

Kulturaren
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura

Resumen
ejecutivo

Educación y cultura

Inspiración en buenas prácticas

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Resumen ejecutivo

El Observatorio Vasco de la Cultura dedica por primera vez un informe a la relación existente entre educación y cultura como marco potencial de actuaciones de colaboración. La vinculación existente entre educación y cultura es un tema de debate con mucha trayectoria que en los últimos años ha ido concretándose hacia proyectos de aplicación tangibles. Actualmente, se observa como los posicionamientos teóricos iniciales han dado paso a la concreción de proyectos que exploran las oportunidades derivadas de esta relación.

El informe se organiza en un primer bloque que revisa el debate teórico internacional y analiza la oportunidad que supone el cambio de paradigma en el sistema educativo para aumentar la presencia de la educación cultural. El segundo bloque entra a analizar más en profundidad la relación entre cultura y educación, explorando los beneficios derivados en el ámbito educativo, cultural, económico y social y, finalmente, el tercer bloque profundiza en las actuales tendencias y buenas prácticas vinculadas a cultura y a educación.

Para hacer un repaso de los principales consensos internacionales debemos remontarnos a 2006, cuando se celebró la *Primera Conferencia Mundial sobre Educación Artística* en Lisboa, que centró y justificó la necesidad de promover la educación artística. La *Segunda Conferencia sobre Educación Artística* se celebró en Seúl el año 2010 y continuó con la esencia de la anterior conferencia, aterrizando y concretando en objetivos, estrategias y acciones específicas. La *Tercera Conferencia Mundial sobre Educación Cultural y Artística* ha tenido lugar este 2024 en Abu Dhabi, centrando aún con mayor profundidad las acciones para dotar a los estudiantes de las competencias culturales y artísticas necesarias en la actualidad y en el futuro.

Además de estas tres conferencias específicas, en la *Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible MONDIACULT* (2022) también se reivindicaron los beneficios estratégicos de establecer sinergias entre educación y cultura. Concretamente, se abogó tanto por la integración sistémica de la cultura en la educación formal, en la informal y la no formal, como por potenciar la función educativa de los centros culturales y creativos.

Como puede observarse, la UNESCO ha indagado extensamente en la relación entre cultura y educación y uno de sus avances más recientes es la aprobación en febrero de 2024 del *Marco Global para la Educación Cultural y Artística*. Además de la UNESCO, otros organismos supranacionales también se han posicionado. Ya en 2013 la OCDE publicó *Art for Art's Sake?: The Impact of Arts Education*, analizando el impacto de las artes en el desarrollo de competencias educativas. Muy en relación, la Unión Europea elaboró en 2017 el informe *Arte, cultura y conciencia cultural en la educación* en el que se analizaba el potencial de la cultura y las artes en la educación y que finalizaba con un conjunto de recomendaciones para aplicar a nivel europeo.

Además de los esfuerzos internacionales para estudiar la relación entre educación y cultura, el cambio de paradigma del sistema educativo, que ha evolucionado hacia un modelo de aprendizaje competencial, es una oportunidad para profundizar y ampliar la educación artística en el contexto escolar. En este nuevo paradigma, elementos esenciales como la centralidad de las competencias, la multiplicidad de entornos de aprendizaje, el protagonismo del alumno, la comprensión de la escuela en interacción con el conjunto de la comunidad educativa, etc. son elementos que se refuerzan cuando la cultura, en su comprensión más extensa, pasa a formar parte del entorno educativo. En este sentido, la cultura es una fuente de innovación pedagógica clara y un elemento estratégico para ayudar a la consecución de las transformaciones personales y sociales que permiten dar respuesta a objetivos educativos individuales y colectivos.

Más allá de estos elementos de debate y reflexión impulsados por organismos internacionales desde hace años, la realidad es que los ámbitos de la cultura y la educación se relacionan entre sí, sobre todo en los espacios de intersección existentes entre ambos sectores.

Desde la educación, la relación con la cultura se da tanto en entornos de educación formal como no formal o informal. Ampliar la oferta de educación cultural en los contextos de educación reglada, establecer la cultura como herramienta pedagógica orientada a resultados educativos específicos, mejorar la calidad y acceso de la educación artística no formal, reglular la educación artística, innovar en metodologías vinculadas al trabajo creativo, dar formación cultural a los docentes, etc., son ejemplo de algunas de las acciones que actualmente relacionan cultura y educación desde la perspectiva del ámbito educativo.

Desde la cultura, la relación directa con la educación se da a partir de la dimensión educadora que adoptan los proyectos culturales. Impulsar departamentos educativos y proyectos de mediación en las instituciones culturales, proporcionar formación pedagógica a los profesionales del sector, vincular los profesionales de la cultura a entornos educativos, trabajar en propuestas orientadas a las escuelas, contribuir a formalizar y acreditar competencias adquiridas entornos de educación cultural y artística no formal, formar a los públicos etc., son ejemplos de algunas de las acciones que se desarrollan en el ámbito cultural fruto de esta relación.

Tanto desde la perspectiva de la educación como de la cultura, la relación existente entre ambos ámbitos supone ciertos beneficios a tener en cuenta.

