—A Contemporary Theater en Seattle, WA (abajo a la izquierda); y Walt Disney World Resorts (abajo a la derecha).

¿Quién está involucrado en las artes?

El ambiente de la educación de las artes es una compleja red de ciudadanos, políticos, entidades gubernamentales, y organizaciones influyentes desde el sistema educativo hasta la Casa Blanca, y desde la sala de estar hasta la sala de conferencia.

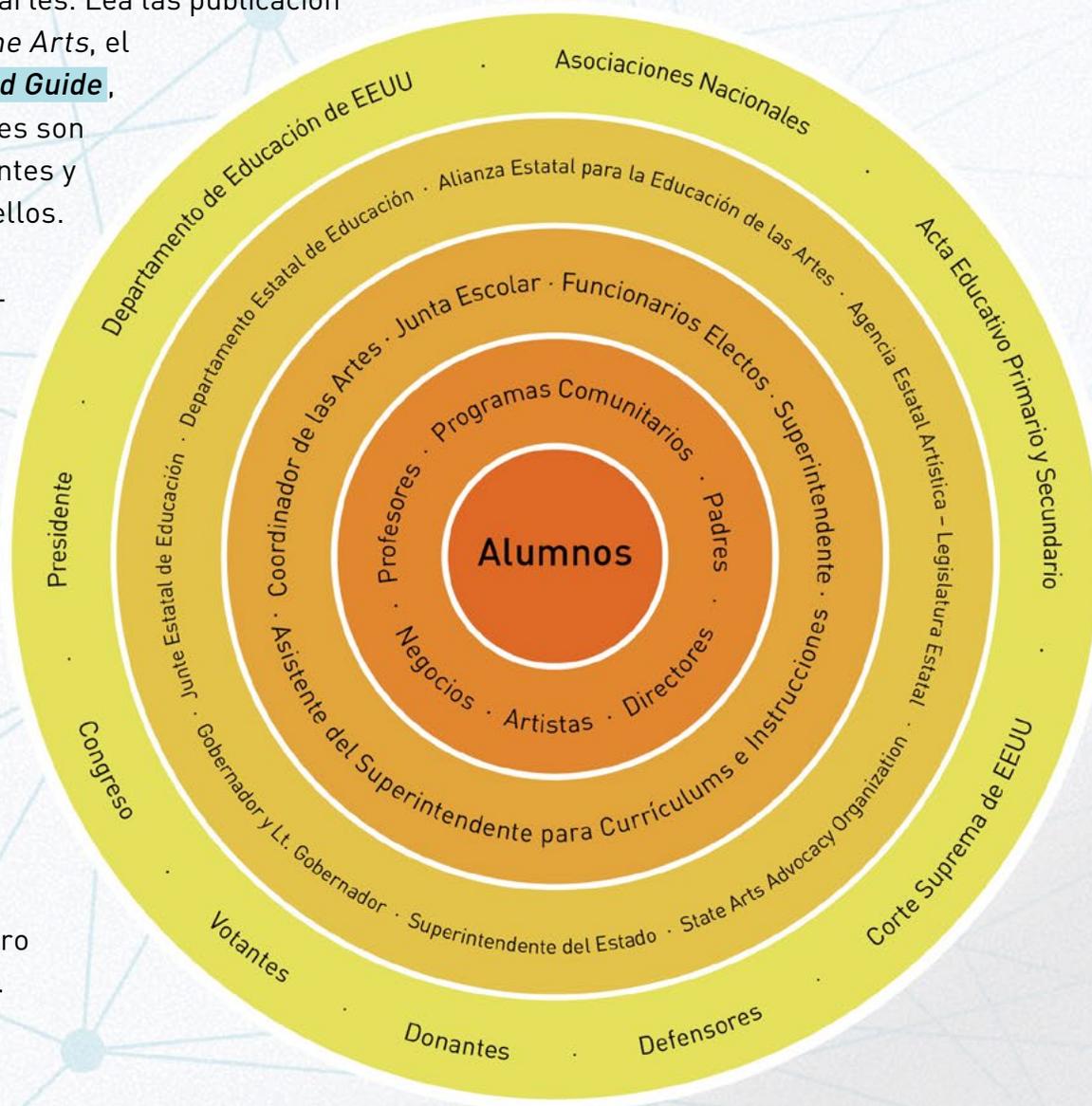
Leyendo acerca de las motivaciones y conexiones para cada posición en el ecosistema de la educación de las artes, puede crear una asociación en su escuela, comunidad, y estado que ayudará florecer la educación de las artes. Lea la publicación

de *Americans for the Arts*, el ***Arts Education Field Guide***,

para conocer quiénes son las figuras importantes y cómo trabajar con ellos.

Esta ilustración del Field Guide lo introducirá a las personas importantes que afectan a este ecosistema, y le brindará ideas de cómo conseguir nuevos socios. Además, la

sección **Atraer la comunidad**, en la página 15, tiene varias ideas de cómo todos interactuamos dentro de este ecosistema.

Las 5 preguntas

¿Cuándo ha avanzado la educación de las artes?

Mientras que defensores y figuras importantes han marcado hitos significantes en la educación de las artes, esta sección se concentrará principalmente en la investigación y los logros de las pólizas en este ambiente en los últimos 30 años.

'83

El infuyente reporte *A Nation at Risk* aclara que nuestros colegios secundarios no son lo suficientemente rigurosos, y por lo tanto **se le da más importancia a las matemáticas y a la lectura.**

Arts Education Partnership lanza *Champions of Change*, la **compilación seminal de investigación en la educación de las artes.**

'99

Por primera vez, las artes aparecen como una materia académica esencial en la legislación federal educativa llamado *Goals 2000*.

'94

1980s

1990s

El Secretario de Educación de los EEUU, Lamar Alexander, establece el **America 2000 Arts Education Partnership Working Group**, en conjunto con el National Endowment for the Arts, para recomendar maneras de integrar las artes al importante movimiento hacia la reforma educacional.

'92

Un consorcio de asociaciones nacionales de danza, música, teatro, y artes visuales se reúnen e idean *What Every Young American Should Know and Be Able to Do in the Arts*, convirtiéndose en el **primer estándar nacional voluntario para la educación de las artes.**

'94

El National Assessment of Educational Progress, conocido también como **The Nation's Report Card**, incluye la medida de competencias de alumnos de octavo grado en danza, música, teatro, y artes visuales, después de no ser incluidos en la evaluación nacional durante más de dos décadas.

'97

'02 La re-autorización del Elementary and Secondary Education Act federal, conocido también como **No Child Left Behind**, sigue nombrando a las artes como una materia académica esencial, pero también exige prestarle mayor atención a la responsabilidad, estándares, y a las pruebas.

'12 El Departamento de Educación de los EEUU lanza *Arts Education in Public Elementary and Secondary Schools*. Este reporte demuestra que la mayoría de las escuelas ofrecen clases de música y artes visuales, pero han disminuido en la última década. Es probable que aquellas escuelas que no ofrecen instrucción en las artes, tengan mayor cantidad de alumnos en riesgo. Según el Secretario de Educación de los EEUU, Arne Duncan, esto es una cuestión de **derechos civiles**.

2000s

2010s

'05 Education Commission of the States revela que **49 estados** han establecido estándares para la educación de las artes.

'12 Arts Education Partnership lanza **ArtsEdSearch**, un repositorio online para la investigación de la educación de las artes.

No Child Left Behind incluye la **autorización del programa federal Arts in Education en el Departamento de Educación de los EEUU**, proporcionando un respaldo de \$375 millones para más de 200 programas artísticos locales y estatales.

'10 Estados comienzan a adoptar el **Common Core State Standards** en Lenguaje Artístico en Inglés y Matemáticas, lo cual inspira la formación del National Coalition for Core Arts Standards. Empiezan a revisar los estándares nacionales de las artes por primera vez desde 1994.

La manera

Ahora que hemos respondido las 5 preguntas, es hora para conocer la manera—la manera de hacer que la educación de las artes ocurra en tu distrito escolar. Para que la educación de las artes sea una prioridad, hay que construir una frente unificada entre los padres, el profesorado, administradores, y otros líderes de consejos escolares. También involucra un compromiso de parte del consejo escolar, que debe asignar y asegurar fondos para la sostenibilidad de programas similares en el futuro. Este capítulo trazará un proceso de cinco pasos para fortalecer las artes en su distrito escolar.

Conoce los hechos

Atraer la comunidad

Fortalecer el consenso

Crear una infraestructura

Conclusión—Cinco simples maneras

Se necesita un pueblo
para educar a un niño.
Todos tienen algo para
aportar. Gracias por tomar
el primer paso en movilizar
el apoyo por la educación
de las artes en su pueblo.

Conoce los hechos

Construyendo consenso sobre el valor de la educación de las artes puede ser un desafío complicado. Necesitará datos acerca de los beneficios de la educación de las artes y de la necesidad de acceso a la educación de las artes.

