

CATÁLOGO COLECCIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN ARTES Y CULTURA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO ARTÍSTICO

Ministerio de
las Culturas,
las Artes y
el Patrimonio

Gobierno de Chile

ÍNDICE

Línea Educación Formal / Cuadernos Pedagógicos

- > LOS JAIVAS Y LA MÚSICA LATINOAMERICANA | 6
- > EL POTENCIAL EDUCATIVO DE LA FOTOGRAFÍA | 8
- > UN VIAJE AL CINE DE RAÚL RUIZ | 10
- > ALFARERÍA, DE LA TIERRA A LA MANO. CUADERNO PEDAGÓGICO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL | 12
- > BAFONA: EL POTENCIAL EDUCATIVO DE LA DANZA | 14
- > ALUMBRADO POR EL RELÁMPAGO: GONZALO ROJAS Y SU POESÍA | 16
- > VIOLETA PARRA, 100 AÑOS | 18
- > ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE: EXPERIENCIAS MUSICALES PARA LA ESCUELA | 20
- > PATRICIO GUZMÁN. CINE DOCUMENTAL Y MEMORIA | 22

Línea Reflexión

- > CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 26
- > EL (F)ACTOR INVISIBLE. ESTÉTICA COTIDIANA Y CULTURA VISUAL EN ESPACIOS ESCOLARES | 28
- > LA ESCUELA EN ENTREDICHO. CONVERSACIONES CON CLAUDIO DI GIROLAMO | 30

Línea Educación No Formal / Colección Mediación

- > CARTILLAS EDUCATIVAS DE CINE CHILENO | 34
- > LA ARQUITECTURA COMO VENTANA DE OBSERVACIÓN Y APRENDIZAJE: PROPUESTA PEDAGÓGICA A PARTIR DE MONOLITH CONTROVERSIES | 36
- > PROPUESTA PEDAGÓGICA A PARTIR DE LA EXPOSICIÓN LOS ESPÍRITUS DE LA PATAGONIA AUSTRAL | 38

Línea Difusión

- > APORTES DE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS A LA EDUCACIÓN. FICHAS DESCRIPTIVAS | 42
- > MANUAL PEDAGÓGICO CAPTURA TU ENTORNO. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESCOLAR DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL | 44

LÍNEA:

**Educación Formal/
Cuadernos Pedagógicos**

LOS JAIVAS Y LA MÚSICA LATINOAMERICANA

El aporte de Los Jaivas a la música chilena y latinoamericana es de una riqueza expresiva que puede entusiasmar, guiar y servir de ejemplo para trabajar los contenidos del currículo escolar en cualquier nivel de enseñanza. Este cuaderno pedagógico es un aporte a la labor de los y las docentes en razón de dar a conocer la música latinoamericana a los y las estudiantes, con el objetivo de que estos desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la identidad personal a partir de la experimentación libre y del trabajo colaborativo en la creación de obras musicales, así como también aprecien el patrimonio musical y artístico chileno como contenido transversal a las distintas asignaturas.

Con esta publicación se inició formalmente la elaboración de material didáctico como uno de los componentes estratégicos del Programa Nacional de Desarrollo Artístico. Es el primer material perteneciente a la Colección Educación Artística, recopilación de recursos pedagógicos que busca acercar las artes y la cultura a las aulas abordando tópicos artísticos y culturales relevantes a nivel país para entregar a docentes contenidos con pertinencia cultural y herramientas concretas, de manera de trabajarlos en relación al currículo y desde las distintas asignaturas, buscando transversalizar los aportes de la educación artística más allá de las asignaturas de Artes y Música.

Es así como docentes de otras asignaturas, tales como Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Lenguaje y Comunicación, coordinados con el o la profesor(a) de Música, pueden trabajar unidades complementarias en las que desarrollen sus propios objetivos.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

LA HISTORIA DE LOS JAIVAS

LOS JAIVAS Y LA MÚSICA LATINOAMERICANA

1. Géneros y movimientos de la música popular del siglo XX presentes en la obra de Los Jaivas
2. Estilos de la música latinoamericana presentes en la obra de Los Jaivas
3. Los Jaivas y Alturas de Machu Picchu

ELEMENTOS DEL LENGUAJE MUSICAL

1. Cualidades del sonido
2. Sonido y ruido
3. Patrones rítmicos y agógica
4. Forma y estructura
5. Improvisación y composición

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1: Descubriendo mi música en compañía de Los Jaivas

- Propuesta didáctica transversal para 3° Básico
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Música

Unidad 2: Conociendo la música de Chile

- Propuesta didáctica transversal para 6° Básico
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Música

Unidad 3: Conociendo la música latinoamericana

- Propuesta didáctica transversal para 7° Básico
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Educación Artística (Música)

Unidad 4: Aprendiendo a producir una obra musical

- Propuesta didáctica transversal para 3° Medio
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Artes Musicales

BIBLIOGRAFÍA

FICHA	
Título del libro:	Los Jaivas y la música latinoamericana
Año:	2015/Segunda edición: 2016
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en convenio con Fundación Los Jaivas
Colección:	Educación Artística
Línea:	Educación formal/Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	120
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	DVD con obra musical de Los Jaivas. Incorpora además recursos gráficos y audiovisuales.
Distribución:	13.000 ejemplares. CRA, Bibliotecas públicas, Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-116-0
ISBN (pdf):	978-956-352-117-7
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/05/cuaderno-los-jaivas.pdf

EL POTENCIAL EDUCATIVO DE LA FOTOGRAFÍA

Esta publicación nace con el objetivo de contribuir a educar en el lenguaje visual a los y las estudiantes del país, como una forma de adquirir y desarrollar las capacidades que les permitan conocer su entorno y desarrollar una lectura crítica de la realidad frente al cúmulo de imágenes que los rodean. La fotografía, en tanto lenguaje, arte y patrimonio cultural, tiene en sí misma un valor incalculable, pero además es un hacer cotidiano que entusiasma a todo tipo de personas. De ahí que puede ser especialmente útil para trabajar los contenidos del currículo escolar en la asignatura de Artes Visuales en todo nivel de enseñanza. Asimismo, el conocimiento del lenguaje fotográfico puede dar forma a un material que convoque a otras áreas del arte y del conocimiento en general (Tecnología; Orientación; Historia, Geografía y Ciencias Sociales), y que, por tanto, pueda ser trabajado de manera transversal en distintas asignaturas.

Es así que *El potencial educativo de la fotografía* busca, en primer lugar, que los y las estudiantes conozcan los aspectos técnicos, estéticos y éticos de la disciplina, ayudándolos a fortalecer su capacidad de observar el entorno de manera crítica y permitiéndoles expresar un punto de vista propio. En segundo lugar, que aprendan a valorar nuestro patrimonio fotográfico como expresión artística y de la memoria del país, poniendo a su disposición y de los docentes imágenes históricas y de fotógrafos chilenos(as) contemporáneos(as) para trabajar en la escuela.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

EL ARTE DE LA FOTOGRAFÍA

1. Géneros fotográficos
2. El valor de la fotografía

EL LENGUAJE FOTOGRAFICO

1. Principios técnicos de la fotografía
2. Elementos de la fotografía

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1: Mi mundo a través de la fotografía

- Propuesta didáctica transversal para 4° Básico
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Artes Visuales

Unidad 2: Digo quién soy a través de la fotografía

- Propuesta didáctica transversal para 6° Básico
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Artes Visuales

Unidad 3: La imagen que quiero promover

- Propuesta didáctica transversal para 7° Básico
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Artes Visuales

Unidad 4: Quiero cambiar la imagen de mi mundo

- Propuesta didáctica transversal para 4° Medio
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Artes Visuales

BIBLIOGRAFÍA

FICHA	
Título del libro:	<i>El potencial educativo de la fotografía</i>
Año:	2015
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Educación formal/Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	132
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	DVD con un set de fotos para trabajar en aula. Incluye infografías sobre la historia de la imagen fotográfica
Distribución:	13.000 ejemplares. CRA, Bibliotecas públicas, Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-143-6
ISBN (pdf):	978-956-352-144-3
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/cuaderno-fotografia.pdf

UN VIAJE AL CINE DE RAÚL RUIZ

La figura de Raúl Ruiz constituye un pilar fundamental para nuestra cultura. Es una de esas figuras indispensables de nuestra historia, que si bien forjó su carácter en Chile, necesitó ir más allá de nuestras fronteras para consolidarse. Un Raúl Ruiz que se convirtió para el mundo en Raoul, pródigo director, político, migrante y, sin embargo, tan enraizadamente chileno. Creador de relevancia mundial, durante su vida filmó más de cien películas, quince de ellas en distintas localidades del territorio nacional, en las que mostró una capacidad enorme de interpretar nuestra identidad mediante obras cargadas de ironía, humor y surrealismo.