Beneficios educativos

En relación con los beneficios de carácter educativo, la relación educación-cultura permite dar una educación integral a los estudiantes y contribuye a alcanzar competencias clave presentes en todas las etapas, muy vinculadas a la resolución de problemas de forma creativa, la capacidad de razonamiento, el pensamiento crítico, etc. Más allá de los beneficios vinculados al rendimiento académico, esta relación amplía el horizonte de herramientas que tenemos al alcance para entender e interactuar con el mundo, ofreciendo modelos y visiones alternativas, permitiendo el conocimiento de nuevos lenguajes, fomentando el desarrollo cognitivo, mejorando las relaciones sociales, etc. La vinculación de la cultura en la educación también tiene beneficios vinculados al bienestar emocional del alumnado, como la mejora de la autoestima, la tolerancia con el grupo y la cohesión.

Beneficios culturales

En relación con los beneficios de carácter cultural, la educación es un ámbito clave para garantizar los derechos culturales de la ciudadanía, ya que es un espacio privilegiado donde dar opciones de acceso a la cultura en igualdad de oportunidades, rompiendo barreras tanto físicas como psicológicas. Además, la educación cultural incide de forma directa en la formación de nuevos públicos, facilita la adopción y desarrollo de competencias y capacitaciones profesionales básicas para el sector cultural y se ha demostrado que contribuye a mejorar actitudes de respeto, protección y valoración a la diversidad cultural y al patrimonio cultural material e inmaterial.

Beneficios económicos

En relación con los beneficios económicos, relacionar educación y cultura fomenta desde edades tempranas el desarrollo de capacidades vinculadas a la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el razonamiento, etc., soft skills o habilidades blandas muy importantes para la empleabilidad y el desarrollo económico actual.

La formación en estas nuevas capacidades es básica tanto para entender el mundo y sus cambios como para participar de forma activa en la economía, ya sea en ámbitos vinculados a las ICC, que actualmente son un motor económico en desarrollo, como en ámbitos tradicionalmente más alejados de las prácticas creativas.

Beneficios sociales

En relación con los beneficios sociales, desde la educación y desde la cultura se trabaja con el objetivo de alcanzar la convivencia en sociedades justas, pacíficas, inclusivas y sostenibles. La educación sienta las bases para la cohesión, la movilidad social, la reducción de la desigualdad y la aceptación de la diversidad. La cultura tiene beneficios demostrados para contribuir a la cohesión, favoreciendo el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales vinculadas a la empatía, la confianza y la autoestima y facilitando la transmisión de valores basados en el respeto, la tolerancia y la paz. La relación entre cultura y educación favorece una ciudadanía activa y predisposta al diálogo intercultural, reforzada en valores democráticos esenciales para afrontar los cambios y retos de la actualidad.

Uno de los grandes cambios en relación con el debate sobre educación y cultura es que cada vez se pasa más de la teoría a la práctica, de manera que en los últimos años se ha ampliado el número de proyectos que relacionan ambos sectores.

Este informe hace un repaso extenso de buenas prácticas, tanto aquellas que se llevan a cabo desde el ámbito de la educación como aquellas que se desarrollan en el ámbito cultural. Las buenas prácticas recogidas proporcionan aprendizajes sobre cómo relacionar cultura y educación para fines diversos.

En el terreno de la educación artística es donde existen mayor número de iniciativas que vinculan educación y cultura, ya que es un ámbito en que ambos sectores se relacionan de forma natural y evidente. En el ámbito de la educación artística hay iniciativas orientadas a la educación formal, otras centradas en la educación no formal y otras mixtas, que trabajan en ambos entornos. Algunas de las buenas prácticas destacadas en este informe están orientadas a garantizar y mejorar las oportunidades de acceso a la educación cultural, introduciéndola en el contexto de la educación formal y abriendo sus beneficios al conjunto de estudiantes. Otras buenas prácticas recogidas utilizan la cultura como herramienta de innovación pedagógica para fines educativos, y otras persiguen objetivos más generales vinculados a la reducción de la segregación escolar o la mejora de la cohesión social.

Desde el sector cultural cada vez está adoptando más importancia la vertiente educativa de los proyectos culturales. Las buenas prácticas recogidas ejemplifican programas que ofrecen iniciativas culturales a los centros educativos, estableciendo conexiones básicas para conectar oferta cultural y público educativo; programas que apuestan por la mediación cultural y la educación desde las propias instituciones o equipamientos y programas piloto más generales orientados a establecer conexiones entre profesionales de la educación y la cultura en pro de trabajar conjuntamente en proyectos que relacionen ambos sectores.

Este informe muestra el potencial de relacionar cultura y educación, que en sus concepciones más amplias no pueden entenderse la una sin la otra. Si bien conceptualmente la relación entre educación y cultura resulta obvia, aún es un terreno en vías de exploración. Tras analizar el debate teórico y las principales iniciativas internacionales, detallar los beneficios derivados de relacionar educación y cultura y analizar un conjunto de buenas prácticas, la conclusión principal de este informe reflexiona sobre el hecho de que la vinculación entre educación y cultura es necesaria tanto para garantizar una educación de calidad al conjunto de la ciudadanía como para asegurar derechos culturales básicos. No existe una educación completa sin tener en cuenta la cultura ni una cultura efectiva sin una vertiente educadora porque la educación está sustentada en valores culturales y la cultura en valores educativos.

Kulturaren
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura

Educación y cultura

Inspiración en
buenas prácticas

Resumen ejecutivo

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA