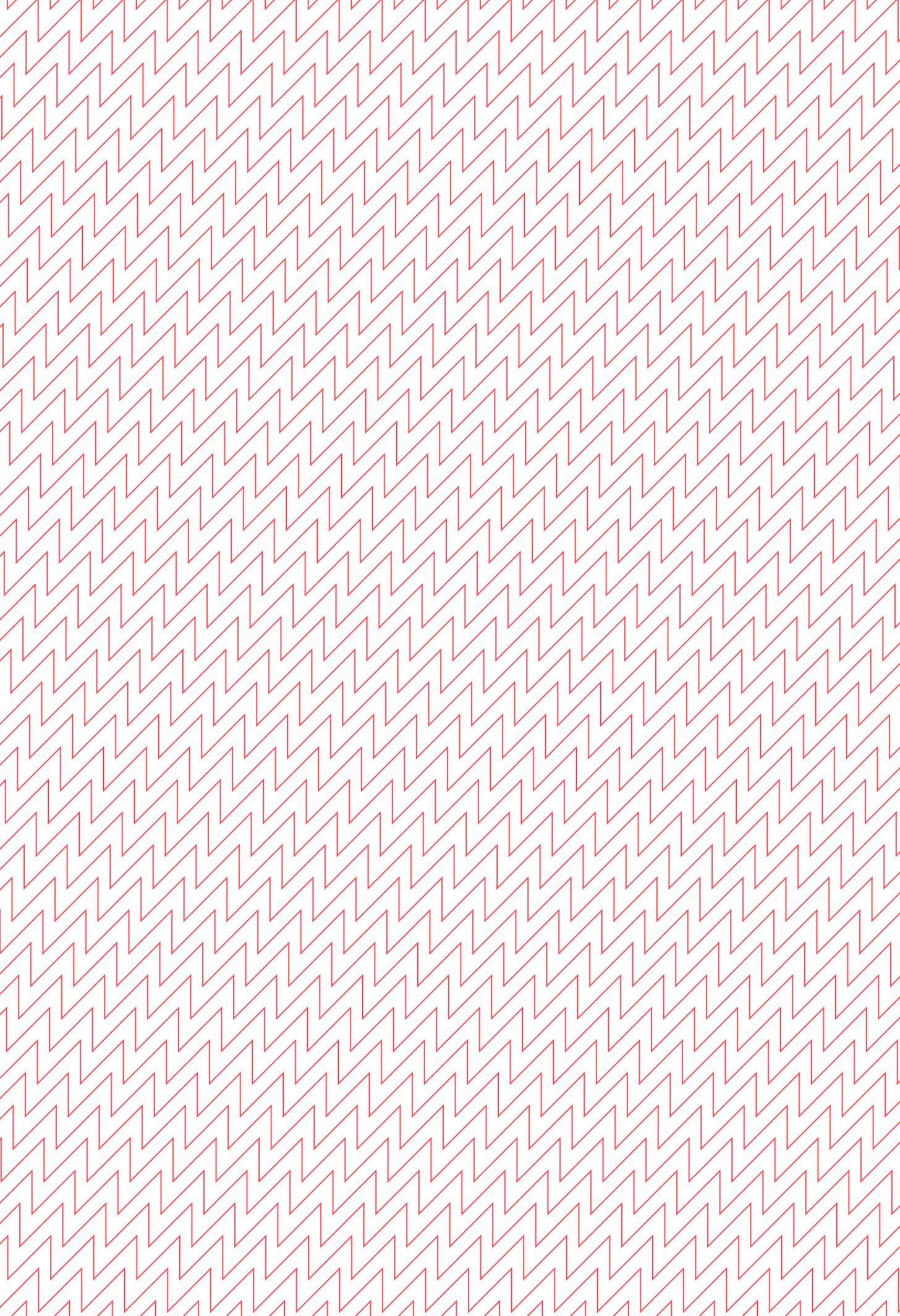

POR QUÉ ENSEÑAR ARTE Y CÓMO HACERLO

2

CAJA DE HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Ministro Presidente: Ernesto Ottone Ramírez

Subdirectora Nacional: Ana Tironi Barrios

Jefe del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura: Pablo Rojas Durán

Jefa de la Sección de Educación Artística y Cultura: Beatriz González Fulle

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Publicación a cargo de

Pablo Rojas Durán (CNCA)

Desarrollo de contenidos

Rosario Oyanedel Frugone (CIDE, Universidad Alberto Hurtado)

Apoyo a desarrollo de contenidos

Alejandra Orbeta Green, Marcela Jiménez Rosende, Leandro Sepúlveda Valenzuela (CIDE, Universidad Alberto Hurtado)

Supervisión de contenidos

Alejandra Claro Eyzaguirre, Beatriz González Fulle, Daniela Repetto Rojas, Pablo Rojas Durán (CNCA)

Corrección de estilo y edición

Arantxa Martínez

Dirección, edición y producción

Tal Pinto Panzer (CNCA)

Dirección de arte

Muriel Velasco Aguilar (CNCA)

Diseño original

Identidad y Comunicación Verde Ltda.

Diagramación:

Eduard Feliú Fuentes

© Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2016

Registro de Propiedad Intelectual n° 260.361

ISBN (papel): 978-956-352-145-0

ISBN (pdf): 978-956-352-146-7

www.cultura.gob.cl

Se autoriza la reproducción parcial citando la fuente correspondiente.

Para la composición de títulos se utilizó la tipografía Andes, creada por el diseñador y tipógrafo chileno Daniel Hernández.

2ª edición, diciembre de 2016

Se imprimieron 4.000 ejemplares

Impreso en Ograma impresores

Santiago (Chile)

Cuaderno 2

POR QUÉ ENSEÑAR ARTE Y CÓMO HACERLO

Caja de herramientas para
la educación artística

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	7
INTRODUCCIÓN	8
1. POR QUÉ ENSEÑAR Y APRENDER ARTE	12
2. MODOS DE ENSEÑAR Y ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA	26
GLOSARIO	40
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	42

PRESENTACIÓN

Las artes tienen la facultad de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades. Durante años, tal vez décadas, han sido una herramienta potente para impulsar el desarrollo emocional e intelectual de quienes encuentran en la expresión artística, un lenguaje y un vértice desde donde comprender el mundo y conectarse con los otros.

A pesar de esto, las múltiples expresiones de la cultura todavía no escapan de los efectos de la desigualdad, y los excluidos en nuestro país se encuentran tristemente marginados de participar en la construcción simbólica de la sociedad.