Ruiz hizo del cine un campo de ensayo y exploración de las más variadas ideas, formatos y lenguajes audiovisuales, al desarrollar proyectos cinematográficos innovadores, lo que le valió la fama de ser un autor difícil, al no contar en sus películas una historia convencional, con conflictos morales y curvas dramáticas intensas, al contrario de lo que sucede en el cine comercial de Hollywood. No se limitó a repetir la clásica fórmula del cine industrial, según la cual el cine debe contar una historia, subordinando todos los recursos visuales y sonoros a esa única exigencia narrativa. Nunca cejó en una búsqueda distinta y su descubrimiento de nuevas funciones o posibilidades expresivas de la imagen no provino solamente de su saber técnico o artístico; provino también de su amplio conocimiento de la cultura popular.

Un viaje al cine de Raúl Ruiz expande los alcances de esta figura del arte nacional a las comunidades educativas, buscando ser una herramienta concreta para continuar difundiendo los aportes del cine a la educación y los aportes transversales de los lenguajes artísticos a ella. La propuesta se desarrolla a partir de dos de sus películas realizadas en Chile: *Tres tristes tigres*, su primer largometraje, y *Cofralandes*, de gran valor simbólico, ya que marca su regreso a filmar en su país luego del exilio.

Elaborado por el profesor Christian Miranda, exdirector académico del Archivo Ruiz-Sarmiento del Instituto de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, este cuaderno acentúa un aspecto particular del cine de Ruiz, entre muchos otros posibles: su interés en la cultura popular chilena y su confianza en la capacidad del cine para indagar y hacer visible los rasgos idiosincráticos más imperceptibles de una comunidad, cuyo discernimiento puede fortalecer su identidad o el sentido de pertenencia, incluso si algunos de esos rasgos son a todas luces negativos.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

BIOGRAFÍA DE UN CINEASTA

EL CINE DE RAÚL RUIZ

- El cine de la infancia
- La experiencia del teatro
- Del teatro al cine
- Primer periodo creativo (1968 - 1973)
- Segundo periodo creativo (1974 - 2011)
- Ruiz en la historia del cine
- Una vuelta por el cine clásico
- Los "nuevos cines" de los años 60
- Cine y tecnología
- La improvisación
- El Nuevo Cine chileno
- Poética del cine
- Contra el conflicto central
- El efecto de extrañamiento
- Las seis funciones del plano

CHILE Y SU CULTURA POPULAR EN EL CINE DE RAÚL RUIZ

- La cultura popular
- La parodia de lo chileno
- El retorno de las imágenes de Chile
- Filmografía comentada

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1. Chile: un territorio imaginado. 3° Medio

Lenguaje y Comunicación / Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Unidad 2. Representación de la cultura popular y las transformaciones de la sociedad chilena. 3° Medio

Historia, Geografía y Ciencias Sociales / Artes Visuales

Unidad 3. La representación de la cotidianidad chilena. 4° Medio

Lenguaje y Comunicación / Artes Visuales

Unidad 4. Las imágenes sobre Chile. 4° Medio

Filosofía / Lenguaje y Comunicación

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA

FICHA	
Título del libro:	<i>Un viaje al cine de Raúl Ruiz</i>
Año:	2016
Autoría:	Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en colaboración con Archivo Ruiz-Sarmiento, Instituto de Arte PUCV
Colección:	Educación Artística
Línea:	Educación formal/Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	136
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	DVD. Incluye las películas <i>Tres tristes tigres</i> y <i>Cofralandes I</i>
Distribución:	CRA (Educación Media), Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-165-8
ISBN (pdf):	978-956-352-166-5
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/08/cuaderno-pedagogico-raul-ruiz.pdf

ALFARERÍA, DE LA TIERRA A LA MANO. CUADERNO PEDAGÓGICO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Este título constituye el primer cuaderno pedagógico de patrimonio cultural inmaterial. Busca adentrar a los y las docentes de nuestro país en el conocimiento y enseñanza de diferentes manifestaciones del patrimonio cultural, para lo cual se dispone de una serie de recursos pedagógicos y herramientas didácticas para abordar esta temática con niños y niñas de segundo ciclo de educación básica.

Los contenidos se basan en los relatos de tres alfareras de diferentes zonas geográficas de nuestro país: Elena Tito (Tesoro Humano Vivo 2015), alfarera del Norte Grande, de Santiago del Río Grande, ubicada en la comuna de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, cultora de la alfarería atacameña; Gabriela García, alfarera de la zona centro-sur, perteneciente a la Unión de Artesanos de Quinchamalí (THV 2014), ubicada en la comuna de Chillán, región del Biobío; y Dominga Neculmán (THV 2011), alfarera mapuche de la comunidad Juan Mariqueo de Roble Huacho, ubicada en la comuna de Padre Las Casas, provincia de Cautín, región de La Araucanía.

En sus relatos, las cultoras comparten anécdotas y experiencias de vida y aportan algunos de sus conocimientos sobre alfarería, sobre las técnicas de su oficio y formas de transmisión, relación con la naturaleza y territorio, y recrean a través de sus testimonios las culturas de las comunidades a las que pertenecen. Todo lo anterior supone un trabajo interdisciplinario de los y las docentes con sus estudiantes: un cruce entre Lenguaje e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, procurando generar el interés de los y las estudiantes por la investigación a través de la actividad denominada "Bitácora".

Finalmente, este material pretende generar un espacio para que el o la docente promueva la reflexión en los estudiantes, estimulando a niñas y niños para que indaguen en la realidad cultural de sus propias comunidades.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

LAS DIMENSIONES DE LA ALFARERÍA

- Dimensión pedagógica
- Dimensión patrimonial
- Fundamentación y estructura del cuaderno pedagógico

ÁREAS CURRICULARES

- Dimensiones de trabajo
- Niveles de aprendizaje
- Asignaturas
- Objetivos Fundamentales Transversales (OFT)

ACTIVIDADES

Actividad 1: De la tierra a la mano y de la mano a la comunidad, ¿qué es la alfarería?

Actividad 2: Relatos de alfareras

- No cambio mi desierto, mi pueblo. Elena Tito, Región de Antofagasta
- En menguante. Gabriela García, alfarera de la Unión de Artesanos de Quinchamalí, Región del Biobío
- Cantaritos en los oídos. Dominga Neculmán, Región de La Araucanía

Actividad 3: Manos a la greda

- Elaboración de una bitácora

GLOSARIO GENERAL

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FICHA	
Título del libro:	<i>Alfarería, de la tierra a la mano. Cuaderno pedagógico de patrimonio cultural inmaterial</i>
Año:	2016
Autoría:	Departamento de Patrimonio del Consejo Nacional de Cultura y las Artes, con la colaboración del Área de Educación del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago, de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y la Unidad de Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Chillán
Colección:	Educación Artística
Línea:	Educación formal/Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	73
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	No
Distribución:	3.000 ejemplares. Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-163-4
ISBN (pdf):	978-956-352-164-1
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/11/cuaderno-pedagogico-alfareria.pdf

BAFONA: EL POTENCIAL EDUCATIVO DE LA DANZA

Esta publicación pone a disposición de la comunidad educativa el conocimiento pedagógico que el Ballet Folklórico Nacional (Bafona) –elenco estable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio– ha adquirido en sus 50 años de historia. A partir de la conmemoración del medio siglo de historia de la agrupación, y en concordancia con su vocación docente, surgió la motivación por generar una propuesta pedagógica que rescatase esta práctica y propusiera a los y las docentes de distintas asignaturas estrategias para trabajar diferentes contenidos del currículum formal con herramientas metodológicas de la danza, enriqueciendo sus experiencias de aprendizaje con el movimiento corporal abordado desde un enfoque artístico.

La propuesta pedagógica que ofrece esta publicación busca reforzar la idea de que la enseñanza de la danza puede contribuir a entregar una educación más integral y creativa, más activa y saludable, reforzando las relaciones interpersonales y las dinámicas grupales que pueden coadyuvar a una mejora de la calidad de vida para las nuevas generaciones de estudiantes del país. Un primer paso para validar la enseñanza de la danza es reconocer el potencial del movimiento corporal como otra forma de aprehender y pensar el mundo, más allá de las habilidades y capacidades lógico-rationales y físicas que suelen estimularse en el sistema educativo actual. La danza no solo educa el cuerpo, sino que da expresión a la vida afectiva, fortalece la voluntad y ejercita la vida social. Así como en la danza convergen los distintos lenguajes artísticos, a través del movimiento también es posible trabajar interdisciplinariamente contenidos de asignaturas diversas, condición pedagógica que hasta ahora no ha sido del todo atendida.