Vea nuestro **Guía de Datos y Diagramas**, que aparece abajo, el cual le permitirá construir un buen argumento para apoyar a las artes en su distrito y su comunidad sin tener que dedicarle horas a la investigación. Resumido en este e-book se encuentra toda la investigación esencial acerca de la educación de las artes, y también tiene links a cada uno de los informes completos que cita.

No se olvide de familiarizarse con los **niveles de instrucción de su distrito**, y los **estándares nacionales** para la educación de las artes.

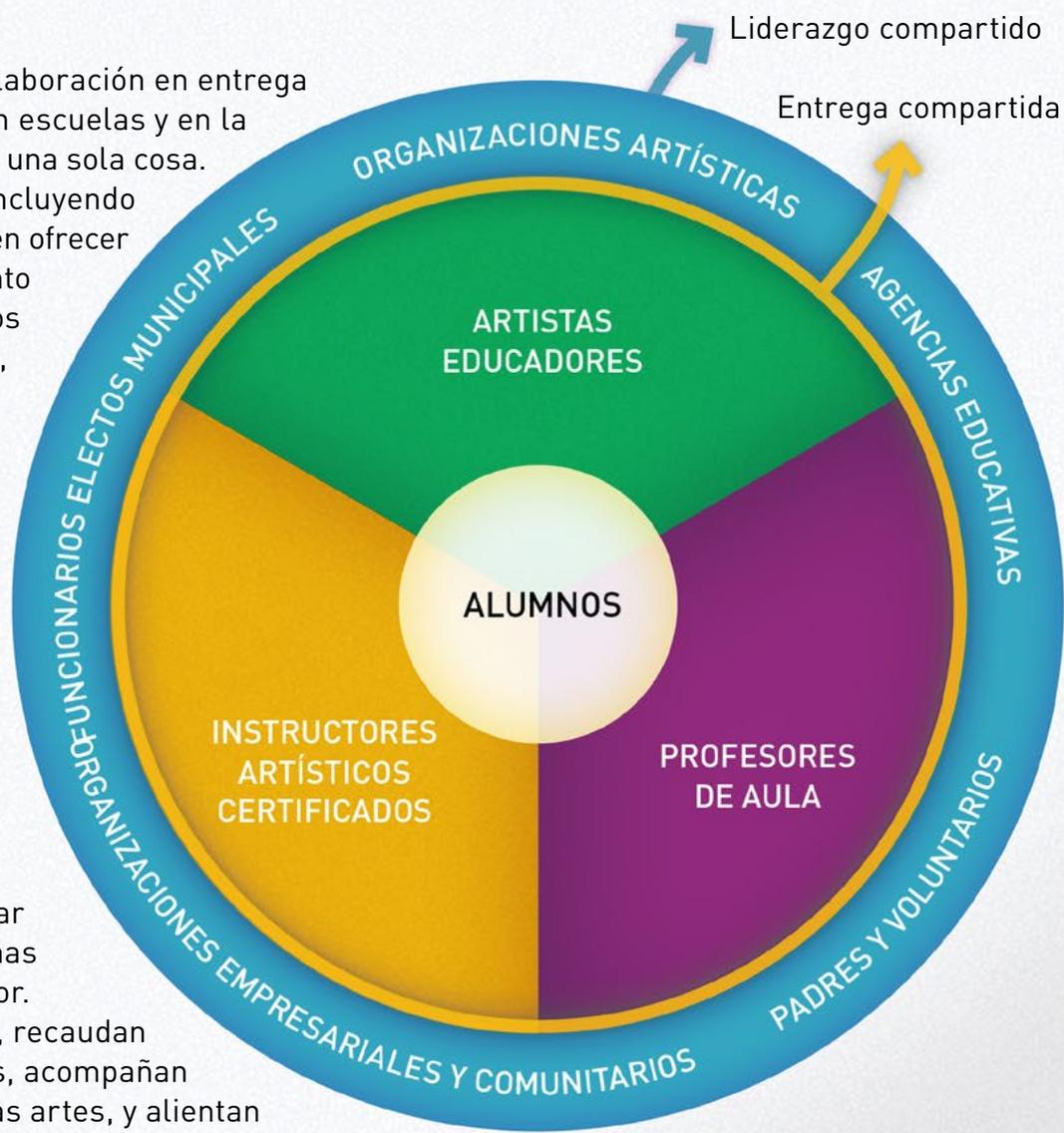

Atraer la comunidad

La sostenibilidad y el éxito de la programación de la educación de las artes se debe en gran parte al compromiso de varias comunidades por su **entrega compartida** de instrucción en las artes por especialistas, artistas educadores, y profesores de aula, y su **liderazgo compartido** hacia la educación de las artes entre agencias artísticas, agencias educativas, padres, y negocios.