Las barreras de acceso a la cultura son múltiples, y en el campo del arte estas barreras se ven dramáticamente reflejadas. Desde el acceso a la infraestructura, hasta la falta de formación artística, impiden que parte de la ciudadanía se aproxime de manera comprensiva a una obra de arte, no pudiendo acceder al goce estético y a la expresión artística.

Bajo la premisa de que la cultura y las artes deben ser un derecho en Chile, nace el Plan Nacional de Educación Artística 2015–2018 que encabeza el Consejo de la Cultura en conjunto con el Ministerio de Educación, con el objetivo de 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 nuestros niños, niñas y jóvenes.

Como parte de esta política, ponemos a disposición de establecimientos educacionales, centros culturales y de formación, una serie de cinco

cuadernos que, en conjunto, delinear el concepto de educación artística en el que creemos: 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.

Esta guía 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. Al mismo tiempo, 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.

Como Estado, debemos enfocarnos en impulsar acciones que liberen el potencial artístico de nuestra sociedad, que es sin duda parte esencial en la construcción de un país más igualitario y preparado para los desafíos del desarrollo.

La invitación es ahora a los docentes, artistas, gestores culturales y estudiantes, a conocer este material, a apropiárselo y utilizarlo para aprender el invaluable valor del arte en nuestra sociedad.

Ernesto Ottone Ramírez

Ministro Presidente
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

INTRODUCCIÓN

Cuando la educación se encuentra con el arte y la cultura, se abre una vía que brinda a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de desarrollar todo su potencial. Una educación artística y cultural rica, con sentido, bien pensada y ejecutada, no sólo ayuda a los y las estudiantes a enriquecer sus proyectos artísticos, motivándolos a utilizar de manera creativa todos los recursos locales a su alcance, sino también a formular propuestas que van en beneficio de su desarrollo.

Para poder llevar a cabo ese recorrido, es necesario involucrar a los actores que intervienen en las distintas fases del camino, desde el diseño de políticas hasta la asignación y distribución de recursos, pasando por la planificación y desarrollo de proyectos, la ejecución de los mismos y, por supuesto, la participación de todos/as quienes se sientan convocados/as a aportar en esta tarea.

En este cuaderno queremos reflexionar sobre conceptos clave de ese camino, ilustrándolos con experiencias reales y actividades colectivas dirigidas a la aplicación concreta de los contenidos abordados. Invitamos al público lector a traspasar las paredes de su establecimiento educativo y trabajar con instituciones y organizaciones locales vinculadas a la cultura y las artes con el objeto de generar líneas de acción conjuntas en pos del desarrollo de una educación artística de calidad.

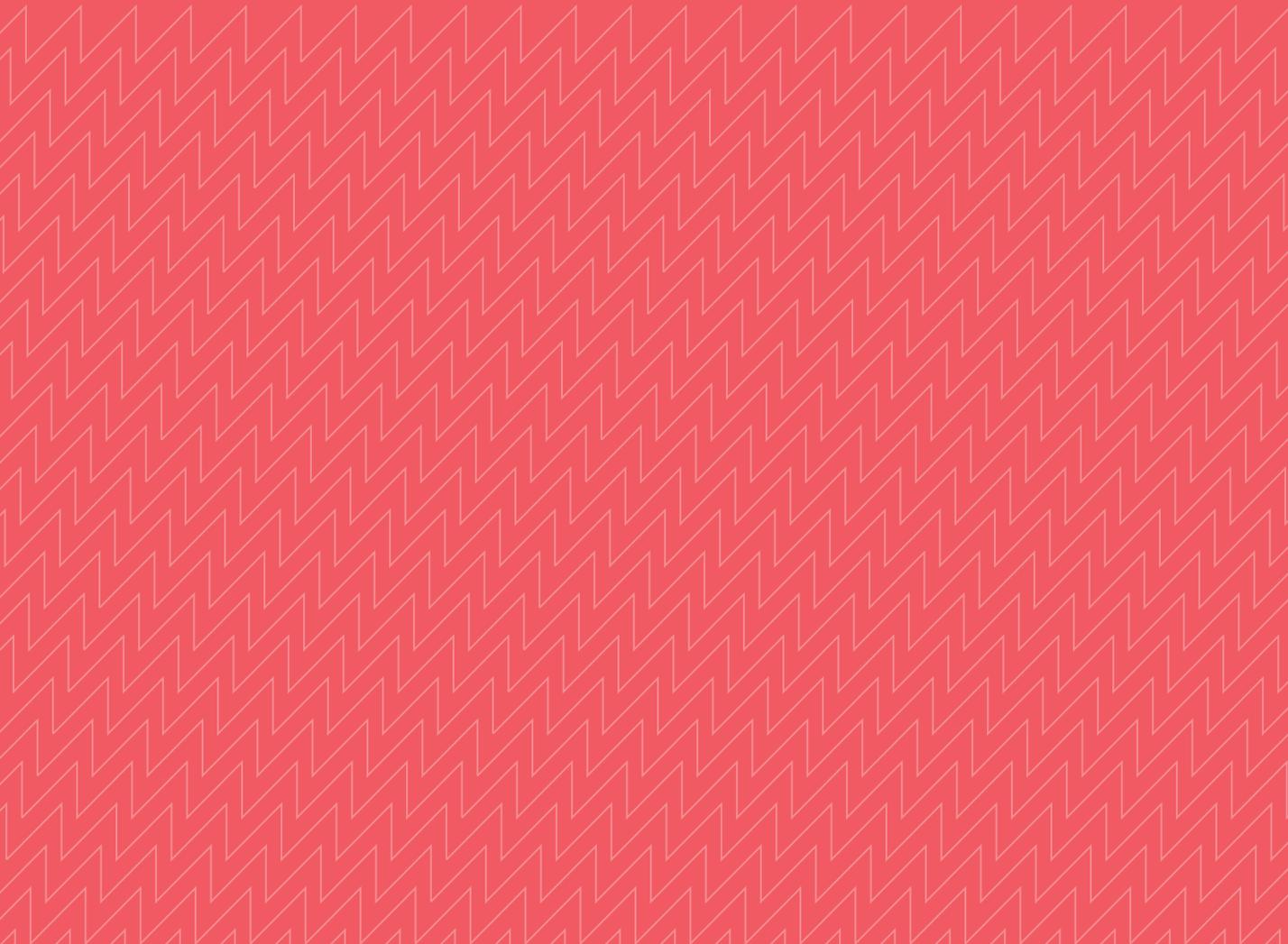
PARA LA REFLEXIÓN

A modo de introducción, los/as invitamos a responder brevemente las siguientes preguntas de manera individual:

¿Qué relación tengo en mi trabajo con la educación artística y cultural de niños, niñas y jóvenes?