Este cuaderno pedagógico constituye, entonces, una invitación a los docentes a introducir metodologías propias de la danza para trabajar objetivos y contenidos curriculares a través del movimiento. Una propuesta de aprendizaje que incorpora el trabajo corporal y la dimensión artística a las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Lenguaje y Comunicación; y Educación Física y Salud, en busca de generar estrategias interdisciplinarias de trabajo en la escuela que permitan avanzar hacia una educación integral y que a su vez promueva la creatividad.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

LA DANZA EN CHILE

- Surgimiento de la danza profesional en Chile
- Contribuciones de artistas nacionales a la danza
- La danza independiente en las décadas de 1980 y 1990
- La danza tradicional como fuente de inspiración y creatividad: el Bafona

MOVIMIENTO CON SENTIDO Y DANZA EN EL AULA

- Movimiento desde el origen
- Danza y vida social
- Danza y educación
- Danza y percepción: el cuerpo como proliferación de lo sensible
- La danza: una arista de la educación artística
- Elementos del lenguaje de la danza

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1. Chile: Transformar la palabra en movimiento. 2° Básico

- Lenguaje y Comunicación en articulación con Música y Artes Visuales

Unidad 2. Los puntos cardinales son tres: yo, el otro y el espacio. 6° Básico

- Historia, Geografía y Ciencias Sociales en articulación con Música y Artes Visuales

Unidad 3. Yo y otros en un solo cuerpo en movimiento conjunto: el huayno. 7° Básico

- Educación Física y Salud en articulación con Música y Artes Visuales

Unidad 4. De la palabra al cuerpo y del cuerpo al espacio. 2° Medio

- Lenguaje y Comunicación en articulación con Música y Artes Visuales

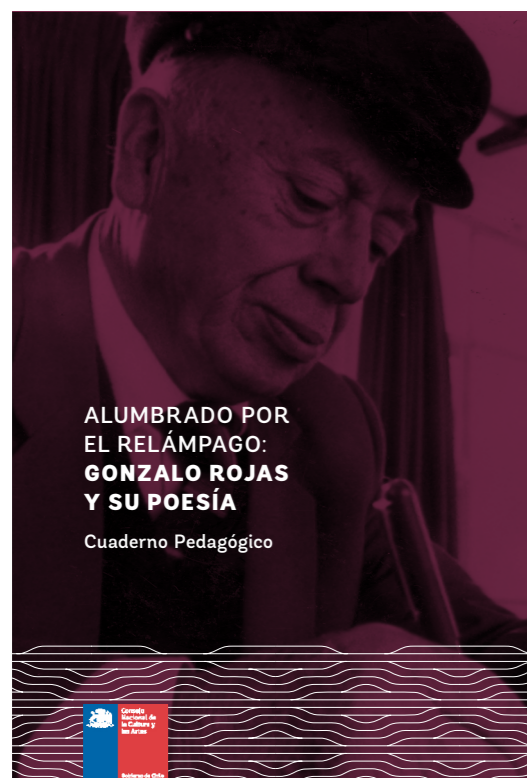
ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

FICHA	
Título del libro:	<i>Bafona: el potencial educativo de la danza</i>
Año:	2016
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Educación formal/Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	120
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	DVD con fragmentos de obras de Bafona: <i>Chiloé, Patagonia, Aymara Marka y América</i>
Distribución:	7.000 ejemplares. CRA (de establecimientos municipales), Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-182-5
ISBN (pdf):	978-956-352-183
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2017/07/bafona-potencial-educativo-danza.pdf

ALUMBRADO POR EL RELÁMPAGO: GONZALO ROJAS Y SU POESÍA

Gonzalo Rojas (1916-2011) no solo fue uno de los poetas fundamentales del siglo XX, autor de una obra que entrega testimonio de algunas de las transformaciones sociales, políticas e intelectuales más importantes de su tiempo, sino también un magnífico educador. Su rol en la reapropiación de las distintas tradiciones poéticas y el impacto sobre la experiencia individual, su trabajo pionero en la organización de ambiciosas iniciativas de extensión artística y cultural, hacen de Rojas una potente figura para las artes y la educación. Ese legado artístico y cultural tiene el potencial de contribuir a una búsqueda y exploración de espacios de acción creativa para el proceso educativo, y la construcción de una sociedad participativa y democrática.

Este cuaderno pedagógico es un breve encuentro con Gonzalo Rojas, cuyos poemas han merecido la atención y la admiración mundial, haciéndolo merecedor de reconocimientos como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (1992), el Premio Nacional de Literatura de Chile (1992), el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo, de México (1998), el Premio Cervantes de Literatura (2003) y la Medalla Gabriela Mistral (2009). El mismo interés revelan las antologías de sus poemas, y los estudios y traducciones a otras lenguas de sus obras, entre las que se cuentan: alemán, chino, inglés, italiano, francés, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, turco y griego.

Aparecen aquí en este libro, el hombre, el poeta, el niño deslumbrado por el relámpago, el joven en el encantamiento del amor, el estudiante insaciable, el profesor abriendo en sus estudiantes todas las posibilidades, el viajero interminable y, otra vez, el niño. Porque Gonzalo Rojas siempre volvía a esa materia preciosa: la infancia.

Esta publicación se compone de tres partes en diálogo mutuo que suman la aproximación biográfica y literaria, el enfoque didáctico y una antología que permite realizar las actividades propuestas y, sobre todo, facilitar el acceso y el conocimiento directo de la obra del autor. La primera parte contiene un relato panorámico de la vida del artista, centrada en episodios significativos o hitos biográficos, seguida por la entrega de claves para comprender su poesía, relacionadas con un sistema de preferencias y alusiones a la obra de numerosos autores, ejes temáticos, lenguaje, métrica y recursos rítmicos. La segunda parte desarrolla cuatro unidades didácticas, alineadas al Currículum Nacional, que permiten trabajar la obra de Gonzalo Rojas en Educación Parvularia, Básica y Media.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

ALUMBRADO POR EL RELÁMPAGO: HITOS BIOGRÁFICOS

Máscara, experiencia y mito: límites de una biografía
El relámpago
Un caballo
La tartamudez
Hallazgo de libros decisivos
Viaje bautismal a Santiago
Gonzalo Rojas y su generación literaria
Las vanguardias y el arte en las primeras décadas del siglo XX
Silabario de Heráclito
Gonzalo Rojas y Valparaíso, el trabajo como profesor y el primer libro
Vivir como poeta, el proyecto de la poesía activa
Revolución cubana y Unidad Popular
El exilio
Regreso a Chile
Años de madurez y finales

ARS POÉTICA: CLAVES PARA APRECIAR LA POESÍA DE GONZALO ROJAS

Poeta de rescate, poeta coral
Ejes temáticos
Lenguaje
Métrica y recursos rítmicos
Símbolos rojianos

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1. Gonzalo Rojas, alguien como tú

Nivel: 2° Nivel de Transición (Tramos IV y V)

Unidad 2. Primero un relámpago, después un galope

Nivel: 5° Básico

Unidad 3. Gonzalo, compañero de viaje

Nivel: 3° Medio

Unidad 4. Amor, deseo y libertad

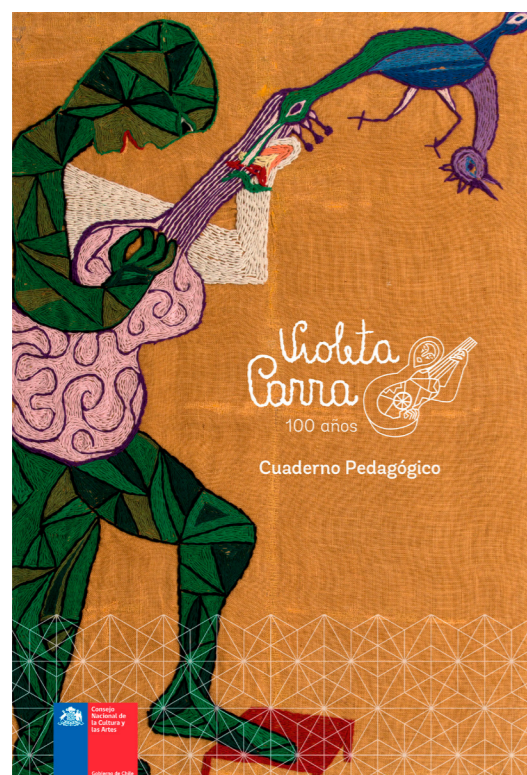
Nivel: 4° Medio

SABES COMO ESCRIBO CUANDO ESCRIBO: ANTOLOGÍA DIDÁCTICA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FICHA	
Título del libro:	<i>Alumbrado por el relámpago: Gonzalo Rojas y su poesía</i>
Año:	2017
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en colaboración con la Fundación de Estudios Iberoamericanos Gonzalo Rojas
Colección:	Educación Artística
Línea:	Educación formal/Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	142
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	DVD que incluye: el documental <i>Al fondo de todo esto duerme un caballo</i> , una selección de poemas de Gonzalo Rojas, audios con lecturas de Gonzalo Rojas y fichas para apoyar la implementación de las unidades
Distribución:	13.000 ejemplares. CRA, bibliotecas públicas, Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-223-5
ISBN (pdf):	978-956-352-224-2
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2017/06/alumbrado-relampago-gonzalo-rojas.pdf

VIOLETA PARRA, 100 AÑOS

Con motivo de la celebración de los 100 años del nacimiento de Violeta Parra, el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio quiso relevar la figura de esta creadora sublime a través de diversas iniciativas que dieran a conocer tanto la obra como la filosofía de esta mujer, muchas veces nombrada como la más importante artista chilena de todos los tiempos.