La clave del éxito es la colaboración en entrega y liderazgo—trabajando en escuelas y en la comunidad como si fueran una sola cosa.

Instituciones culturales, incluyendo museos y bibliotecas, suelen ofrecer programas de acercamiento a la comunidad. Usando los recursos de la comunidad, agencias de arte locales y organizaciones pueden asistir al consejo escolar para que establezcan planes de educación de las artes para todo el distrito. Los funcionarios electos pueden llamar la atención del público y acercar recursos hacia la educación de las artes. Líderes empresariales pueden ofrecer pasantías, movilizar recursos, y elevar la visibilidad usando páginas de opinión y cartas al editor. Padres ofrecen su tiempo, recaudan fondos, donan suministros, acompañan en viajes relacionados a las artes, y alientan a sus hijos para que participen en las artes.

Todos tienen una responsabilidad—atraer su comunidad a estos recursos.

Fortalecer el consenso

Mientras empieza a llamar la atención de su comunidad, aquí hay algunas herramientas para empezar la conversación.

Las próximas tres secciones pueden ayudarlo a determinar cómo se encuentra su escuela o distrito en términos de la calidad de sus programas artísticos. Para empezar, Usted necesitará:

Encontrar el Modelo Indicado

Crear una Visión en Común

Responder Preguntas

Encontrar el Modelo Indicado

Una manera de llamar la atención de la comunidad es creando un equipo artístico en la comunidad compuesto por líderes empresariales, profesores, rectores, miembros del consejo escolar, superintendentes, padres, alumnos, organizaciones artísticas, y otros interesados. (Puede encontrar ejemplos en el [Arts Education Field Guide](#).)

A lo largo del país, distintas comunidades operan con distintos modelos de equipos comunitarios, coaliciones, y redes que apoyan la educación de las artes. La mayoría son dirigidas por voluntarios, pero algunos son administrados por la base de una organización, como por ejemplo organizaciones locales artísticas sin fines de lucro, o agencias de educación. Algunos hasta se transforman en nuevas organizaciones, como fundaciones educativas.

Aquí hay distintos modelos:

- » [Arts for All](#) en Los Angeles
- » [Any Given Child](#) – el programa nacional del Kennedy Center
- » California Alliance for Arts Education's [local advocacy networks](#)
- » [ArtsRising](#) en Philadelphia
- » [The Right Brain Initiative](#) en Portland
- » [Mind Pop](#) en Austin
- » [Arts Expansion Initiative](#) en Boston
- » [Thriving Minds](#) en Dallas
- » [Ingenuity Incorporated](#) en Chicago

Crear una visión compartida

Una vez que ha juntado miembros de la comunidad, es hora de decidir qué quieren lograr, y crear una visión compartida para la educación de las artes.

Primero debe determinar sus **fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas**, o algo parecido a un **análisis FODA**, que lo ayudará a reconocer sus prioridades. Es tan simple como 1, 2, 3:

1 Primero, determine sus necesidades.

Ejemplos:

- » Ningún alumno de cuarto grado recibe clase de música
- » No hay clases de danza en ninguna de las escuelas
- » En el colegio secundario, el teatro se ha cortado a la mitad

2

Después, reconozca sus recursos.

Ejemplos:

- » Padres voluntarios
- » Programas extracurriculares
- » Profesores con talentos o diplomas artísticos
- » Escuelas con escenarios sin usar en sus cafeterías
- » Museos o institutos culturales cercanos

Ejemplos:

- » Clubes de teatro extracurriculares podrían reunirse en un área de multi uso con escenarios.
- » Un profesor/a de tercer grado con experiencia o un diploma en danza podría ofrecerse a enseñarle danza a todos los chicos del grado como parte de una rotación entre varias materias, enseñados por profesores con esa experiencia.
- » El distrito escolar debería entrar en contrato con centros artísticos cercanos, de esa manera sus músicos podrán enseñarles a los chicos de cuarto grado.

3 Ahora, utilice sus recursos para hacerle frente a sus necesidades.

15

Qué preguntar

Aquí hay un listado de 15 preguntas para que el equipo artístico de su comunidad le pregunte al distrito escolar. Para cada pregunta, hay al menos un punto de referencia para representar algunos de los indicadores de un programa artístico de buena calidad, y puede ayudarlo entender en qué enfocarse. Si encuentra que obtiene muchas respuestas negativas, trabaje con su equipo artístico comunitario para mejorar.

1 ¿Emplean los niveles de instrucción de su estado o estándares nacionales para la educación de las artes en su distrito?