¿Qué aporta la enseñanza de arte a niños, niñas y jóvenes?

¿Qué características debería tener la educación artística para que sea beneficiosa para niños, niñas y jóvenes que aprenden?

**POR QUÉ
ENSEÑAR Y
APRENDER
ARTE**

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE ARTÍSTICOS

En las prácticas de educación artística hay que diferenciar dos posturas:

Educación a través de las artes: las artes se usan para propósitos formativos no relacionados con la apreciación, disfrute o aprendizaje de una disciplina artística. Por ejemplo, cuando se busca, a través de la creación literaria, fomentar valores para la buena convivencia; cuando se quiere desarrollar habilidades generales, como la creatividad; o cuando en la escuela se evalúa la comprensión lectora por medio de una obra teatral. Esta incorporación de las artes en la educación favorece la motivación frente al estudio y permite desarrollar habilidades transversales a todas las áreas.

Educación en las artes: los/as estudiantes aprenden de manera sistemática una disciplina artística. Es el caso de talleres netamente artísticos, como danza, coro, teatro, literatura, grafiti o fotografía, o de las clases de educación musical y artes visuales en las escuelas de Chile. En esta línea, el aporte de la educación en las artes se vincula directamente con la formación artística de las personas.

Según qué posición se adopte, se aprenderán cosas diferentes:

- la **educación a través de las artes** tiene como propósito fortalecer, por medio de las artes y la cultura, la adquisición de **habilidades humanas** generales, la formación de valores y la respuesta frente al estudio de **áreas que no son necesariamente artísticas**.
- la **educación en las artes** busca favorecer el desarrollo de **habilidades propiamente artísticas y culturales**.

APRENDIZAJES GRACIAS A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

La educación artística de calidad favorece el desarrollo integral de las personas desde la primera infancia y brinda:

Pensamiento abstracto y divergente
–que permite la búsqueda de soluciones creativas a un problema– y flexibilidad.

Interés por el conocimiento
y mayor percepción y sensibilidad frente al mundo.

Aprendizajes en otras áreas
de la vida (por ejemplo, en las demás disciplinas escolares) y satisfacción personal vinculada a los logros en el área.

Organismos internacionales como la Unesco han destacado las potencialidades de la educación artística en otros ámbitos, como el desarrollo de **valores ciudadanos**, el aporte a la **igualdad de género**, la valoración de la **diversidad**, el conocimiento de la propia **identidad cultural** y la promoción del **diálogo entre culturas**, además de otros aspectos como las **dimensiones terapéuticas** que puede alcanzar una experiencia con el arte.*

*** PARA PROFUNDIZAR:** *El factor ¡Wuaw!, el papel de las artes en la educación*, un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación (2009). Barcelona: Octaedro.

PARA LA REFLEXIÓN

Los/as invitamos a responder brevemente las siguientes preguntas de manera individual:

¿Qué beneficios podría reportar la incorporación de la educación a través de las artes en el lugar donde trabajo?

¿Qué acciones podría realizar para incluir prácticas vinculadas a esta modalidad?

La educación en las artes es un derecho de niños, niñas y jóvenes, ¿qué importancia tienen las artes y la cultura en el lugar donde trabajo?

ESPACIOS DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL

La escuela es el espacio tradicional de enseñanza del arte. Sin embargo, la educación artística no formal (ONG, museos, bibliotecas, centros culturales, corporaciones culturales de municipios y otros organismos) también es parte de la formación de las personas y aporta diversidad a su experiencia artística y educativa.

En la educación artística se debe promover la articulación entre ambos sistemas, ya que facilita el intercambio de prácticas entre educadores/as y artistas, artesanos/os y cultores/as. Además, permite que la educación artística no se limite a un solo contexto educativo y que se abra a la comunidad local por medio del vínculo con otros centros, como organizaciones culturales y sociales, fundaciones y otras instituciones.

Si bien existen **docentes titulados por las universidades** en las diversas artes, muchas **otras personas carentes de esta especialización** enseñan arte en los sistemas formal y no formal. Por ejemplo, una figura importante en la educación no formal es el/la **mediador/a artístico/a o cultural**, quien facilita la comprensión de una obra artística o de una actividad cultural, entregando de manera ordenada ciertos contenidos que emanan de esta. El rol puede ser asumido por docentes; por artistas, artesanos/as y cultores/as –que son quienes más conocen su propia obra–; o por gestores culturales.

EXPERIENCIA 1

Educación a través de las artes

Taller de arte científico del proyecto Exploradores de las dunas

Antecedentes

Este proyecto de educación ambiental de Explora Conicyt busca dar a conocer a los/as estudiantes de Chiloé las dunas litorales del paisaje local para fomentar su reconocimiento y valoración y lograr el desarrollo de conductas orientadas a su preservación. Este proyecto es llevado a cabo por el Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural, una organización sin fines de lucro abocada a la conservación de los recursos naturales e ideológicos de la isla de Chiloé y los archipiélagos australes.

En esta experiencia se trabajó a partir de una realidad local: el estado de conservación de las dunas de Chiloé. Se buscó promover en el alumnado un proceso de reflexión sobre los problemas medioambientales que afectan a su patrimonio natural y arqueológico para impulsarles a hacerse cargo de ellos.

Actividades

Dentro del marco de este proyecto se han realizado en la ciudad de Ancud iniciativas artísticas que aportan al logro de sus objetivos:

- **Taller de arte científico:** desarrollado en la Casa de la Cultura de la comuna, se invitó a un grupo de niños/as de diferentes establecimientos educacionales a investigar sobre la importancia de los ecosistemas de Chiloé, identificando sus principales amenazas. Luego, a través de la pintura y el dibujo, y dirigidos por un diseñador, los/as participantes destacaron diferentes iniciativas de conservación de la naturaleza.
- **Primer concurso fotográfico “¿Qué esconden las dunas de Chiloé?”:** dirigido a toda la comunidad, se buscó estimular la observación consciente de uno de sus ecosistemas más amenazados actualmente y promover

la valoración de su patrimonio natural como elemento singular. Tras el concurso se realizó una exposición en la Casa de la Cultura para exhibir los diez trabajos seleccionados.*

*** PARA PROFUNDIZAR:** Sitio web Exploradores de las Dunas:
<https://exploradoresdelasdunas.wordpress.com>

EXPERIENCIA 2

Educación en las artes

Educación artística en la Escuela Básica Villa Amengual, Región de Aysén

Antecedentes

La Escuela rural Villa Amengual se ubica en uno de los poblados más aislados de la Región de Aysén e imparte educación a alrededor de 35 estudiantes procedentes de los alrededores. Como estrategia curricular, la escuela incorporó a su proyecto educativo el arte, con clases entretenidas en las que la experimentación es un ingrediente más de las prácticas docentes.

Para la comunidad educativa de esta escuela, el arte se asume como un ámbito que potencia tanto los talentos de sus estudiantes como los contenidos curriculares de la enseñanza básica.

Plan

El desarrollo artístico de la Escuela de Villa Amengual nace producto de una comunidad educativa que considera el arte como una manifestación propia del ser humano que puede ser cultivada y difundida por la comunidad y que permite promover la cultura local y generar identidad. Partió con un **taller de teatro** que entusiasmó a la mayoría de los/as estudiantes y que fue aceptado y promovido por la comunidad. Todos/as fueron percatándose del desarrollo que experimentaban niños y niñas al participar de esta experiencia. Entonces incorporaron **talleres de orquesta, folclor y artes visuales**, con los que participaron en concursos de pintura y de rescate del entorno, entre otras iniciativas.

La cobertura de los talleres se amplió hasta octavo año, nivel en que los/as jóvenes se encuentran próximos a emigrar para continuar la educación media. La partida produce problemas anímicos y afectivos que repercuten en el rendimiento académico. El **enfoque educativo de la escuela los ayuda a manejar esas dificultades**, ya que el espacio formativo artístico pone énfasis en la responsabilidad, el amor por lo que se hace, los valores y el compromiso familiar.

A destacar

La escuela es el **eje artístico de la comunidad** de Villa Amengual, es la encargada de la organización de la mayoría de los actos del pueblo. El vínculo del establecimiento con la comunidad es cercano. La realización de talleres artísticos ha facilitado que las personas puedan expresarse a través del arte, venciendo la vergüenza. Un ejemplo es el interés de los/as apoderados/as por participar en los talleres que se imparten en la escuela. Una de las actividades más esperadas por la comunidad es el encuentro de teatro que realizan todos los años, con la participación de otras escuelas cercanas a Villa Amengual: Cerro Castillo, Coyhaique, Lago Verde, Taperá y Río Cisnes.*

*** PARA PROFUNDIZAR:** Consejo Nacional de la Cultura y las Artes – CIDE Universidad Alberto Hurtado (2013). *Completando el modelo educativo. 12 prácticas de educación artística*. Documento online: <http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/05/libro-completando-modelo-educativo.pdf>

ACTIVIDAD 1

Objetivo:

Pensar la educación artística desde una propuesta curricular real, reflexionar a partir de los cambios que esta produce y deliberar respecto del carácter que esta educación debe tener para provocar dichos cambios.

Orientada a:

Docentes de enseñanza media y básica y otros agentes educativos.

Se trabajará:

Todos/as en círculo.

Requisitos:

Un espacio para trabajar en torno a una mesa, lápices y papel.

INDICACIONES

Leer en grupo la experiencia de la Escuela Villa Amengual (página anterior) y conversar en torno a las preguntas propuestas.

1. **¿Qué enfoque predomina en la Escuela Villa Amengual?
¿Cuáles son los beneficios de instalar esta orientación?**

.....

.....

.....

.....

2. **¿Cómo potenciar las artes y la cultura en la escuela donde ustedes trabajan?**

.....

.....

.....

.....

Desde la perspectiva de la educación en el arte	Desde la perspectiva de la educación a través del arte

3. ¿Qué beneficios podría aportar la inclusión de cada una de esas perspectivas en la escuela donde ustedes trabajan? Tome como ejemplo la experiencia de la Escuela Villa Amengual?

.....

.....

.....

.....

Desde la perspectiva de la educación en el arte	Desde la perspectiva de la educación a través del arte

4. ¿Qué condiciones y recursos, tanto humanos como materiales, se podrían desplegar para fortalecer la educación artística en la escuela donde ustedes trabajan?

.....

.....

.....

.....

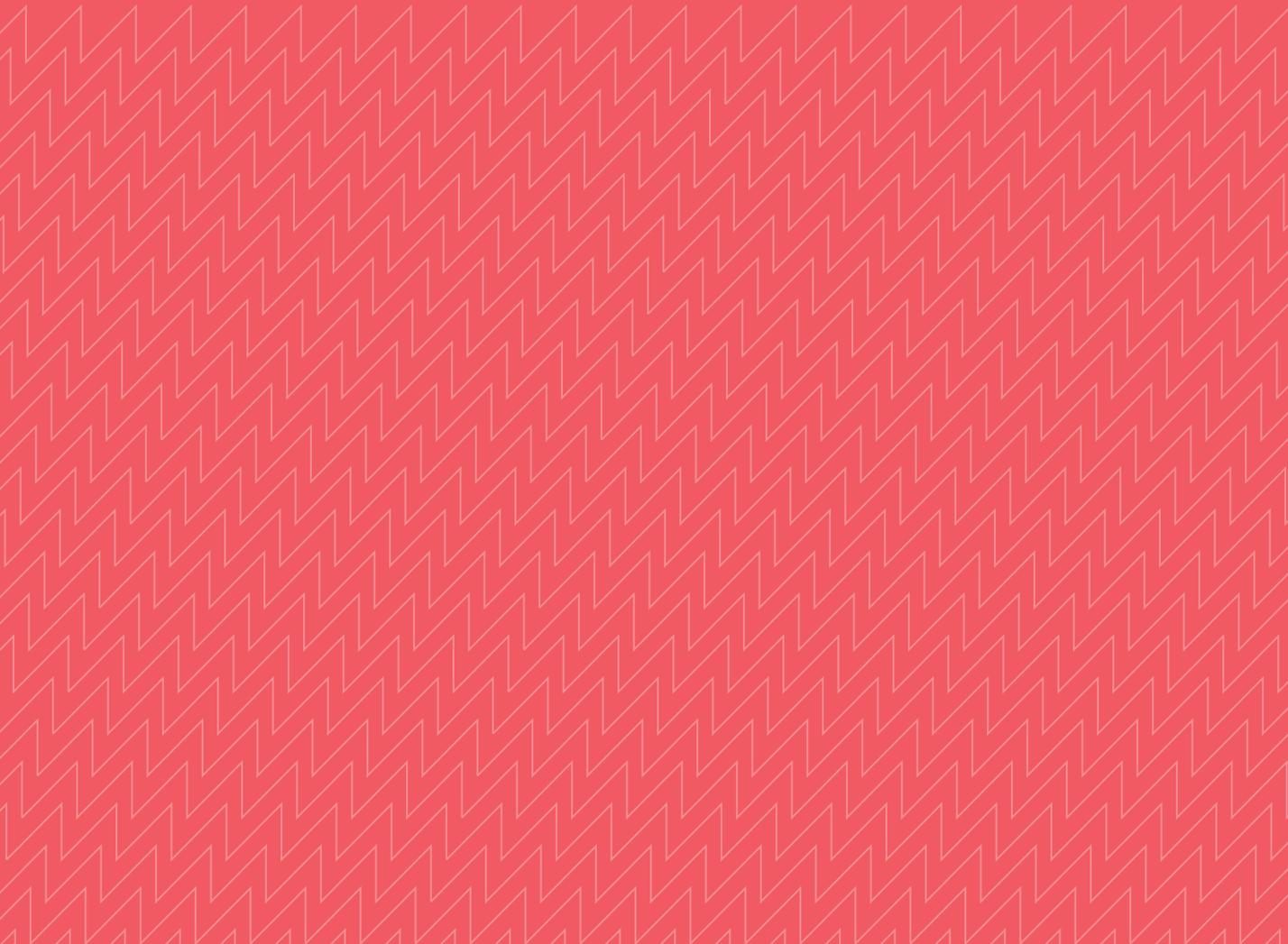
5. ¿Qué actividades podemos poner en práctica en el lugar donde trabajamos para enriquecer las prácticas de educación artística? Escoger una y desarrollarla para implementar un plan piloto en la escuela o liceo.