Este cuaderno pedagógico es una invitación a que docentes y estudiantes aprecien y conozcan su trabajo, pero también a que se apropien de la libertad para vivir, aprender y crear que, a fin de cuentas, es la mayor lección artística de Violeta Parra. Frente a una creciente tendencia a la globalización musical, que puede ser entendida como la occidentalización de los parámetros de las músicas del mundo con fines comerciales, la identidad sonora es un espacio posible de resistencia, reivindicación y reinención de lo propio frente a la normalización y estandarización; uno de los elementos que permite a distintas culturas preservar su identidad.

La propuesta didáctica de este material –construida a partir de las orientaciones entregadas por Tita Parra, quien vivió en primera persona las enseñanzas de su abuela– apunta a estimular a niños, niñas y jóvenes a ahondar en la dimensión estética y simbólica de la vida cotidiana. Se trata de una invitación a generar instancias para explorar sus capacidades creativas a partir de la observación de su entorno y realidad local, teniendo como ejemplo la metodología de investigación popular y la particular sensibilidad y visión de Violeta. De ahí que este libro más que un compendio de obras para ser apreciadas y reproducidas, propone distintos juegos y ejercicios perceptivos, creativos y analíticos que, apoyados en herramientas, medios y estéticas actuales, buscan vincular la vida y obra de Violeta Parra con la realidad de los y las estudiantes, para desde ahí producir nuevas creaciones y reflexiones originales que continúen enriqueciendo nuestra identidad cultural, priorizando el valor del proceso por sobre la búsqueda de resultados preestablecidos.

Las unidades didácticas que conforman este cuaderno tienen como hilo conductor fragmentos de la canción “Gracias a la vida”, entendida como manifiesto o arte poética de la autora en cuanto a su relación con la experiencia personal y social, los lenguajes artísticos, la investigación de la tradición y la relación con un público o comunidad. De esta canción se toman afirmaciones que sirven como entrada a la obra e imaginario de Violeta, en una progresión de ascendente abstracción, adecuada a la edad y desarrollo cognitivo de los niveles educativos.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

VIDA DE VIOLETA PARRA

- La artista y su época
- Infancia: el campo como hogar y el canto como alimento
- Traslado a Santiago: “Salí de mi casa un día/ pa’ nunca retroceder”
- Violeta se va a los campos: rescate y recopilación del canto campesino.
- El nacimiento de una artista
- Violeta parte a Europa: “Soy la feliz Cenicienta...”
- Vuelta definitiva a Chile: el sueño de la carpa

VIOLETA, ARTISTA MÚLTIPLE

- La música de Violeta Parra
- Las recopilaciones
- Composiciones y discografía seleccionada
- Fuentes de inspiración
- El canto a lo poeta y las formas de la poesía popular
- Décimas. Autobiografía en verso
- Violeta visual
- Su influencia

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1. 2° Básico

Música/ Artes Visuales/ Ciencias Naturales

Unidad 2. 5° Básico

Música/ Artes Visuales/ Lenguaje y Comunicación

Unidad 3. 8° Básico

Música/ Artes Visuales/ Lenguaje y Comunicación

Unidad 4. 2° Medio

Música/ Artes Visuales/ Historia, Geografía y Ciencias Sociales

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FICHA	
Título del libro:	Violeta Parra, 100 años
Año:	2017
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en colaboración con la Fundación Museo Violeta Parra y la Fundación Violeta Parra
Colección:	Educación Artística
Línea:	Educación formal/Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	160
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	DVD que recopila una selección de la obra visual de Violeta Parra; una selección de clips del material audiovisual “Violeta Parra, pintora chilena”, realizado por la Fundación Violeta Parra bajo la dirección de Ignacio Agüero
Distribución:	13.000 ejemplares. CRA, bibliotecas públicas, Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-225-9
ISBN (pdf):	978-956-352-226-6
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2017/05/cuaderno-violeta-parra.pdf

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE: EXPERIENCIAS MUSICALES PARA LA ESCUELA

La orquesta es el más grande instrumento musical occidental hasta ahora creado, un instrumento colectivo que a través de los siglos ha ido variando en tamaño, en los instrumentos que la componen, a la vez que ha ido ampliando su repertorio, al interpretar diversos géneros musicales a lo largo de su historia.

Hoy la orquesta sigue siendo continuamente renovada. Algunas de dichas adaptaciones buscan generar interés en nuevas audiencias, siendo el público parte fundamental en la vida de toda expresión artística. Además, múltiples espacios de educación han tomado parte del mundo orquestal durante los últimos años, permitiendo así la inclusión de personas que de otro modo no hubieran conocido o aprendido un instrumento. Esto ha ido generando un nuevo ámbito de construcción social a través de la conformación de orquestas juveniles y amateur pertenecientes a barrios, escuelas y comunas, entre otros.

Este cuaderno pedagógico propone una forma lúdica para acercarse a la música clásica tomando como punto de inicio la apreciación de obras del repertorio de la Orquesta de Cámara de Chile (OCCH), elenco estable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Focalizando la observación en distintos aspectos del lenguaje musical, la escucha se presenta como punto de partida para reflexionar sobre distintas temáticas vinculadas a la creación musical, y así, generar procesos creativos inspirados en el trabajo colaborativo que caracteriza a las orquestas.

La publicación ha sido elaborada como material de apoyo para docentes de 1° Básico a 4° Medio no solo de la asignatura de Música, sino también de otras asignaturas incluidas en los planes y programas del Ministerio de Educación, de manera que puedan desarrollar un trabajo transversal a partir de sus contenidos. Incluye unidades didácticas para Básica y Media, y un trabajo articulado entre Música y asignaturas como Artes Visuales; Filosofía; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Lengua y Literatura; Psicología y Tecnología.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

LA ORQUESTA

- Breve historia de la orquesta
- Instrumentos de tradición orquestal
- El orgánico orquestal
- Principales referentes en la historia de la orquesta
- La orquesta de cámara

LA MÚSICA ORQUESTAL

- Desarrollo estético de la música orquestal
- Las formas instrumentales de la música sinfónica
- Guía de iniciación al repertorio orquestal

LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE

- Historia del elenco
- Hitos en su trayectoria
- Rol educativo y social

ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE MUSICAL

- La forma
- El ritmo
- La altura
- La dinámica
- La textura
- El timbre
- La notación musical

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1. Introducción a la música orquestal. Nivel 4° básico

Asignaturas: Música y Tecnología

Unidad 2. La sinestesia y la música orquestal. Nivel 7° básico

Asignaturas: Música y Artes Visuales

Unidad 3. La interpretación orquestal como acto comunicativo. Nivel 1° medio

Asignaturas: Música y Lengua y Literatura

Unidad 4. La mujer en la historia de la música orquestal. Nivel 3° medio

Asignaturas: Artes Musicales; Filosofía y Psicología, e Historia, Geografía y Ciencias Sociales

REFERENCIAS Y ANEXOS

FICHA	
Título del libro:	Orquesta de Cámara de Chile: experiencias musicales para la escuela
Año:	2017
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Educación formal/Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	136
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	DVD con registros de audio de interpretaciones de la OCCH, clips audiovisuales para dar cuenta de conceptos musicales, registros audiovisuales de dos conciertos de la OCCH e infografías explicativas
Distribución:	3.000 ejemplares. Bibliotecas públicas, Consejos Regionales de Cultura. (Está planificada reimpresión de 10.000 ejemplares para los CRA en 2018)
ISBN (papel):	978-956-352-259-4
ISBN (pdf):	978-956-352-260-0
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/cuaderno-occh.pdf

PATRICIO GUZMÁN. CINE DOCUMENTAL Y MEMORIA

La presente publicación es una oportunidad para contribuir a la difusión y el diálogo con las nuevas generaciones, tanto de la obra esencial del realizador Patricio Guzmán como de la importancia cultural del género documental. El material se orienta a estimular la lectura de las diversas perspectivas que estas películas documentales tienen con la memoria y nuestro país, la memoria de la historia, de los sueños colectivos, de los dolores profundos provocados por la dictadura y de las diversas dimensiones que conforman nuestra cultura.

Los contenidos de este cuaderno pedagógico –elaborados por la Cineteca Nacional de Chile en conjunto con el Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio– contaron con la revisión del mismo Patricio Guzmán. Se estructuran en tres secciones: la primera, “Cine y memoria”, presenta la filmografía del cineasta y describe tres grupos que permiten comprender las transformaciones de su cine. La segunda sección, “Fichas educativas para el debate y la apreciación cinematográfica”, desarrolla una secuencia de mediación para cada una de las películas descritas y está dirigida a espacios de educación formal y educación no formal, permitiendo a docentes y mediadores culturales dinamizar y generar actividades para que los y las jóvenes aprecien el cine y participen en actividades que les permitan desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes vinculadas con diversos sectores de aprendizaje.

La tercera sección, “Aplicación didáctica para establecimientos educacionales”, se dirige específicamente a docentes de la educación formal y propone cinco proyectos que permiten coordinar un trabajo multidisciplinario en torno a las temáticas abordadas en los documentales propuestos: *La batalla de Chile I, II y III* (1975, 1976 y 1979); *Chile, la memoria obstinada* (1997); *El caso Pinochet* (2001); *Salvador Allende* (2004); *Nostalgia de la luz* (2010); *El botón de nácar* (2015), contenidos en el DVD que acompaña la publicación.

La selección de documentales que se presenta en este material corresponde a distintos momentos de la biografía cinematográfica de Guzmán, que en su totalidad permiten comprender la conflictiva

y profunda relación del autor con Chile. Desde la Unidad Popular y el quiebre provocado por el golpe militar hasta la visión reflexiva de un país que, 40 años después, sigue viviendo el duelo de un quiebre social que no ha terminado de repararse.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CINE Y MEMORIA

- Inicios en el cine
- Filmografía
- Grupos temáticos

FICHAS EDUCATIVAS PARA EL DEBATE Y LA APRECIACIÓN CINEMATográfica

- Grupo 1: La memoria del sueño colectivo
- Grupo 2: La reescritura histórica y los protagonistas del drama de Chile 48
- Grupo 3: Recordar a través de fragmentos

APLICACIÓN DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

- Proyecto 1: Tu memoria obstinada
- Proyecto 2: El álbum de fotografías
- Proyecto 3: Tarjetas postales para el futuro
- Proyecto 4: Cielo y desierto, espejo del individuo
- Proyecto 5: Las voces del agua

ANEXOS

- Glosario de términos cinematográficos
- Resumen de alineación curricular

REFERENCIAS

FICHA	
Título del libro:	Patricio Guzmán. Cine documental y memoria
Año:	2017
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y Cineteca Nacional de Chile, con colaboración del Ministerio de Educación
Colección:	Educación Artística
Línea:	Educación formal/Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	140
Formato:	19 x 28 cm + Caja contenedora
Material complementario:	Caja con ocho DVD. Incluye los seis documentales a partir de los que se desarrolló la propuesta pedagógica: <i>La batalla de Chile</i> , <i>Chile la memoria obstinada</i> , <i>El caso Pinochet</i> , <i>Salvador Allende</i> , <i>Nostalgia de la Luz</i> (+ seis cortometrajes) y <i>El botón de nácar</i> .
Distribución:	600 ejemplares. Red de Cineclub Escolar, bibliotecas públicas, Consejos Regionales de Cultura.
ISBN:	978-956-8529-52-9
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2018/01/cuaderno-pedagogico-patricio-guzman.pdf

LÍNEA:

Reflexión

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Como parte de la política del Plan Nacional de Educación Artística 2015-2018, consistente en acercar las artes y la cultura tanto al sistema formal de educación como a otros espacios culturales que son, en efecto, decisivos en la nivelación del capital cultural de niños, niñas y jóvenes, esta publicación pone a disposición de establecimientos educacionales, centros culturales y de formación, una serie de seis cuadernos que, en conjunto, delinean el concepto de educación artística que persiguen: una educación que sea un aporte al desarrollo integral de las personas; que promueva el disfrute de las artes y la cultura; que contribuya a la formación de ciudadanos y ciudadanas sensibles a la realidad que les rodea, que respeten e integren la diversidad, con capacidades para establecer relaciones democráticas y participativas.

Este conjunto de libros permitirá, por un lado, generar una reflexión colectiva sobre el valor y los aportes de la educación artística y cultural en la construcción de una educación de calidad más integral; y por otro, brindará las herramientas metodológicas y conceptuales para que docentes y demás actores relevantes en el desarrollo de una educación artística puedan generar proyectos educativos conjuntos que permitan a niños, niñas y jóvenes ejercer su derecho a acceder de manera igualitaria a la cultura y las artes.

INDICE

Cuaderno 1.

El aporte de las artes y la cultura a una educación de calidad

Cuaderno 2.

Por qué enseñar arte y cómo hacerlo

Cuaderno 3.

Una educación artística en diálogo con otras disciplinas

Cuaderno 4.

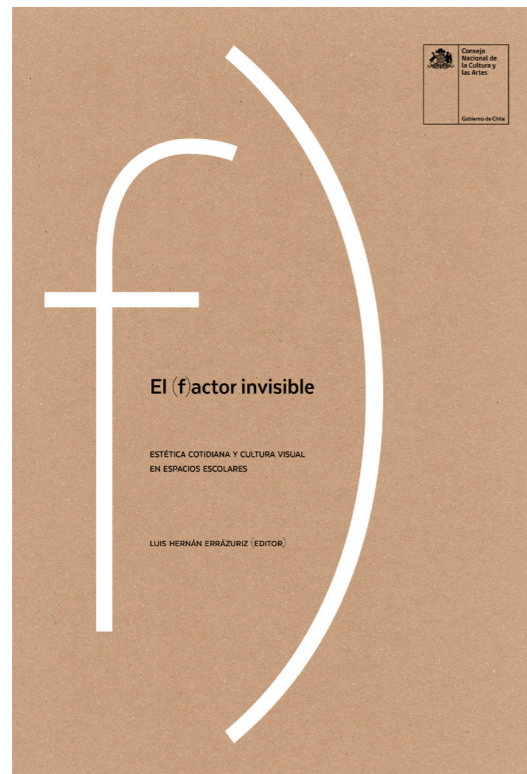
Educación artística para la formación ciudadana

Cuaderno 5.

Educación artística y diversidad cultural

FICHA	
Título del libro:	Caja de herramientas para la educación artística
Año:	2016/ 2018 (versión actualizada)
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de proyecto adjudicado a CIDE, Universidad Alberto Hurtado
Colección:	Educación Artística
Línea:	Reflexión
Formato:	Cinco cuadernillos de 19 x 28 cm + caja contenedora
Material complementario:	No
Distribución:	4.000 ejemplares. Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-145-0
ISBN (pdf):	978-956-352-146-7
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/publicaciones/caja-de-herramientas-para-la-educacion-artistica/

EL (F)ACTOR INVISIBLE. ESTÉTICA COTIDIANA Y CULTURA VISUAL EN ESPACIOS ESCOLARES

Esta obra es un compendio de artículos académicos acerca de la estética cotidiana y cultura visual en los espacios escolares. Se inserta en el actual debate sobre la calidad de la educación desde una perspectiva estético-social enfocada en la creación de una atmósfera pedagógica coherente con los estándares académicos deseados.

La hipótesis de trabajo que plantea es que mientras no se pondere la importancia de los diferentes medios de conocer (visuales, sonoros, espaciales, entre otros), así como de la estética del ambiente o entorno educativo en el que están insertos los y las estudiantes, no será posible una verdadera educación de calidad. Para ello, Luis Hernán Errázuriz –destacado académico en temas de educación del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile– y su equipo fotografiaron las imágenes que se exhiben –exhibían– diariamente en las aulas, frontis, pasillos y patios de 21 establecimientos escolares en la comuna de Peñalolén. Esas imágenes cotidianas suelen hallarse no a plena vista, configurando un paisaje silencioso, el factor invisible. Esta investigación está animada por el afán de hacer visible lo que el día a día invisibiliza.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

AGRADECIMIENTOS

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE

Calidad estética del entorno escolar: el (f)actor invisible | Luis Hernán Errázuriz

Cultura visual escolar: investigación sobre los muros de salas de primero básico en establecimientos educacionales de la comuna de Peñalolén | Luis Hernán Errázuriz y Carlos Portales

Desigualdades visuales en muros de salas de primero básico en establecimientos educacionales de la comuna de Peñalolén | Luis Hernán Errázuriz y Carlos Portales

La cuestión del clima y el espacio escolar: lineamientos y proyecciones pedagógicas | Luis Manuel Flores
Percibir y educar: orientaciones pedagógicas a partir de Elliot Eisner | Guillermo Marini

SEGUNDA PARTE

Materialidad en la sala de clases: reflexiones a partir de un análisis fotográfico | Marjorie Murray
Lo que se ve y lo que no se ve. Una mirada a los muros de salas de primero básico de algunos colegios chilenos | Ricard Huerta

El muro en escuelas primarias como mecanismo de normalización | Ricardo Greene

Mirar la sala de clases. Apuntes sobre la observación de fotografías de salas de primeros básicos de escuelas municipales en la comuna de Peñalolén | Valeria de los Ríos

ANEXOS

Apuntes sobre estética cotidiana y cultura visual | Daniel González

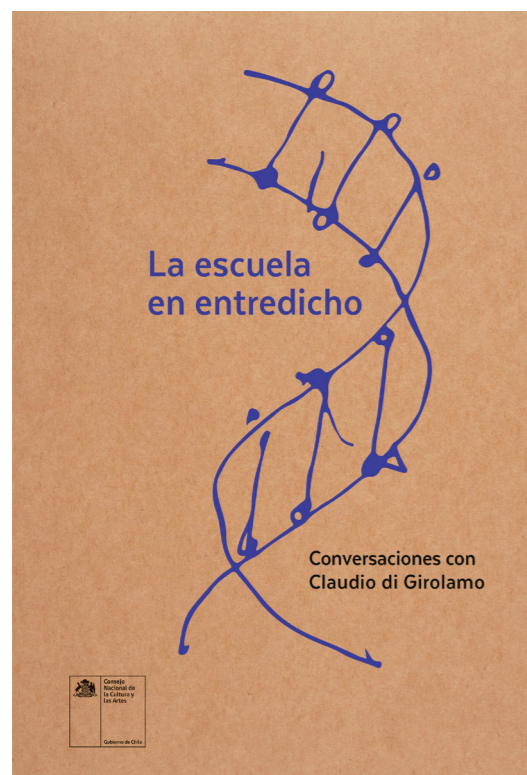
Apuntes sobre el diseño de espacios de aprendizaje | Magdalena Plant

BIBLIOGRAFÍA

AUTORES

FICHA	
Título del libro:	<i>El (f)actor invisible. Estética cotidiana y cultura visual en espacios escolares</i>
Año:	2015
Autoría:	Luis Hernán Errázuriz (editor). Publicado con apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Reflexión
N° de páginas:	240
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	No.
Distribución:	2.000 ejemplares. Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-125-2
ISBN (pdf):	978-956-352-126-9
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/factor_invisible_digital.pdf

LA ESCUELA EN ENTREDICHO. CONVERSACIONES CON CLAUDIO DI GIROLAMO

Esta obra tiene como objetivo generar una reflexión amplia sobre el espacio educativo y las posibilidades de cambio contenidas en el pensamiento artístico como motor para la autoorganización, la participación, colaboración y creatividad. Con esta finalidad, Claudio di Girolamo nos invita a un recorrido personal que se inicia en su niñez, golpeada por la guerra y la pobreza, que lo lleva a huir junto a su familia desde Italia —su país natal— hacia un desconocido Chile. Un relato que nos permite conocer la efervescencia cultural de nuestro país en la primera mitad del siglo XX, y cómo este contexto se conjuga con la sensibilidad social y religiosa de Di Girolamo, lo que finalmente conformó el particular legado de este multifacético artista y gestor cultural.

En esta publicación se concentran las reflexiones, experiencias, valores y aprendizajes que llevaron a Claudio di Girolamo a mirar la escuela y repensar lo que ocurre hoy con los y las estudiantes, y preguntarse en relación con ellos respecto de cuál es la sociedad que queremos construir. Una propuesta pedagógica refrescante, que sin duda se constituirá en una herramienta útil y pertinente dentro del aula, para entender y enriquecer las transformaciones que nuestro país se encuentra atravesando.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PRÓLOGO: El personaje protagonista

ACTO 1: EL ARTE COMO UN SABER VITAL

- Recuerdos de infancia
- Recuerdo 1: La cocina materna
- Recuerdo 2: El taller paterno
- Recuerdo 3: Nuestra propia guerra
- Recuerdo 4: La epifanía

- Recuerdo 5: Nuestro pan de cada día
- Recuerdo 6: El cine
- Recuerdo 7: Un cumpleaños diferente
- Recuerdo 8: La bofetada
- Recuerdo 9: Ya no vamos a Perú

ACTO 2: TESTIGO Y PROTAGONISTA DE ÉPOCA: 70 AÑOS CONTRUYENDO UN SUEÑO

- Ser un inmigrante con “imaginación de guerra”
- Dos décadas de explosión creativa. Las universidades desbordadas
- Espacio escénico, ritual y enseñanza
- El arte es uno y se debe a la polis
- Un artista multifacético
- Un golpe de puño: quiebre histórico y narrativo
- Ética y estética como acción de resistencia
- La libertad recuperada y un Chile fragmentado
- Un artista prestado al Estado
- Ideas que movilizan
- La política, cuando es cultural
- Profesionalizando la gestión de políticas culturales

ACTO 3: AUTOORGANIZARSE PARA APRENDER

- El modelo de la doble espiral y la escuela en entredicho
- Saberes para la vida
- La irrupción de las tecnologías en los espacios educativos
- La estética del entorno-escuela
- Especialización o diversificación
- Cultivar la conciencia crítica
- La disciplinada línea recta: cuento o anécdota
- Amar el misterio

EPÍLOGO: “NO DA LO MISMO ENSEÑAR ARTE QUE ENSEÑAR POR EL ARTE”

ANEXOS

- Escuela comunitaria de enseñanza por el arte
- Libertad para las artes y responsabilidad social
- Carta personal-pública dirigida a Luis Hernán Errázuriz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

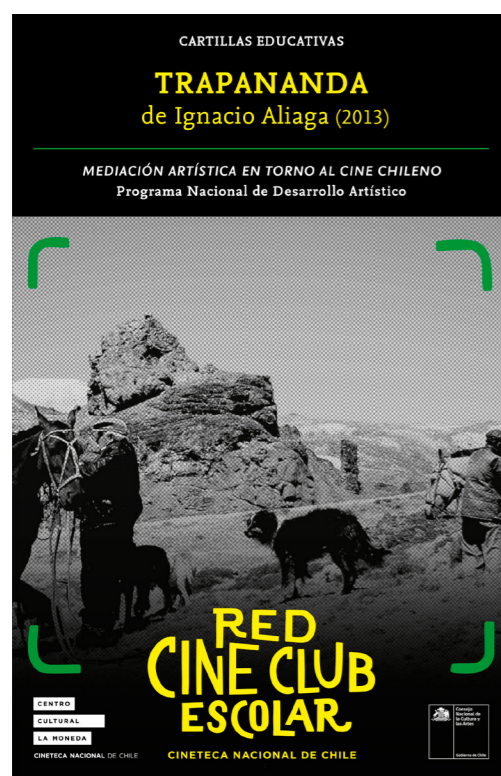
FICHA	
Título del libro:	<i>La escuela en entredicho. Conversaciones con Claudio di Girolamo</i>
Año:	2017
Autoría:	Claudio di Girolamo. Obra por encargo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Reflexión
N° de páginas:	200
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	No.
Distribución:	1.000 ejemplares. Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-261-7
ISBN (pdf):	978-956-352-262-4
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/cuaderno-digi-rolamo.pdf

LÍNEA:

**Educación No Formal /
Colección Mediación**

CARTILLAS EDUCATIVAS DE CINE CHILENO

Considerando la importancia que tiene el cine, el interés que despierta entre el público joven y su potencial como recurso educativo y artístico, nace esta propuesta pedagógica basada en el trabajo con cartillas educativas en función del visionado de distintas películas chilenas. La iniciativa permite a docentes, animadoras/es culturales, profesionales e instituciones del ámbito educativo, dinamizar y generar actividades para que sus estudiantes aprecien el cine chileno y participen en actividades que les permitan desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes vinculadas con las artes visuales y con otros sectores de aprendizaje.

Las cartillas educativas pueden ser desarrolladas a través de diversas actividades individuales y grupales, entregando a docentes o mediadores/as del aprendizaje una herramienta de trabajo fundamental para utilizar el cine como herramienta pedagógica. Han sido diseñadas de manera que los y las docentes puedan trabajar y organizar las actividades conforme a sus prioridades y necesidades, profundizando algunos aspectos o desarrollándolas de manera secuencial.

Este material ha sido elaborado para ser utilizado con estudiantes de Enseñanza Media en colegios, con grupos juveniles en instituciones de educación no formal o con personas de cualquier comunidad educativa. Para acceder a las películas correspondientes a cada cartilla educativa, se puede utilizar la plataforma digital del Archivo Digital de la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda, que permite ver en línea y de manera gratuita las películas.

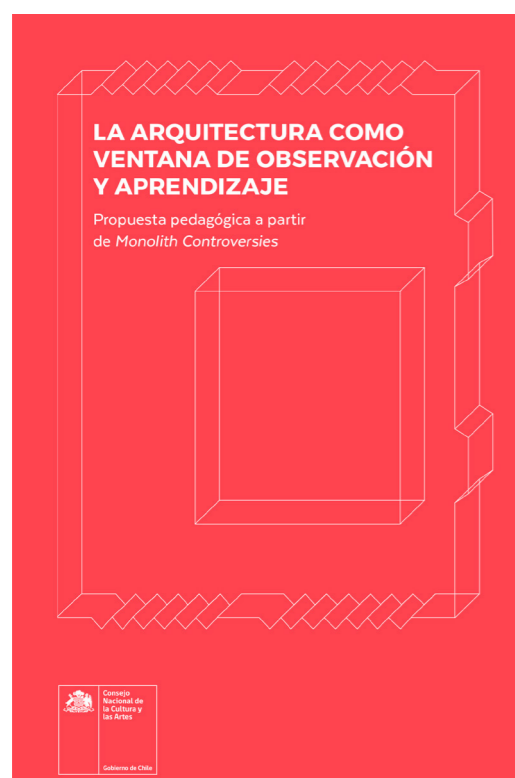
Además de la cartilla 0 que introduce la serie, se elaboraron 18 fascículos para los clásicos chilenos, disponibles en la cineteca *online*. En 2015, para acompañar la entrega del Pack de Proyección Nacional que la Cineteca entregó a las escuelas que participan del Programa Cine y Escuela, se editaron seis nuevas cartillas.

LISTA DE PELÍCULAS Y CARTILLAS

Chacal de Nahueltoro (Miguel Littin)
Largo viaje (Patricio Kaulen)
Valparaíso, mi amor (Aldo Francia)
Coronación (Silvio Caioggi)
La frontera (Ricardo Larraín)
Imagen latente (Pablo Perelman)
Julio comienza en Julio (Silvio Caioggi)
Los testigos (Charles Elsesser)
Río abajo (Miguel Frank)
Nemesio (Cristián Lorca)
Ya no basta con rezar (Aldo Francia)
La luna en el espejo (Silvio Caioggi)
Cachimba (Silvio Caioggi)
Dawson, Isla 10 (Miguel Littin)
Tierra del Fuego (Miguel Littin)
Pasos de baile (Ricardo Larraín)
Tres noches de un sábado (Joaquín Eyzaguirre)
Dos mujeres en la ciudad (Claudio di Girolamo)
El zapato chino (Cristián Sánchez)
De jueves a domingo (Dominga Sotomayor)
Trapananda (Ignacio Aliaga)
Gloria (Sebastián Lelio)
El futuro (Alicia Scherson)
Carne de perro (Fernando Guzzoni)
Martín Fierro (Fontanarrosa)

FICHA	
Título del libro:	<i>Cartillas educativas de cine chileno</i>
Año:	2013/Segunda edición ampliada: 2015
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y Cineteca Nacional
Colección:	Educación Artística
Línea:	Educación no formal / Colección Mediación
Disponible en:	http://www.ccplm.cl/redcineclubescolar/material-educativo/fichas-educativas/

LA ARQUITECTURA COMO VENTANA DE OBSERVACIÓN Y APRENDIZAJE: PROPUESTA PEDAGÓGICA A PARTIR DE MONOLITH CONTROVERSIES

Este material pedagógico ha sido desarrollado a partir de *Monolith Controversies*, propuesta curatorial desarrollada por Pedro Alonso y Hugo Palmarola para el Pabellón de Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2014. Esta rescató un panel arquitectónico de la fábrica KPD (“Edificación con Grandes Paneles”, del acrónimo ruso) firmado por Salvador Allende, y lo presentó junto a otros elementos para reconstruir una parte de la historia de la arquitectura. Dado el potencial educativo de *Monolith Controversies*, la finalidad de este documento es dejar un registro de lo que fue esta muestra, junto con poner a disposición de los y las docentes una propuesta pedagógica para introducir a los y las estudiantes en el lenguaje arquitectónico.

Así como la arquitectura, la historia también se construye y, en consecuencia, también se puede conservar, hacer desaparecer o resignificar. Muchas veces se nos presenta parcial o inacabada, y para acercarnos a su conocimiento se requiere de una actitud crítica, reflexiva y de permanente indagación, cotejando distintas fuentes y perspectivas. *Monolith Controversies* nos propone precisamente un ejercicio de relaciones entre arquitectura, ciencias sociales, tecnología, arte, filosofía y comunicación. Se trata de una invitación a encarar una controversia histórica y abrir el diálogo a través de una experiencia estética. En este contexto, el diálogo constituye una estrategia de aprendizaje colectivo que permite que emerjan y se valoricen los conocimientos previos de los y las estudiantes en tanto habitantes de sus barrios y ciudades, activando el andamiaje que llevará a la construcción colaborativa de aprendizajes significativos.

El propósito de este cuaderno pedagógico es contribuir al descubrimiento del lenguaje arquitectónico por parte de estudiantes de entre 7° básico y 4° medio, poniendo en sincronía los contenidos de *Monolith Controversies* y el currículum oficial de la enseñanza escolar chilena. Como estrategias complementarias para ello, se propone viajar por la ciudad y dialogar en ella y con ella, abordándola a partir del trabajo articulado de docentes de distintas especialidades.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

LA ARQUITECTURA COMO VENTANA DE OBSERVACIÓN Y APRENDIZAJE

CAPÍTULO I. CONTEXTO

- 14ª Exposición Internacional de Arquitectura Bienal de Venecia
- Propuesta curatorial de Rem Koolhaas
- Monolith Controversies. La propuesta curatorial del pabellón chileno
- Circunstancias históricas

CAPÍTULO II. CLAVES ARTÍSTICAS

- Panel KPD. El viaje, de elemento arquitectónico a ventana de observación de la modernidad
- Réplica del departamento de Silvia Gutiérrez
- KPD (2014) Videos de Gianfranco Foschino
- Veintiocho sistemas
- Ráfaga de imágenes. Procesos productivos, registro histórico y controversias

CAPÍTULO III. CLAVES DIDÁCTICAS

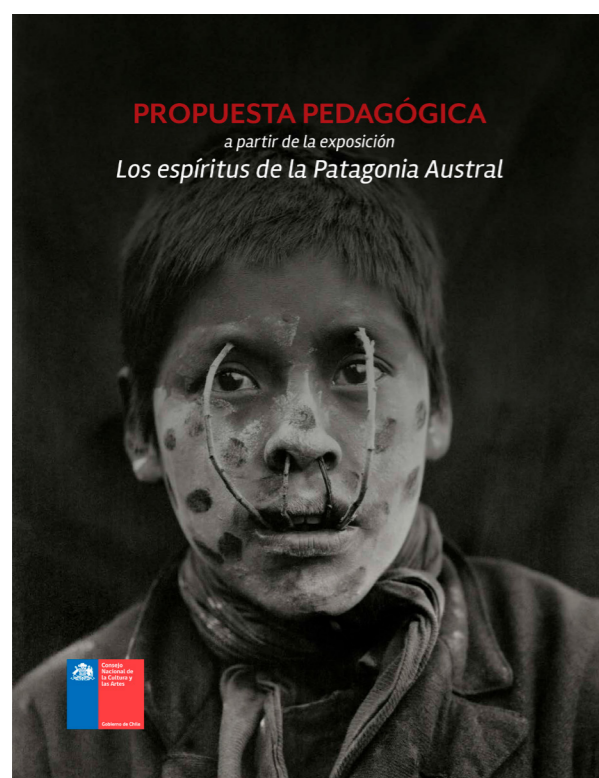
- Encuentro con la arquitectura en un viaje en tres momentos
- Itinerarios de viaje
- Itinerario 1. Propuesta de acciones para 7° y 8° básico
- Itinerario 2. Propuesta de acciones para 1° y 2° medio
- Itinerario 3. Propuesta de acciones para 3° y 4° medio

ANEXOS

- Glosario de términos
- Conjuntos KPD - VEP en Chile
- Relaciones curriculares
- Referencias bibliográficas

FICHA	
Título del libro:	<i>La arquitectura como ventana de observación y aprendizaje: propuesta pedagógica a partir de Monolith Controversies</i>
Año:	2016
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Educación no formal / Colección Mediación
N° de páginas:	63
Formato:	13,8 x 20,7 cm
Material complementario:	Material interactivo para proyectar en aula. Disponible en link de descarga..
Distribución:	1.000 ejemplares. Consejos Regional de la Cultura de Valparaíso y Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
ISBN (papel):	978-956-352-170-2
ISBN (pdf):	978-956-352-171-
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2017/03/monolith.pdf

PROPUESTA PEDAGÓGICA A PARTIR DE LA EXPOSICIÓN LOS ESPÍRITUS DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Este material surge como proyecto de mediación en el marco de la exposición "Los espíritus de la Patagonia Austral", financiada por asignación directa por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio e inaugurada en el Museo Nacional de Bellas Artes en diciembre de 2016. Su itinerancia continuó primero en Puerto Williams, en el Museo Antropológico Martín Gusinde, y luego en Valparaíso, en el Museo Baburizgā.

Como proyecto estratégico para la institución, y a solicitud de la Unidad de Pueblos Originarios, el proyecto invitó a apreciar las fotografías presentes en la muestra desde otro lugar, construyendo y valorando nuevas miradas que se situaran a partir de las cosmovisiones derivadas de los pueblos patagones-fueguinos selk`nam, yagán y kawésqar, como también desde la mirada occidental. Se plantea así una mirada pedagógica que aborda la fotografía como "fragmentos polisémicos del pasado", entendiendo desde esta premisa la importante incidencia del contexto cultural en la experiencia y percepción fotográfica.

El texto surge desde las perspectivas de distintas especialidades: la lingüística, la antropología, la historiografía y la teoría del arte, para procurar un trabajo interdisciplinario que tiene como eje la asignatura de Artes Visuales, pero que establece enlaces y dialoga con las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y con Lenguaje y Comunicación. La propuesta didáctica aborda desde 7° a 4° Medio, dividida en dos subunidades diferenciadas por niveles: 7° y 8° Básico y 1° y 4° Medio.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

MARTÍN GUSINDE Y LOS PUEBLOS FUEGUINOS

1. ¿Quién fue Martín Gusinde?
2. Contribución de Martín Gusinde al conocimiento de los pueblos fueguinos
3. El rol de la fotografía en la investigación de Martín Gusinde
4. ¿Kawésqar, halakwulup, alacalufe?

LA EXPERIENCIA FOTOGRÁFICA

1. Tres culturas y tres denominaciones, para un mismo fenómeno
2. Tres formas de mirar: Martín Gusinde, Paḡ Errázuriz y Leopoldo Pizarro
3. Sobre las series fotográficas de Paḡ Errázuriz y Leopoldo Pizarro

PROPUESTAS DIDÁCTICAS. CON GUSINDE APRENDEMOS A MIRAR

1. Propuesta 7°-8° Básico
2. Propuesta 1°Medio-4° Medio

GLOSARIO

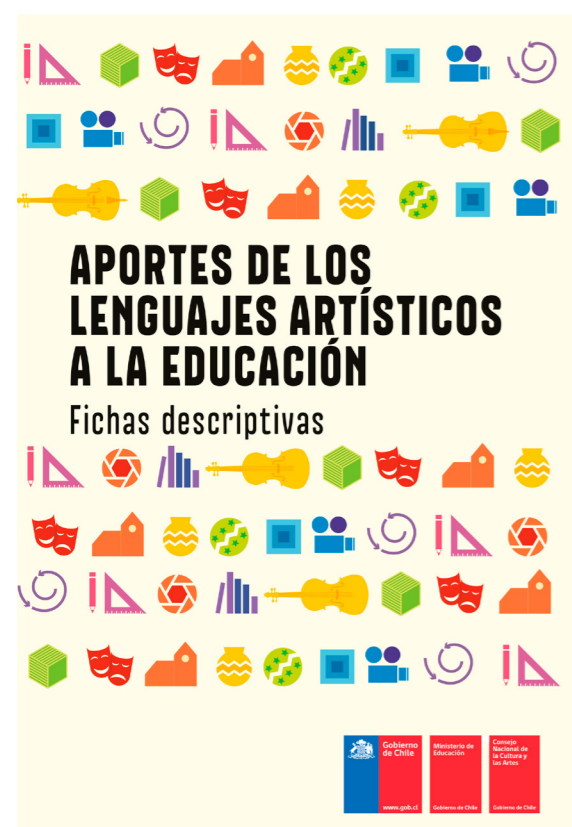
BIBLIOGRAFÍA

FICHA	
Título del libro:	Propuesta pedagógica a partir de la exposición Los espíritus de la Patagonia Austral
Año:	2016
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con apoyo del Museo Nacional de Bellas Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Educación no formal / Colección Mediación
N° de páginas:	61
Formato:	digital
Material complementario:	Cartilla de mediación para estudiantes
Distribución:	Se imprimieron 4.000 ejemplares de cartilla de mediación para los y las estudiantes que visitaran la muestra. Fueron distribuidos en el Museo Nacional de Bellas Artes y en el Museo Antropológico Martín Gusinde
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/11/gusinde-libro-digital.pdf

LÍNEA:

Difusión

APORTES DE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS A LA EDUCACIÓN. FICHAS DESCRIPTIVAS

Dirigida a docentes, educadores(as) y directores(as), esta publicación reconoce el esfuerzo de estos por hacer de los y las estudiantes mejores personas y de las clases que ofrecen mejores experiencias que permitan comprender el mundo en su complejidad. Complejidad que viene dada, entre otras cosas, por el sinfín de elementos que se entrelazan en cada situación que viven, en cada decisión que toman, en cada paisaje que observan y hacen propio con la mirada. La comprensión del mundo no se agota en un solo tipo de conocimiento, sino que se hace necesario abordar un fenómeno desde diferentes áreas del conocimiento, lo cual les permitirá tener una comprensión más profunda de este.

En este material se presentan, de manera sencilla, doce lenguajes artísticos, poniendo especial énfasis en el aporte que cada uno entrega a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, la artesanía, que es siempre representativa de un medio cultural, está vinculada con las ciencias sociales, y nos permite profundizar en el conocimiento de la biodiversidad, de los pueblos originarios y en la identidad individual y cultural. A su vez, el diseño, requiere desplegar conocimientos teóricos y prácticos de la matemática y la tecnología que, puestos al servicio de la sociedad, permiten dar respuesta a las necesidades objetuales.

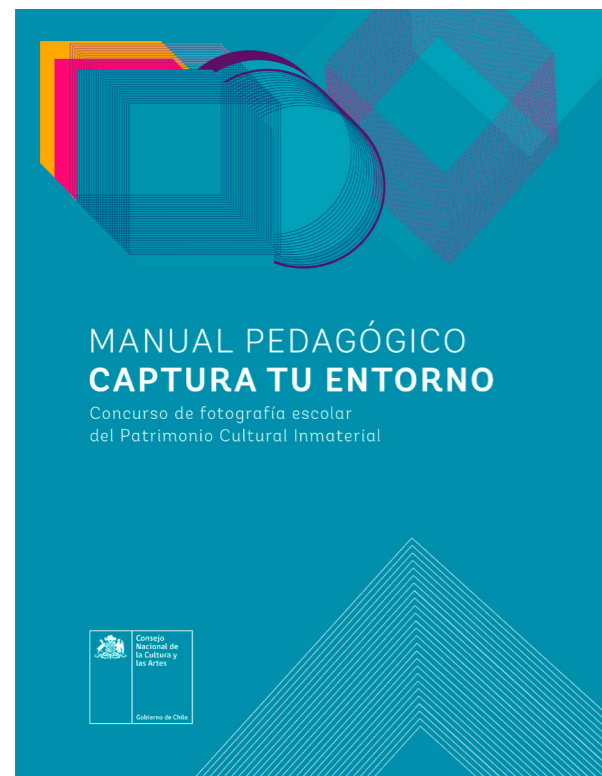
Este texto busca contribuir a la formación integral y creativa de los y las estudiantes, en diálogo con aquellas áreas del conocimiento que se acercan al universo de la sensibilidad y las emociones. En el contexto de la Reforma Educacional, ofrece la oportunidad de incorporar el arte como vehículo movilizador, tanto para la reflexión como para la práctica pedagógica a través de las acciones comprometidas por el Plan Nacional de Artes en la Educación, que el otrora Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (actual Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio) y el Ministerio de Educación (Mineduc) comprometió y comenzó a implementar desde el año 2015.

ÍNDICE

- Presentación
- Fichas descriptivas
- Arquitectura
- Artesanía
- Artes circenses
- Artes visuales
- Audiovisual (Cine)
- Danza
- Diseño
- Fotografía
- Literatura
- Música
- Nuevos medios
- Teatro
- Bibliografía recomendada
- Notas

FICHA	
Título del libro:	<i>Aportes de los lenguajes artísticos a la educación. Fichas descriptivas</i>
Año:	2016
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con apoyo del Ministerio de Educación
Colección:	Educación Artística
Línea:	Difusión
N° de páginas:	66
Formato:	19 X 28 cm
Material complementario:	No
Distribución:	30.000 ejemplares. Centro de Recursos del Aprendizaje a través del Ministerio de Educación
ISBN (papel):	978-956-352-138-9
ISBN (pdf):	978-956-352-140-5
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/aportes-lenguajes.pdf

MANUAL PEDAGÓGICO CAPTURA TU ENTORNO. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESCOLAR DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.

Publicación elaborada como material de apoyo para docentes de 5° básico a 4° medio –independientemente de la asignatura que impartan– con la finalidad de guiar e inspirar el proceso de toma de fotografías de los y las estudiantes que participen en el concurso fotográfico Captura tu Entorno, certamen artístico que busca conocer la mirada personal que cada escolar tiene sobre el patrimonio cultural inmaterial que lo rodea, fortaleciendo de esta manera los lazos con sus localidades, barrios y comunidades.

Este material pretende ser una guía clarificadora del concepto de patrimonio cultural inmaterial para su posterior transferencia y aplicación en el aula por parte de los y las docentes, de manera que los y las estudiantes puedan identificarlo, reconocerlo y valorarlo, además de potenciar su capacidad de observar su entorno inmediato y cultivar su sensibilidad artística fotográfica, que se materializará en las imágenes que capturen del patrimonio cultural inmaterial allí presente.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. EL PATRIMONIO CULTURAL Y PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

1. ¿Qué es el patrimonio cultural?
2. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?
3. Características del patrimonio cultural inmaterial
4. ¿Cómo se manifiesta el patrimonio cultural inmaterial?
5. En síntesis

II. LA FOTOGRAFÍA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA PARA CAPTURAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE NUESTRO ENTORNO

1. La fotografía como recurso creativo en el aula
2. El lenguaje fotográfico
  - 2.1 La composición
  - 2.2 Elementos del lenguaje fotográfico
  - 2.3 Géneros fotográficos
3. Algunas breves reflexiones sobre la fotografía

III. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FICHA	
Título del libro:	Manual pedagógico Captura tu Entorno. Concurso de fotografía escolar del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Año:	2016
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Difusión
N° de páginas:	31
Formato:	digital
Material complementario:	Tríptico
Distribución:	Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-170-2
ISBN (pdf):	978-956-352-171-
Disponible en:	https://capturatuentorno.cultura.gob.cl/bundles/postulacion/doc/manual-apoyo.pdf