PUNTO DE REFERENCIA Estándares se entienden como lo que un alumno debería saber y poder hacer en cualquier disciplina académico, y son la base para una instrucción artística de alto nivel.

2 ¿Tiene su escuela o distrito una mínima cantidad de tiempo designada para la instrucción en las artes?

PUNTO DE REFERENCIA Una clase por semana debería ser el mínimo—una clase por día es ideal.

3 ¿Hay un requerimiento artístico para recibirse del colegio secundario?

PUNTO DE REFERENCIA Muchas universidades requieren por lo menos un año de estudio artístico para ser admitido, así que asegúrese de que sus chicos están preparados.

4 ¿Hay algún líder en las artes en su distrito escolar, como por ejemplo un coordinador del artes? ¿Necesita el apoyo de la comunidad para agrandar o mejorar el programa artístico?

PUNTO DE REFERENCIA Si no hay un coordinador artístico, muchas veces el director del currículum e instrucción puede llenar este rol.

5 ¿Hay una póliza escrita para la educación de las artes aprobada por el consejo escolar en su distrito?

PUNTO DE REFERENCIA Una póliza del distrito puede proteger su programa artístico cuando haya problemas de presupuesto o cambios administrativos. Si no tiene una póliza, [aquí hay algunos ejemplos](#).

6 ¿Hay un plan escrito para el programa artístico en su distrito o escuela?

PUNTO DE REFERENCIA (EN CASO AFIRMATIVO) Asegúrese de que todas las disciplinas artísticas estén incluídas (música, artes visuales, teatro, danza, y artes de los nuevos medios) y que todos los chicos del distrito estén cubiertos por el plan – no simplemente algunos grados de algunas escuelas.

PUNTO DE REFERENCIA (EN CASO NEGATIVO) Trabaje con un equipo de profesores, rectores, y miembros de la comunidad para armar un plan. [Aquí hay algunos ejemplos: examples](#).

7 ¿El distrito paga los sueldos de los profesores de las artes, y los útiles de instrucción, y materiales?

PUNTO DE REFERENCIA Una buena meta a tener es utilizar el 5% del presupuesto general del distrito para cubrir estos costos. Piense de manera creativa para utilizar otras opciones de financiamiento, por ejemplo: fondos de la asociación de padres y profesores, fondos de subvención, fondos categóricos, fondos escolares, asociaciones comunitarias, y fondos federales, como los fondos Title I para la integración de las artes, fondos Title II para el desarrollo profesional, Title III para estrategias de ESL basada en las artes, Titles I & III para involucrar a los padres en los programas, etc.

8 ¿Son los programas artísticos apoyados por los administradores del distrito escolar?

PUNTO DE REFERENCIA Apoyo puede incluir cualquiera de los siguientes: asignación de fondos, la creación de asociaciones con organizaciones artísticas de la comunidad, participación en el desarrollo curricular, aportando materiales, aportando tiempo de instrucción, aportando oportunidades de desarrollo profesional, y apoyo para el asesoramiento de la instrucción de las artes.

9 ¿Hay suficiente profesores de las artes en su distrito o escuela?

PUNTO DE REFERENCIA Una buena meta es una proporción de 1:400 de profesor por alumno.

10 ¿Son los profesores certificados en las artes quienes están enseñando las artes?

PUNTO DE REFERENCIA Mientras que los profesores certificados deberían ser la fuente principal de instrucción, fuentes adicionales pueden incluir integración artística enseñado por profesores generales, o artistas en residencias con artistas profesionales o voluntarios. Un programa completo incluiría una combinación de todas estas estrategias.

11 ¿Están involucrados los artistas profesionales?

PUNTO DE REFERENCIA Artistas profesionales pueden darle vida a las artes durante una presentación en las escuelas. Asociaciones importantes pueden formarse entre escuelas y artistas mediante un diseño a largo plazo de artistas en residencia, también como planificación entre profesores y artistas.

12 ¿La instrucción de las artes se enfoca en solo la interpretación?

PUNTO DE REFERENCIA Un buen programa le enseñara a los alumnos no sólo cómo interpretar los trabajos de otros (como por ejemplo tocar una pieza de Mozart o pintar como Picasso), pero también le enseñarán a responder al trabajo (como por ejemplo apreciación y clases de historia) y usar la expresión de cada uno para crear sus propias obras de arte.

13 ¿Hay instalaciones aisladas para las artes?

PUNTO DE REFERENCIA Escuelas deberían dedicarle un espacio para la instrucción de las artes, como un aula de música, un auditorio, un estudio de artes visuales, y un estudio de danza.

14 ¿Hay recursos apropiados para la educación de las artes en su escuela o distrito?

PUNTO DE REFERENCIA Materiales necesarios puede incluir: impresiones, artefactos, libros, videos, diapositivas de obras de arte, programas de computadora, libros, partituras, materiales de arte como pintura o arcilla, instrumentos musicales, unidades de currículums, plan de lección, y recursos para realizar excursiones o programas escolares presentados por organizaciones ajenas a la escuela.

15 ¿Su comunidad está involucrada en las artes?

PUNTO DE REFERENCIA La comunidad puede, y debe, proveer recursos adicionales y apoyo a las escuelas en cuanto a instalaciones, voluntarios, apoyo en instrucción, recaudación de fondos, desarrollo de oportunidades profesionales, excursiones, y/o cualquiera de los recursos nombras en la pregunta anterior.

Sugerencia:
Imprima y
comparta

Crear una infraestructura

Una vez que haya logrado una visión compartido para la educación de las artes, necesitará hacer de esa visión una realidad. Una de las mejores maneras para asegurar la longevidad de su visión es crear una infraestructura donde la educación de las artes pueda prosperar.

Las próximas tres secciones demostrarán cómo crear una infraestructura sólida con:

Una póliza

Un plan

Un presupuesto

Póliza

Póliza Federal

La ley federal mediante la Acta de Educación Primario y Secundario identifica a las artes como una materia académica esencial, al igual que las matemáticas, ciencias, e idiomas. Sin embargo, la implementación de la póliza educativa depende de cada estado. Esto significa que las pólizas con respecto a los estándares, currículums, certificación de los profesores, y requisitos para graduación de la educación de las artes, varía dependiendo de cada estado.

Póliza Estatal

La póliza estatal de Arts Education Partnership's nombra una **variedad de pólizas que adopta cada estado**, como por ejemplo los requisitos artísticos para la graduación del colegio secundario. Sin embargo, teniendo una póliza no significa que esto siempre sea implementado. Una organización artística estatal, como **Americans for the Arts' State Arts Action Network** o el **Kennedy Center Alliance for Arts Education Network**, puede suministrar detalles acerca de cómo pólizas estatales se implementan de manera local, y pueden ofrecer herramientas para defender la mejor implementación de pólizas estatales.

Póliza Local

Mientras que no hay una sola solución para la póliza local para la educación de las artes, una declaración escrita o póliza hecha por el consejo escolar del distrito demuestra un compromiso hacia la educación de las artes a nivel del distrito escolar.

Pólizas escritas, declarando que las artes son tan importantes como otras materias, como los lenguajes, matemáticas, ciencias naturales y sociales es un importante primer paso a dar al construir una infraestructura que marca los valores educativos en el distrito. Además, una declaración escrita debería

proteger los fondos para la educación de las artes al detallar que cuando hay recortes de presupuesto, reducciones deben ser distribuidos de igual manera en todas las materias, en lugar de simplemente eliminar ciertos programas. Si le es difícil hacer que su póliza sea aprobada por el consejo escolar, una resolución podría ser la solución, sirviendo como una declaración de valor. Consejos escolares que adoptan este tipo de pólizas y resoluciones demuestran su compromiso a la educación de las artes, como un componente importante en la educación de sus hijos.

Plan

Implementando una póliza que incluye a las artes como una materia académica esencial requiere un plan que consiste de metas, objetivos, estrategias, implicaciones presupuestarios, personas responsables, y un marco de tiempo para la implementación. Un plan debería ser designado, siguiendo las conversaciones de las sección anterior, y debería incluir detalles al referirse a:

- » estándares y currículums
- » instrucción y metodología
- » valoración estudiantil
- » desarrollo profesional
- » programa administrativo y el personal
- » asociaciones y colaboraciones
- » recursos e instalaciones
- » evaluación del programa

Puede encontrar información para guiarse al desarrollar un equipo y un plan con ese equipo usando las siguientes herramientas:

1. The California Alliance for Arts Education's **Insider's Guide to Arts Education Planning**
2. The Kennedy Center's **Community Audit**

¿Quiere **ejemplos de pólizas y planes locales?**

El Burbank Unified School District de California ha desarrollado ejemplos de una **poliza de un consejo escolar**, así como **un plan para todo el distrito**, como parte de su participación en el **Arts for All Initiative** del condado de L.A. Esta iniciativa tiene varios modelos de pólizas y planes de distrito en la **sección de herramientas** en su sitio web.

Presupuesto

Una falta de fondos y recursos es la preocupación más grande que tienen los distritos escolares. Financiamiento existe a niveles nacionales, estatales, y locales para programas artísticos en escuelas públicas. En promedio, escuelas públicas son financiados en un 10% por el gobierno federal, 47% por gobiernos estatales, y 43% por gobiernos locales (en su mayoría por impuestos territoriales). Al ser una materia académica esencial bajo la ley federal, las artes son elegibles para recibir fondos federales, como los fondos Title I. Este [excelente informe](#), hecha por California Alliance for Arts Education, detalla cómo escuelas pueden utilizar fondos del Title I hacia la instrucción artística. Al no haber partida federal (y por lo general tampoco hay partida estatal), es difícil rastrear cuánto dinero se está gastando a nivel nacional en la educación de las artes. A nivel local, mientras fondos ajenos y capital pueden ser necesarios para lanzar y/o revitalizar un programa de educación artística comprensivo, programas sostenibles requieren un compromiso del presupuesto operativo del distrito. Un porcentaje designado del programa de instrucción para todos los alumnos en escuelas primarios y secundarios soporta al compromiso del distrito hacia las artes. Esto ayudará a asegurar un amplio personal de profesorado, materiales, y soporte financiero para la capacitación para el desarrollo profesional.

Aquí hay algunas posibles fuentes para financiar escuelas y distritos escolares:

Ajenos:

- » Fondos PTA/PTO/PTSA
- » Fondos del alumnado (ASB)
- » Fondos de integración voluntario
- » Fondos del 21st Century Community Learning Centers (programas extracurriculares)
- » Programas Adopt-A-School (venta de pasteles, caramelos, etc.)
- » Fondos extracurriculares
- » Fondos Booster Club
- » Fondos de colaboración pública, como Kickstarter, Donors Choose, u otros métodos electrónicos
- » Festivales/carnavales
- » Venta de obras de arte
- » Proyectos comunitarios para recaudar fondos

Internos:

- » Financiamiento discrecional en la escuela
- » Libros de texto
- » Fondos de talento (GATE) funds
- » Fondos Locales, Estatales, y Federales para el desarrollo de empleados
- » Fondos de escuelas Magnet
- » Fondos de educación migrante
- » Fondos por el mejoramiento escolar
- » Fondo Federal Title I, II, V and VII funding

Conclusión—5 simple maneras

Si bien este e-book ha detallado varias maneras para apoyar la educación de las artes en las escuelas a nivel del distrito, hay otras simples maneras en la que individuos pueden apoyar la educación de las artes. Aquí hay cinco ideas para que empiezen:

- 1 Ofrezca su tiempo, sus recursos y habilidades:** Muchas escuelas apreciarían su tiempo como acompañante, habilidades como un artista pedagógico, o la donación de su dinero, disfraces, espacio de ensayo, etc.
- 2 Involúcrese de manera política:** Dígale a su funcionario electo porqué la educación de las artes es importante. **Pídale a su congresista** que mantenga a las artes como una materia esencial durante la reautorización del Acta Educativo Primario y Secundario.
- 3 Aumente la visibilidad del tema:** Hospeda una conversación comunitaria o una serie de oradores acerca del tema, coordine eventos para recaudar fondos, escriba una página de opinión para su diario local, **exhiba un documental acerca de la educación de las artes**, e incluya las artes en las comunicaciones escolares (diarios, boletines, cartas a los padres, etc.).
- 4 Hable con los líderes escolares:** Hable en las reuniones del consejo escolar. Pida tener reuniones con intendentes y/o rectores. Use estos folletos para empezar conversaciones: **What School Leaders Can Do to Increase Arts Education** por Arts Education Partnership y **My Child, the Arts and Learning** por Center for Arts Education.
- 5 Sea la solución:** Al acercarse a los líderes escolares con su mensaje de apoyo a la educación de las artes, haga más que simplemente insistir en que ofrezcan la educación de las artes. Los líderes enfrentan situaciones complicadas. Ofrézcale soluciones que pueden resolver estos temas. ¿Hay problemas de asistencia? **Muéstrele los estudios** que prueban que las artes pueden ser la solución para mejorar la participación estudiantil. Proponga manera concretas de cómo las artes pueden ser una herramienta valiosa para mejorar la educación en general.

Sin importar el nivel de participación que elija, ¡esperamos que este e-book lo haya ayudado a empezar a apoyar la educación de las artes!