.....

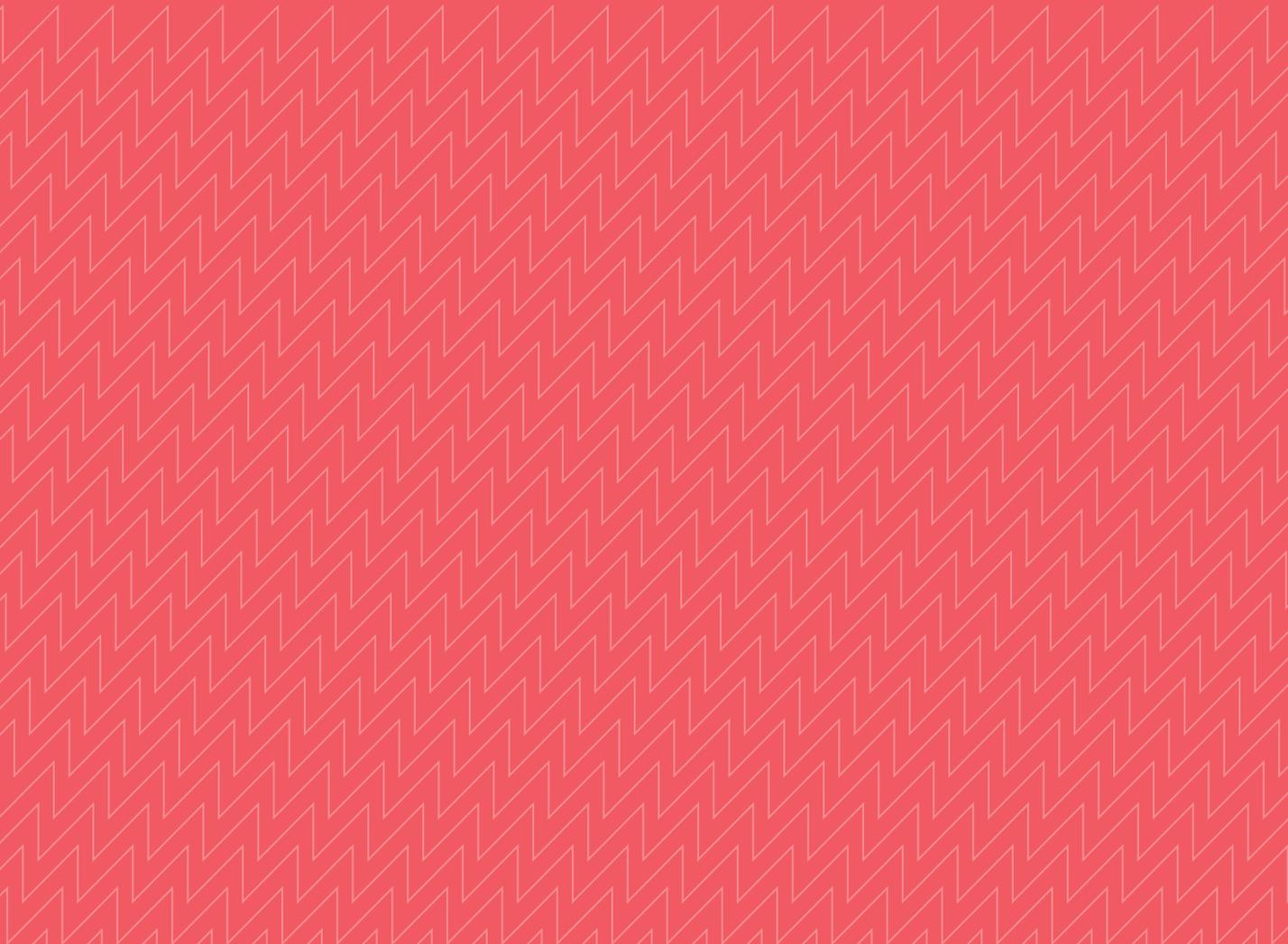
.....

.....

.....

MODOS DE ENSEÑAR Y ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN

A lo largo de la historia han surgido diversas propuestas para la educación de las artes y la cultura en respuesta a las necesidades e intereses educativos de la sociedad en cada momento y lugar. Hoy en día no es posible afirmar que existe una sola manera de aprender o de enseñar arte. De hecho, los motivos por los que se enseña arte pueden determinar cómo se enseña y dar origen a distintos paradigmas docentes.

Según el contexto y las exigencias, quienes imparten la enseñanza artística deciden desde dónde plantear su clase o proyecto. A partir de esa orientación se planifica de manera coherente la enseñanza, utilizando el lenguaje indicado y seleccionando los aprendizajes artísticos y culturales preferentes.

A continuación se presentan algunos enfoques de educación artística. No son los únicos y no es sencillo generalizar, dado que la mayoría de estas perspectivas fueron desarrolladas en contextos europeos o norteamericanos y su elaboración en Latinoamérica es escasa.

Enfoque expresionista

Surge luego de las crisis sociales europeas vinculadas a la Segunda Guerra Mundial y está entre los enfoques más difundidos en la educación chilena. Plantea que la enseñanza de las artes tiene el potencial de incrementar en los/as estudiantes su **sensibilidad** hacia el mundo, las personas que los rodean y las propias emociones, permitiendo a su vez el desarrollo de la **creatividad** y la **capacidad expresiva**. Afirma que la educación artística, al orientarse hacia el desarrollo y cuidado de la sensibilidad de niños, niñas y jóvenes, ayuda a que se conviertan en seres adultos emocionalmente sanos.

Potencialidades:

Énfasis en la creatividad y expresión libre, lo que permite diversificar las estrategias de enseñanza, cuyo único recurso pedagógico anterior era la copia e imitación de modelos.

- Valoración por primera vez del arte realizado por el alumnado.

Limitaciones:

- No contempla el área artística como una propuesta académica, sino como juego o catarsis.
- No requiere especialización de los docentes, pues cree que no hay un “aprendizaje” específico en desarrollo.

Enfoques cognitivistas y disciplinares

Nueva mirada gestada en Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, basada en una idea de la educación como proceso de **desarrollo del pensamiento** y la **cognición**. Considera necesario ordenar los conocimientos artísticos en disciplinas (historia del arte, estética, crítica y práctica artística) para facilitar el aprendizaje, por lo que se orienta al diseño de un modelo sistematizado de enseñanza que otorgue sentido al aprendizaje artístico. Amparados en el concepto de un **conocimiento experto y de excelencia** que asemeje el arte con las ciencias, estos enfoques buscan que las personas aprendan arte como un campo de conocimiento desde el que es posible desarrollar **habilidades cognitivas** que no se desarrollan en otras áreas.

Potencialidades:

POSICIONAMIENTO

del arte como materia relevante en las escuelas.

FOMENTO

de habilidades de pensamiento al no centrar su interés en los procedimientos de elaboración de los objetos.

LEGITIMACIÓN

de la docencia en educación artística.

Limitaciones:

ÉNFASIS

excesivo en una pedagogía instructiva.

ATENCIÓN

sobre obras de arte institucionalizado, desatendiendo otras manifestaciones artísticas: quienes viven en lugares donde el arte se desarrolla de manera no institucionalizada (arte popular, folclor, artesanía, manifestaciones de culturas no occidentales e indígenas) no pueden vincular el arte que se les enseña con el que experimentan a diario.

Enfoques culturalistas

Hacia fines de los años 90, comienza a darse por sentado que el mundo es un espacio global en el que coexisten diversas culturas y hay una cantidad inédita de información a clasificar, procesar e interpretar. Este enfoque cuestiona la idea del arte institucionalizado –circunscrito a museos, teatros y galerías especializadas– y considera a las artes como construcciones culturales complejas, abiertas a manifestaciones de diversos grupos sociales. Así, se propone **conectar la experiencia artística con los contextos culturales** de quienes aprenden, recurriendo a la vinculación entre disciplinas y saberes no disciplinares.

La idea es que los/as estudiantes reflexionen críticamente sobre la producción y los mecanismos de circulación y consumo del arte local y global. Bajo esta visión se integran temáticas como **interculturalidad**, separación entre **arte y artesanía**, **colonialismo**, **feminismo**, **publicidad**, cuestiones relacionadas con el **ciberespacio** y otras vinculadas al posicionamiento crítico. Estas ideas se vuelven especialmente relevantes en el contexto de los países latinoamericanos que hasta entonces se encontraban atados al discurso hegemónico emanado de las grandes potencias occidentales.

En este grupo de enfoques destaca la **Propuesta Triangular**, de Ana Mae Barbosa, considerada la primera elaborada desde Latinoamérica en el campo de la educación artística. La Propuesta Triangular consiste en abordar la educación artística desde tres focos: el **hacer** artístico, **leer** las obras de arte y **contextualizar** lo que se hace y lo que se observa.

Potencialidades:

- Identificación directa de los/as estudiantes con las problemáticas de su contexto a partir de las manifestaciones artísticas que se generan en él.
- Noción de local/ global: los/as estudiantes pueden interpretar el mundo a partir de su realidad cercana, pero situada y relacionada con el mundo global.
- Formación de una ciudadanía crítica a través de la reflexión.
- Respeto de las diferentes culturas.

PARA LA REFLEXIÓN

Los/as invitamos a responder brevemente las siguientes preguntas de manera individual:

Reflexione acerca de los enfoques propuestos en este cuaderno. Luego evalúe si alguno de ellos coincide con su práctica pedagógica, ¿cuál y por qué?

¿Cree que alguna de las perspectivas propuestas debería primar en la institución en que trabaja?, ¿por qué? ¿Qué condiciones son necesarias para que eso ocurra?

Enfoques contemporáneos

A pesar de las distintas formas existentes de enseñar arte, hoy es imperativo que en el ámbito de la educación artística se consideren las propuestas contemporáneas. Además de ser más recientes y responder a problemas actuales, desde ellas el arte, la cultura y la experiencia estética aparecen como conceptos más amplios y flexibles.

Desde este enfoque se comprende que toda sociedad es portadora de una diversidad de culturas: no hay unas más desarrolladas o más importantes que otras, sino que todas son diferentes e igualmente valiosas.

Cualquier manifestación artística y cultural, incluyendo la producida en un espacio local y popular, puede ser materia de conocimiento en el ámbito de la educación artística y es **valorada por su propia existencia y por la experiencia que supone**. Por ello, estas perspectivas constituyen modelos de educación más inclusivos y cercanos a la realidad multicultural que caracteriza a los países de Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile se podría trabajar a partir de las artesanías locales, reflexionando sobre los significados que les asignan quiénes las realizan, los materiales con que se producen, los temas que representan y la relevancia de quienes las realizan, así como poner en práctica algunas de estas elaboraciones.

Los nuevos enfoques proporcionan herramientas para la enseñanza:

Igualdad de género:
otorgan un espacio equitativo a las creaciones realizadas por mujeres y hombres.

Respeto por las diversas culturas:
sean indígenas, urbanas, rurales, migrantes o juveniles, entre otras, incorporando la transmisión de sus saberes en la enseñanza.

Reflexión
sobre problemáticas de nuestra sociedad.

PARA LA REFLEXIÓN

Los/as invitamos a responder brevemente las siguientes preguntas de manera individual:

¿Qué beneficios reportaría el área artística en la formación de niños, niñas y jóvenes si fuera abordada desde un enfoque contemporáneo?

¿Qué iniciativas se pueden desplegar en la acción pedagógica para abordar la educación artística desde una mirada contemporánea?

EXPERIENCIA 3

Enfoques culturalistas contemporáneos

Un taller de fotografía para la reflexión

Antecedentes

Sady Mora es un fotógrafo de Concepción que realiza talleres con escolares de Coronel y Lota. Su proyecto, en el marco del programa Acciona, consiste en motivar a los/as estudiantes a usar el lenguaje fotográfico para expresar de manera crítica sus lecturas sobre el paisaje que les rodea. A menudo, el curso se ha convertido en un espacio de denuncia, donde el arte vale más por su potencial reflexivo que por lo meramente estético formal, y en el que mujeres y hombres elaboran un discurso social que les permite enfrentar los distintos problemas cotidianos que surgen de la situación de marginación del lugar en que residen.

Plan

Las sesiones, insertas en la Jornada Escolar Completa, se distribuyen entre **clases técnicas**, donde aprenden conceptos fotográficos teóricos; **clases prácticas**, que incluyen salidas a terreno para tomar imágenes; y sesiones de **reflexión**, en las que estudiantes, docente colaborador y artista conversan sobre su labor en términos de discurso, representación y significación.

Un imaginario de recorridos, significaciones e identificaciones halladas sobre un espacio y tiempos de pertenencia, los cuales establecen una conexión entre el pasado y la actualidad que decanta en tensiones y dimensiones sociales, económicas, políticas y ecológicas, sobre un territorio y comunidad de cara al devenir de los tiempos.

Sady Mora

EXPERIENCIA 4

Enfoques culturalistas contemporáneos

Propuesta Triangular: Arte y medioambiente

Antecedentes

En la actualidad, la Propuesta Triangular de Ana Mae Barbosa sirve de base para la mayoría de los programas de educación artística en Brasil. En los Parámetros Curriculares Nacionales de Arte de Enseñanza Primaria (y) Secundaria, está en los tres ejes principales: producción del/la alumno/a en artes visuales, apreciación significativa en artes visuales y las artes visuales como producción cultural e histórica.

Según Barbosa esta triada, dependiendo de los objetivos, puede ser aplicada en distinto orden. Barbosa los refiere en los siguientes términos: **contextualización**, fase durante la cual los/as estudiantes hacen conexiones entre lo que tienen enfrente y la época, lugar y propósito de su producción; **lectura visual**, cuando quienes aprenden interpretan los códigos de lo visto y **producción**, cuando el alumnado, responde creativamente al estímulo generado por las fases de contextualización y/o lectura, para profundizar el proceso de reflexión.

A modo de ejemplo, revisaremos su aplicación práctica en un 5° básico de una escuela del estado de Maranhão, que desarrolló una unidad didáctica que vinculaba arte y educación ambiental.

Plan

- 1) La experiencia se inició con una **contextualización** de las problemáticas ambientales derivadas de las deficientes políticas de reciclaje de la basura y a sus consecuencias para el ecosistema y la humanidad. Asimismo, se observó el comportamiento local en torno a la basura. Finalmente se presentó e indagó el trabajo del artista brasileño Vik Muniz, quien hace “arte con basura”, abordando la temática de la producción en serie y la reutilización de desperdicios en su obra.*
- 2) Internalizado el contexto y las condiciones de trabajo, se pasó a la fase de enfoque práctico, **el hacer**. Hicieron caminatas periódicas por el entorno de la escuela para recolectar material de desecho y **crear y producir** representaciones artísticas propias. Durante esta

recolección de desechos se procedía a analizar la basura encontrada y a dialogar sobre la problemática.

- 3) Una vez terminada la fase productiva, se inició el momento de **lectura de la obra**, con la reflexión respecto de los materiales que se utilizan para el desarrollo de obras artísticas, enfatizando que para hacer cosas interesantes no siempre es necesario gastar recursos.

A destacar

Esta experiencia permite comprender la importancia de que niños, niñas y jóvenes “lean el mundo”, es decir, que creen significados acerca de él. A la vez permite comprender cómo la educación artística aborda el arte como expresión y como cultura al considerar producciones de diferentes medios: artísticos, callejeros, televisivos, de Internet, y de diferentes épocas y culturas.

* Muniz pasó tres años en el vertedero más grande del mundo, ubicado en Río de Janeiro, para crear su serie *Imágenes de basura* (2008), en la que fotografía a los recolectores de basura como figuras de pinturas emblemáticas para luego volver a crear las fotografías en arreglos a gran escala de basura. El proyecto fue documentado en la película *Waste Land* (2010), como un intento de aumentar la conciencia de la pobreza urbana.

ACTIVIDAD 2

Objetivo:

Reflexionar a propósito de lo que se enseña en educación artística y de cómo llevar a cabo prácticas más inclusivas.

Orientada a:

Todas aquellas personas que cumplen un rol formativo en la educación artística, formal o no formal.

Se trabajará:

En grupos de máximo cuatro personas.

Requisitos:

Un espacio para trabajar en torno a una mesa, lápices y papel. Se deberá elegir a una persona que presente las conclusiones del grupo en el plenario

INDICACIONES

Los invitamos a leer las afirmaciones del esquema que se presenta a continuación para reflexionar sobre ellas y anotar las reacciones del grupo. Posteriormente, respondan las preguntas formuladas después del esquema y abran un plenario con una conversación entre los distintos grupos; para ello se propone que cada uno presente brevemente la síntesis de la reflexión.

Afirmaciones desde enfoques de educación artística	Reflexión del grupo
<p>En el lugar donde trabajo:</p> <p>El arte es un acervo cultural y el objetivo de la educación artística es que los/as estudiantes lo aprendan.</p>	
<p>El arte es una vía para la autoexpresión y el objetivo de la educación artística es que los/as estudiantes se liberen de las tensiones del ambiente.</p>	
<p>El arte es una manifestación cultural que no le pertenece únicamente a una elite, por ello, el objetivo de la clase de arte es que los/as estudiantes aprendan a vincularse con las artes y a identificarse con ellas.</p>	
<p>El arte es entendido como experiencia, por ello el objetivo de la educación es sensibilizar a los/as estudiantes con sus propios procesos de construcción de identidad.</p>	

Preguntas:

<p>Según su experiencia, ¿qué afirmaciones representan mejor la realidad educativa de Chile? ¿Qué consecuencias tienen en la formación de niñas, niños y jóvenes? ¿Por qué?</p>	
<p>Según su propia concepción, ¿qué afirmaciones representan mejor cómo debería enseñarse arte en Chile? ¿Por qué?</p>	
<p>¿Qué afirmaciones parecen ser más adecuadas para promover la inclusión social y cultural de las/os estudiantes con quienes ustedes trabajan? ¿Por qué?</p>	

GLOSARIO

Arte institucionalizado: arte que circula en instituciones especializadas del ámbito artístico o que ha sido catalogado por expertos/as en las áreas artísticas.

Bienes simbólicos: parte de la producción humana. Abarcan signos, acciones, objetos o expresiones. Son depositarios de valores afectivos que atesoran una información relevante para las personas, su historia y su cultura.

Ciudadanía: conjunto de derechos y obligaciones que tienen las personas de una comunidad y el conjunto de prácticas que las definen como integrantes de una sociedad, en relación con los/as demás y el Estado. También es el compromiso cívico que se genera cuando existe un sentimiento de vínculo con otras personas. Contiene una lógica democrática para colaborar y expresarse socialmente.

Colonialismo: situación histórica donde los territorios son adquiridos, ocupados, administrados y explotados por un gobierno ajeno mediante el asentamiento de sus súbditos o la conquista. Asimismo, se define como la política y la práctica de un poder para extender el control sobre las personas, áreas o territorios más débiles.

Convivencia democrática: coexistencia de idiomas, etnias, culturas, religiones, etc., basada en el respeto por la diversidad bajo los valores de justicia social, paz y bienestar, evitando que los derechos de una persona se antepongan a los derechos de las demás.

Cultura: conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las costumbres y otras aptitudes y hábitos adquiridos por las personas en tanto que integrantes de una sociedad o grupo en particular.

Educación formal: aquella que está estructurada y se entrega de manera sistemática y secuencial. Está constituida por niveles y modalidades que aseguran la unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas. La educación formal o regular está organizada en cuatro niveles: parvularia, básica, media y superior, y por modalidades educativas dirigidas a atender a poblaciones específicas.

Educación no formal: todo proceso formativo realizado por medio de un programa sistemático, no necesariamente evaluado, y que puede ser reconocido y verificado como un aprendizaje de valor, pudiendo finalmente conducir o no a una certificación.

Estética: tradicionalmente un ámbito de la filosofía, después se independiza como disciplina. Refiere, en líneas muy generales, a una manera de establecer relaciones sensibles y reflexivas con el mundo, y específicamente, con las artes y la cultura, y comprenderlo a través de los sentidos. Se habla de experiencia estética como aquella que se vive desde la propia corporalidad (dimensión simbólica del cuerpo) y no del acceso a cosas bellas, como comúnmente se entiende.

Feminismo: doctrina y movimiento social que busca revalorizar el lugar y el poder de la mujer (o del género femenino) a través de la lucha por la igualdad en lo económico, en lo social y en lo cultural; y que también aboga por la construcción de una sociedad en la que quede superada la dicotomía jerárquica de hombre-mujer.

Interculturalidad: contacto e intercambio entre grupos o personas pertenecientes a diferentes culturas que viven juntas en la misma sociedad, se interrelacionan, se enriquecen mutuamente y son conscientes de su interdependencia.

Unesco: siglas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cuyo objetivo es contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo promoviendo, a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, la colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agirre, I. (2005). *Teorías y prácticas en educación artística: ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética*. Barcelona: Octaedro.

Bamford A. (2009). *El factor ¡Wuaw! El papel de las artes en la educación*. Barcelona: Octaedro.

Barbosa A, Pereira F. (2010). *Abordagem triangular no ensino das artes e culturas visuais*. Sao Paulo: Cortez.

Consejo de la Cultura y las Artes – CIDE Universidad Alberto Hurtado (2013). *Completando el modelo educativo. 12 prácticas de educación artística*. Santiago: Publicaciones Cultura. Descargado en 2014 desde:

<http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/05/libro-completando-modelo-educativo.pdf>

Efland A., Freedman K., Stuhr P. (1996). *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: Paidós.

Eisner, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente*. Barcelona: Paidós.

Errázuriz, L. H. (1994). *Historia de un área marginal*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Gardner, H. (1990). *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona: Paidós.

Giráldez A, Pimentel L (coord.) (2011). *Educación artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica*. Madrid: OEI.

Nervi, M. (2004). *Los saberes de la escuela. Análisis de la renovación disciplinaria en la reforma curricular 1996-2002*. Santiago: Editorial Universitaria.

Hernández, F. (2007). *Espigador@s de la cultura visual: otra narrativa para la educación de las artes visuales*. Barcelona: Octaedro.

Jiménez L, Pimentel L, Aguirre I (coord.) (2009). *Educación artística, cultura y ciudadanía*. Madrid: OEI.

Langer, S. (1967). *Sentimiento y forma: una teoría del arte*. México: UNAM.

Lowenfeld, V. (1958). *El niño y su arte*. Buenos Aires: Kapelusz.

Parsons, M. (2002). *Cómo entendemos el arte*. Barcelona: Paidós.

Poblete, C. (2010). Enseñanza musical en Chile: continuidades y cambios en tres reformas curriculares (1965, 1981, 1996-1998). *Revista Musical Chilena*, 64 (214), 12-35.

Read, H. (1973). *Educación por el arte*. Buenos Aires: Paidós.

Unesco (2006). *Hoja de ruta para la educación artística*. Descargado en 2014 desde: http://portal.unesco.org/culture/es/files/40000/12581058825/Hoja_de_Ruta_para_la_Educaci%F3n_Art%EDstica.pdf/Hoja%2Bde%2BRuta%2Bpara%2Bla%2BEducaci%F3n%2BArt%EDstica.pdf

_____. (2010). *La agenda de Seúl. Objetivos para el desarrollo de la educación artística*. Descargado en 2014 desde: <http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/arts-education/official-texts/development-goals/>

Sitios web visitados

<https://exploradoresdelasdunas.wordpress.com/2014/10/15/entretenido-taller-de-arte-realizaron-los-exploradoresd-e-las-dunas/#more-318>

<https://gladysvillegasm.wordpress.com/imagenes/conferencias/mujeres-artistas-en-el-mexico-posrevolucionario/>