Fuentes

Americans for the Arts (2013). Arts Education Navigator: Facts & Figures. Retrieved from www.americansforthearts.org/pdf/networks/arts_education/AFTA_Navigator_Facts-and-Figures_lo.pdf

Americans for the Arts (n.d.). Public Awareness Campaign. Retrieved from www.americansforthearts.org/public_awareness/get_involved/002.asp

Americans for the Arts (2012). *The Arts Education Field Guide*. Washington, DC. Retrieved from <http://bit.ly/fieldguidelr>

Aud, S., Hussar, W., Kena, G., Bianco, K., Frohlich, L., Kemp, J., Tahan, K. (2011). *The Condition of Education 2011* (NCES 2011-033). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Fiske, E. (Ed.) (1999). *Champions of change: The impact of the arts on learning*. Washington, DC: The Arts Education Partnership and The President's Committee on the Arts and the Humanities.

Kasper, J. (2013). A Recent History of Arts Education. Retrieved from <http://prezi.com/c8wopzagh3p7/a-recent-history-of-arts-education>

LA County Arts for All (n.d.). Models and Materials Database. Retrieved from <http://tools.laartsed.org/search.aspx>

Larson, G.O. (1997). *American Canvas: An Arts Legacy for Our Communities*. Washington, DC: National Endowment for the Arts.

The National Coalition for Education in the Arts (1993). *Arts and School Reform*. Renyi, J. and Sanchez-Purrington, S. (Ed.). New York: American Council on the Arts.

The National Coalition for Education in the Arts (1992). *Definition of Arts Education*. Renyi, J. and Sanchez-Purrington, S. (Ed.). New York: American Council on the Arts.

Arts Education Partnership Working Group, *The Power of the Arts to Transform Education* (Washington, DC: John F. Kennedy Center for the Arts, 1993) 5.

TimeToast (n.d.). pecansandies. The History of Art Education In America. Retrieved from www.timetoast.com/timelines/the-history-of-art-education-in-america

Vasquez Heilig, J., Cole, H., & Aguilar, A. (2010). From Dewey to No Child Left Behind: The Evolution and Devolution of Public Arts Education. *Arts Education Policy Review*, 111, 136-145. Retrieved from <http://bit.ly/18sb0xQ>

Acerca de Vans Custom Culture

Durante más de 45 años, Vans ha evolucionado más allá de una tienda de surf y skate para atraer la influencia de la cultura juvenil del sur de California, de manera diversa y progresiva. Incorporando elementos del arte, música, y cultura callejera, con fuertes raíces en deportes extremos. Hoy en día, Vans ofrece una amplia variedad de calzado, indumentaria eterna, y accesorios de todo el mundo.

En 2010, marca juvenil Vans desarrolló el Vans Custom Culture Art Competition, para estimular a alumnos de colegios secundarios a lo largo de los EEUU a aprovechar su creatividad, e inspirar una nueva generación de cultura juvenil. Vans Custom Culture está comprometido en invertir en las artes como una parte esencial de la educación de cada alumno.

El Vans Custom Culture Competition le ofrece a los alumnos una nueva perspectiva de las artes y una salida para la libre expresión, sintetizando el diseño, la moda, y funcionalidad durante este concurso y exposición multimedia.

www.vans.com/customculture

Acerca de Americans for the Arts

Fundado en 1960, Americans for the Arts es la organización sin fines de lucro más importante del país en avanzando las artes y la educación de las artes. Con oficinas en Washington, DC y New York City, ofrecemos una gran variedad de programas y servicios que satisfacen la necesidad de más de 150,000 organizaciones y personas que cultivan, promueven, mantienen y apoyen las artes en los EEUU.

Americans for the Arts sueña con un país donde cada niño y niña tiene acceso a – y participa de – una experiencia de aprendizaje de por vida en las artes, dentro de la escuela y de la comunidad. Creemos que el aprendizaje de las artes le permite a cada persona desarrollar pensamiento crítico, y las habilidades creativas necesarias para triunfar en un mundo en constante estado de cambio.

A través de la defensa, investigación, asociación, y desarrollo profesional, American for the Arts ofrece y asegura más recursos y apoyo para la educación de las artes.

Copyright ©2013, Americans for the Arts. All Rights Reserved.

Edición de la Serie de Guías: Kristen Engebretsen

Jefa de redacción: Elizabeth Van Fleet

Diseño por Andee Mazzocco, Whole-Brained Design, LLC

Traducido a Español por Alex Sarian

Nuestras Guías son fáciles de compartir—oprima el botón apropiado:

Compartir en Facebook

Descargar / imprimir como PDF

Mandar como correo electrónico a un amigo o colega

Washington, DC

Americans for the Arts
1000 Vermont Ave NW 6th Floor
Washington, DC 20005
202.371.2830

New York City

Americans for the Arts
One East 53rd Street, 2nd Floor
New York, NY 10022
212.223.2787

artseducation@artsusa.org

www.AmericansForTheArts.org/ArtsEducation