

The background of the entire page is filled with stylized botanical illustrations. On the left side, there are large, detailed drawings of palm fronds and other tropical leaves in a dark blue color. On the right side, there are more tropical leaves, including what appears to be a hibiscus flower, rendered in a bright orange color. The overall style is graphic and artistic, with a focus on natural forms.

SECRETOS DE LA NATURALEZA

RECOMENDACIONES PARA
ENFRENTAR
LOS DESAFÍOS
MEDIOAMBIENTALES
DESDE LA EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl

COLECCIÓN
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Consuelo Valdés Chadwick

Subsecretario de las Culturas y las Artes
Juan Carlos Silva Aldunate

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

SECRETOS DE LA NATURALEZA
Recomendaciones para enfrentar los desafíos
medioambientales desde la educación artística

Esta publicación reúne los resultados del encuentro convocado por la Secretaría Ejecutiva de la Semana de Educación Artística el 11 de mayo de 2019. La metodología y la sistematización de los resultados fueron encomendadas al Área de Gestión del Conocimiento de la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas.

Publicación a cargo de
Beatriz González Fulle

Dirección y producción editorial
Alejandra Claro Eyzaguirre

Coordinación general del encuentro
Bárbara Chávez Gottlieb y Daniela Repetto Rojas

Conceptualización metodológica y contenidos
Bárbara Chávez Gottlieb y Enrique Rivera Gallardo

Moderación de mesas de trabajo
Christian Báez Allende, Rodrigo Bravo Espejo,
Alejandra Claro Eyzaguirre, Bárbara Chávez Gottlieb,
Caterina Forno Markusovic, Victoria Guzmán Monge,
Daniel Hermosilla López, Marcelo Lucero Tobar,
Miguel Ramírez Hernández y Claudia Sanhueza Vega

Sistematización de mesas de trabajo
Naomí Ahumada Salazar, Kathya Aravena Martínez,
Lucas Ávalos Valencia, Fernanda Badilla Morales,
Consuelo Cáceres Aedo, Camilo Caro Zúñiga,
Hans Klener Hernández, Gabriel Prosser Bravo,
Rodrigo Rebolledo Maureira y Valentina Stark Gutiérrez

Sistematización de contenidos
Victoria Guzmán Monge, Claudia Sanhueza Vega
y Libusa Gottlieb Loguercio

Edición y corrección de estilo
Patricio González Ríos

Diseño y diagramación
María de los Ángeles Vargas Torres

Diseño de juego *Secretos de la naturaleza*
Gabriel Vilches Contreras

©Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2019
www.cultura.gob.cl
ISBN (pdf): 978-956-352-359-1

SECRETOS DE LA NATURALEZA

RECOMENDACIONES PARA
ENFRENTAR
LOS DESAFÍOS
MEDIOAMBIENTALES
DESDE LA EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

SEA
2019

VII Semana
de la Educación Artística

Arte y Naturaleza

conciencia
en acción

Del 13 al 17 de mayo 2019

semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl

seo@cultura.gob.cl

#SEA2019

Gobierno
de Chile

www.gob.cl

Ministerio de
Educación

Gobierno de Chile

Ministerio de
las Culturas,
las Artes y el
Patrimonio

Gobierno de Chile

**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**

Oficina de Santiago
Oficina regional de Educación
para América Latina y el Caribe

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

UNIVERSIDAD
DE CHILE

BALMACEDA
ARTE JOVEN

El arte se erige como agente transformador, puesto que es capaz de introducir cuñas en los conceptos existentes, dinamitando los lugares comunes, las imágenes e incluso los paradigmas del lenguaje y posibilitando así la variación y el cambio. Por tanto, se deben destruir los límites del arte y ampliarlos en forma y contenido, y rescatar la comunión entre el arte, la ciencia y la vida cotidiana.

JOSEPH BEUYS

10	/	PRÓLOGO
12	/	SECRETOS DE LA NATURALEZA. UN JUEGO SOBRE EL ROL DE LAS ARTES EN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SOLUCIONES PARA EL PLANETA
14	/	Antropoceno, educación artística y juego: una relación insospechada. Antecedentes para la creación de <i>Secretos de la naturaleza</i>
17	/	11 de mayo de 2019. Creando el ambiente para pensar lúdicamente
18	/	Participantes. “Comunidad Secretos de la naturaleza”
19	/	El juego: estrategia privilegiada para la creación de nuevos paradigmas > Primera etapa: ¡Hola!, soy una planta > Segunda etapa: La crisis es dramática y me afecta > Tercera etapa: El arte y el pueblo siempre lo han sabido > Cuarta etapa: Se están haciendo cosas > Quinta etapa: ¡Hagamos esto!
24	/	RESULTADOS: LA COSECHA DE SECRETOS DE LA NATURALEZA
25	/	Sistematización
26	/	Diagnóstico: las artes y la educación artística como llaves para reconectarnos con un modelo en crisis > Un modelo de desarrollo insostenible > Las artes: lenguajes conectivos para repensar la realidad > Educación artística: un campo de acción privilegiado para conocer y transformar ecológicamente
30	/	Recomendaciones: de la sociedad del conocimiento a la ecología de los saberes > Saberes integrados: la educación artística como una puerta a la interdisciplina y la colaboración > Saberes acumulados: el rescate de las cosmovisiones ancestrales y la sabiduría popular a través de la educación artística > Saberes locales: aprendizaje sensible y situado para desentrañar la sabiduría del territorio > Saberes reciclados: nuevas estrategias para producir conocimientos contemporáneos
36	/	REFLEXIONES Y APRENDIZAJES PARA LA POLÍTICA PÚBLICA
40	/	ANEXOS
41	/	Anexo I: Experiencias reconocidas de educación artística y medioambiente
45	/	Anexo II: Contexto e inspiraciones previas > Mesa redonda de Santiago: 1972 y SEA 2019, volver a pensar integradamente. Soledad García > Museos en Chile 2019: avances y desafíos. María Paz Undurraga > Arte y naturaleza. Frente a la escultura de Humboldt en el Parque Quinta Normal. Catalina Valdés
52	/	Anexo III: <i>Secretos de la naturaleza. Un juego sobre el rol de las artes en la producción de conocimientos y soluciones para el planeta</i>
66	/	Anexo IV: Lista de participantes
67	/	REFERENCIAS

PRÓLOGO

Desde hace siete años, Chile se suma al llamado de la Unesco para celebrar, en el mes de mayo, la Semana de la Educación Artística, cuyo objetivo es relevar el aporte de las artes en el proceso educativo y validar su contribución a la solución de los problemas sociales y culturales del mundo.

Cada versión de la SEA aborda una temática específica que guía la celebración. En 2019 se invitó a las comunidades educativas a reflexionar, a través de las artes, sobre la relación que establecemos con los ecosistemas, a pensarnos como parte de ellos, y a imaginar y concretar cambios para tener una convivencia más respetuosa y sostenible con el entorno natural. Bajo el lema “Conciencia en acción”, la invitación principal que se hizo a los establecimientos consistió, a partir de un trabajo situado en el territorio, en generar procesos de reflexión respecto de la relación que los seres humanos establecemos con la naturaleza y, sobre esta base, desarrollar acciones que promoviesen nuevas formas de relación, más positivas, para establecer vínculos que cuiden el equilibrio entre desarrollo y sustentabilidad.

En diferentes lugares y momentos de esta semana, educadores/as, niños, niñas y jóvenes (re)miraron sus contextos locales y desplegaron estrategias educativas-artísticas para enunciar, denunciar y resolver problemas derivados de la crisis climática que nos afecta, así como otras problemáticas de deterioro ambiental, producto de nuestra acción u omisión. Cerca de 1.300 espacios educativos participaron de este desafío, generando instancias de formación, diálogo, creación y acción. Estos procesos pedagógicos que se desarrollaron en escuelas, liceos, museos, centros culturales, bibliotecas y universidades de todo el país, reflejaron el potencial de la educación artística para gatillar experiencias de aprendizaje crítico y relacional.

Una de estas experiencias que se desarrolló en este marco fue Secretos de la naturaleza. Un juego sobre el rol de las artes y la educación artística en la producción de conocimientos y soluciones para el planeta, iniciativa desarrollada por la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas, como respuesta a la invitación realizada por nuestro ministerio.

Esta actividad reunió a un grupo amplio, diverso y transversal de niños, niñas, educadores/as, artistas, académicos/as y funcionarios/as públicos/as, para que, a partir de un primer ejercicio de convergencia desde diversas miradas y experiencias, construyeran propuestas para abordar la crisis climática desde la educación artística. Esta publicación da cuenta de este proceso y de sus resultados, pero, por sobre todo, encarna la capacidad de la educación artística para generar conocimiento y entretrejerlo, conectando diversos campos del conocimiento, permitiendo de este modo el aprendizaje con el cuerpo y la mente, favoreciendo el vínculo entre lo individual y lo colectivo, entre la escuela y el territorio, entre lo posible y lo imaginado, entre lo local y lo global.

Esta publicación, que se pone a disposición de una comunidad educativa amplia, se enmarca en un tiempo de reflexión y cambio profundo, momento en que nos detenemos para reconocer no solo los problemas que nos afectan en nuestro ser país y comunidad, sino que vamos más allá para intentar entender las causas que los originan y, por sobre todo, para pensar e imaginar un nuevo país, con nuevas formas de organizar y desarrollar un proyecto más inclusivo y democrático. Esperamos que este texto sea un aporte para que en las comunidades se siga reflexionando en esta relación arte, naturaleza y educación, y a la vez constituya un estímulo para promover formas de acción coherentes con ello.

SECRETOS DE LA NATURALEZA.

Un juego sobre el rol de las artes
en la producción de conocimientos
y soluciones para el planeta

El sábado 11 de mayo de 2019, setenta personas —entre ellas niños/as, educadores/as, mediadores/as, artistas, académicos/as y representantes del sector público y de ONG vinculados a la educación artística y medioambiental— fueron convocadas a participar del encuentro “Secretos de la naturaleza. Un juego sobre el rol de las artes y la educación artística en la producción de conocimientos y soluciones para el planeta”, el cual fue diseñado por el Área de Gestión del Conocimiento de la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas en respuesta al desafío propuesto por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap).

Esta iniciativa se desarrolló en el contexto de la celebración de la VII Semana de la Educación Artística (SEA 2019), cuyo lema era “Arte y naturaleza. Conciencia en acción”, que fue organizada conjuntamente por el Mincap, Unesco, Mineduc, Balmaceda Arte Joven y la Universidad de Chile. Se trató de una invitación a crear un relato colectivo y a generar recomendaciones que pudieran utilizarse como orientaciones para escuelas, museos, centros culturales e instituciones públicas y privadas en general, con el fin de que estas entidades las incorporasen como estrategias de educación artística que contribuyan a crear conciencia e incentiven acciones respecto del cuidado de nuestro medioambiente.

En el presente documento se explica cómo se desarrolló esta metodología lúdica y cómo se sistematizó la información producida en las conversaciones de las setenta personas participantes, a quienes se denominó como “Comunidad Secretos de la naturaleza”. Asimismo, se presentan los principales temas, reflexiones y recomendaciones propuestos por la comunidad, contenidos de especial relevancia, considerando que Chile sería sede en diciembre de 2019 de la COP Chile (Reunión de Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas), la cumbre sobre el cambio climático más importante del mundo, donde se reúnen representantes de 197 países para impulsar políticas con el objeto de cuidar y proteger el planeta. Finalmente esta fue cancelada por los problemas surgidos a raíz del estallido social del 18 de octubre acaecido en el país y trasladada a Madrid.

Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Antropoceno, educación artística y juego: una relación insospechada. Antecedentes para la creación de *Secretos de la naturaleza*

Escuela de la Intuición. Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas.

En el año 2000, Paul J. Crutzen, Premio Nobel de Química, declaró el comienzo de una nueva era geológica, el Antropoceno (Crutzen y Stoermer, 2000). Conocido comúnmente como la “Edad de los humanos”, el Antropoceno implica el fin del Holoceno¹ y se diferencia de este por la profunda influencia de la actividad humana en nuestro entorno y medioambiente. En esta nueva era, el impacto del progreso en nuestro planeta se torna problemático, y sus consecuencias se evidencian en una disminución de la biodiversidad, la modificación de distintos ecosistemas y la generación del cambio climático que se manifiesta en sequías, aludes, tormentas, tornados y temperaturas cada vez más extremas (Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, 2019).

Más que ser tan solo un cambio de nombre, el paso del Holoceno al Antropoceno es un llamado a la acción, que nos propone como humanidad reconstruir una cultura ecológica desde lo regional y lo local. Para enfrentar este desafío, resulta imprescindible reconocer la importancia de la interconexión del mundo donde vivimos y el trabajo multidisciplinario (Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, 2019), como se advierte en la Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU. Hoy se hace necesario actuar rápida y efectivamente, guiados por nuevas ideas y perspectivas, para crear paradigmas que sean capaces de enfrentar los retos de esta nueva época.

Considerando lo anterior, es preciso revisar cómo estamos entendiendo una posible educación integral. Despierta preocupación la separación que se ha producido desde el siglo pasado entre los distintos campos del saber, donde las ciencias han invalidado a veces los conocimientos provenientes de las artes, el cuerpo, la naturaleza y las culturas ancestrales. Esta situación se refleja en las estructuras curriculares de los programas de estudios, que cuentan con variaciones importantes en las asignaciones horarias de un grupo de asignaturas por sobre otras, priorización que se traspasa tanto a la propia escuela en la conformación de sus horarios, como a universidades formadoras de docentes en la confección de sus mallas.

Es por esto que hoy nos preguntamos por el rol de la educación artística. ¿Cómo esta puede contribuir a un cambio de comportamiento? ¿Cómo se conectan las artes y el aprendizaje sensible con nuestra relación con la naturaleza? ¿Podemos pensar en un aprendizaje artístico que incluya la duda y el error durante el proceso, y que nos invite a sorprendernos con resultados inesperados?

---

1. El Holoceno es la época geológica que vino después de los grandes deshielos de hace diez mil años, período marcado por alzas en las temperaturas globales y por la aparición del hombre moderno (*homo sapiens*).

Si pensamos en un refrán, en una décima, en una melodía, en una escultura, o en un mito mapuche, podemos indagar de qué manera estas expresiones humanas nos hablan de saberes que no hemos sabido valorar lo suficiente y que hoy parecieran ser lejanos para muchos y muchas. Además, nos permiten cuestionar qué entendemos por “conocimiento”, descubriendo al mismo tiempo una riqueza que ha estado latente en nuestras culturas, y que podría albergar las claves para solucionar los problemas urgentes que enfrentamos hoy.

El acervo de nuestros patrimonios, tanto naturales como culturales, ha estado históricamente delegado en los museos e instituciones culturales. Estas instituciones cumplen un rol fundamental en ese sentido, pues son las que posicionan las artes y las sabidurías ancestrales como fuentes de conocimiento. Un hito importante sobre el rol de los museos en la historia ocurrió en 1972, con la realización de la Mesa redonda de Santiago, que trató sobre el desarrollo y el papel de los museos en el mundo contemporáneo. Ese año, representantes de la Unesco y del Consejo Internacional de Museos se reunieron para examinar la necesidad de que los museos se articularan en relación con su contexto, pensando el museo como espacio de acción, con una mirada integral. En otras palabras, se hizo un llamado a que los museos fueran parte de las soluciones a problemas de desarrollo y transformación social, configurándose como espacios que incluyeran nuevos patrimonios, accesibles e inclusivos, que trabajasen junto con las comunidades en que se insertaban y que se identificasen plenamente como agentes de cambio (Do Nascimento Junior, Trampe y Assunção dos Santos, 1971).

Los científicos han sido categóricos en señalar la necesidad de integrar conocimientos y participación ciudadana para facilitar los cambios de comportamiento y transformaciones sociales que la crisis socioambiental plantea (Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, 2019). En ese contexto, el pensamiento artístico tiene el potencial de involucrarnos en las problemáticas del Antropoceno, ayudándonos a cuestionar cómo pensamos comúnmente el mundo. El conocimiento producido por las artes y el aprendizaje sensible llevan a construir una intimidad con lo conocido, aproximación que permite profundizar y problematizar los significados asociados a las experiencias y objetos de conocimiento (Bleiker, 2012). La vinculación empática y afectiva, propia de las artes, favorece la vivencia de experiencias significativas, convirtiéndose así en una privilegiada estrategia para desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la curiosidad, la iniciativa y la adaptabilidad, todas habilidades que requieren anclarse en experiencias vinculantes para su desarrollo (Corfo, 2017; Unesco, 2016). El aprendizaje sensible aparece entonces como un engranaje clave del conocimiento integral que necesitamos implementar cuando nos enfrentamos a problemas que ya no tienen soluciones evidentes, constituyéndose como necesario para descubrir soluciones inesperadas.

La apuesta de esta iniciativa es volver a insertar el arte en lo cotidiano como una pieza fundamental para la transformación de comunidades e individuos. Esto implica reconocerlo como una forma válida y valiosa de entrega de conocimientos y aprendizajes, al igual que las ciencias exactas, y que nos brinda la posibilidad de guiarnos hacia nuevas maneras de habitar la realidad y de realizar hallazgos insospechados (Cruzvillegas, 2014). Dado que el aprendizaje artístico tiene como elemento la incertidumbre y la divergencia del resultado final, el juego libre y lúdico aparece como el camino para conocer un "algo" nuevo (Behncke, 2017), y que hoy buscamos revalorizar frente a la supremacía de la ciencia y la razón.

Si aceptamos el arte como patrimonio y metodología, con su lenguaje y expresiones propias, es clave considerar que toda educación artística debe tomar como base la cultura a la que pertenece la persona que aprende. Solo una apreciación profunda de la propia cultura puede llevarnos a un punto de partida preciso y adecuado para explorar otras culturas. Una educación integral fomenta la comprensión de nuestras propias prácticas culturales, y por lo tanto, de nuestra identidad cultural como país, en toda su diversidad de expresiones (Behncke, 2017).

A través de esta experiencia colectiva y propositiva se busca recuperar saberes incorporados a prácticas culturales que han ido quedando relegadas, como los refranes, la sabiduría popular y los remedios naturales, así como aquellos saberes que la experiencia sensible y las artes nos entregan, en sus diversas formas y expresiones.

Estamos convencidos de que en esa sabiduría, en esos secretos de la naturaleza, se esconden respuestas para las preguntas ecológicas de hoy. ¡Y qué mejor manera de descubrirlas que jugando!

11 de mayo de 2019. Creando el ambiente para pensar lúdicamente

El encuentro “Secretos de la naturaleza. Un juego sobre el rol de las artes y la educación artística en la producción de conocimientos y soluciones para el planeta” se llevó a cabo en el parque Quinta Normal (Santiago, Chile), entre las 10 y las 14 horas del 11 de mayo de 2019. Se articuló en dos momentos: un preámbulo y la implementación de la metodología lúdica *Secretos de la naturaleza*.

El punto de reunión fue el Museo Nacional de Historia Natural, específicamente bajo el esqueleto de la ballena “Greta”, que lleva su nombre por Grete Mostny, directora del museo entre 1964 y 1982 y pionera en la concepción de un museo inclusivo. Fue Grete quien hizo las gestiones para la realización de la Mesa redonda de Santiago en 1972, instancia en la que representantes de la Unesco y del Consejo Internacional de Museos se reunieron para examinar la necesidad de que estos establecimientos se articularan en relación con su contexto.

Luego de presentar estos antecedentes, Soledad García, coordinadora de Programas Públicos del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, comentó sobre la importancia y vigencia de los acuerdos emanados de la Mesa redonda de Santiago de 1972, y enfatizó su relevancia hasta el día de hoy. A continuación, María Paz Undurraga, coordinadora de Estudios de la Subdirección de Museos, presentó los avances y desafíos de los museos en Chile según un estudio recién realizado por el ministerio, haciendo énfasis en la importancia de su rol educativo y en la lógica del “museo integral” planteada en la Mesa redonda de Santiago de 1972.

Posteriormente, el grupo salió del museo y se encaminó hacia el monumento a Alexander von Humboldt. Junto al busto, Catalina Valdés, historiadora del arte y cocuradora de la XIV Bienal de Artes Mediales, compartió algunos hechos relevantes sobre este investigador quien, mediante sus viajes y múltiples expediciones exploratorias, hizo un llamado a los/as artistas a ser también naturalistas, marcando así una estrecha relación entre las artes y las ciencias para la producción de conocimientos.

Estas tres aproximaciones histórico-contextuales —sobre cómo desde las artes y la cultura se han abordado la relación con la naturaleza y cuáles han sido los desafíos globales sociales, económicos y medioambientales implicados— se plantearon como una bienvenida situada al encuentro. Con esto se buscaba que los y las participantes llegaran al Centro de Extensión de Balmaceda Arte Joven con antecedentes contextuales que sirvieran como fuentes de motivación e inspiración para la sesión de juego de *Secretos de la naturaleza*.

Este método lúdico fue diseñado especialmente para la ocasión por el Área de Gestión del Conocimiento de la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas, con el objetivo de guiar metodológicamente el encuentro, facilitando la conversación y la generación de recomendaciones en torno a cómo enfrentar la crisis medioambiental desde las artes y la educación artística. Compuesto de un tablero y mazos de cartas, el juego comprende estímulos visuales, poéticos y lúdicos, los que cumplen funciones tanto interactivas —que facilitan y ordenan las intervenciones— como cognitivas —que estimulan diversas formas de pensar los desafíos planteados. De este modo, se intenta convocar a las personas a pensar y sugerir nuevas formas de enfrentar las problemáticas actuales en torno a una estrategia que desde su diseño explora nuevos métodos.

Participantes. “Comunidad Secretos de la naturaleza”

En el marco de la VII Semana de la Educación Artística (2019) se abrió una convocatoria para participar de la jornada de *Secretos de la naturaleza*. Para ello se convocó a actores que incidieran en la educación artística (educadores/as, académicos/as, gestores/as culturales y todo quien se sintiera llamado/a a participar). La inscripción estuvo disponible a través de las plataformas de difusión de la SEA, a la vez que se reforzó la invitación personalizada a ciertas instituciones y profesionales con experiencia reconocida en el ámbito de la educación artística y medioambiental. Así, un total de setenta personas asistieron a la jornada, las que conformaron diez mesas de trabajo.

La diversidad de los y las participantes dio fuerza y riqueza a la experiencia del juego y a los contenidos del presente documento. Cabe destacar que para la composición de las mesas de juego, se propició reunir en cada grupo a personas provenientes de distintos territorios, disciplinas, campos de trabajo y edades, para así favorecer la interacción desde la diferencia.

A continuación se detallan las principales procedencias institucionales y/u ocupacionales:

- * Niños, niñas y jóvenes de los Cecrea
- * Docentes de diversas escuelas públicas y privadas
- * Educadores/as de jardines infantiles
- * Funcionarios/as de Unesco
- * Funcionarios/as de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y de la Subsecretaría del Patrimonio del Mincap
- * Funcionarios/as del Ministerio del Medio Ambiente
- * Profesionales de Balmaceda Arte Joven

- * Funcionarios/as y académicos/as de la Universidad de Chile
- * Académicos/as de la Pontificia Universidad Católica de Chile
- * Profesionales del Instituto de Ecología y Biodiversidad
- * Funcionarios/as y facilitadores/as de Cecrea
- * Profesionales de Fundación Mar Adentro
- * Profesionales de Fundación Caserta
- * Profesionales de Fundación Acción Creativa
- * Profesionales de ONG MOA Internacional
- * Profesionales de ONG Kauyeken
- * Profesionales de *Revista Endémico*
- * Funcionarios de centros culturales municipales
- * Miembros de colectivos artísticos
- * Artistas

El juego: estrategia privilegiada para la creación de nuevos paradigmas

Secretos de la naturaleza es un juego de mesa² que facilita la conversación y la generación de recomendaciones en torno a cómo enfrentar la crisis medioambiental desde las artes y la educación artística. Consta de cuatro mazos de cartas y un tablero de juego, hecho de tela de forma cuadrada, demarcado con una figura geométrica que simula una flor. Tiene un círculo al centro y ocho “pétalos” que culminan en los bordes del tablero, los cuales delimitan el espacio de juego de cada jugador: un “pétalo” para cada participante. A su vez, alrededor del círculo central —donde se sitúa un almácigo que simboliza una cosecha—, se marcan otros cuatro círculos concéntricos que son los que definen las distintas etapas del juego.

La dinámica lúdica se estructura en cinco etapas a través de las cuales el tablero se va llenando de cartas que estimulan la reflexión, el diálogo y la generación de sentidos colectivos. Cada etapa ocurre en uno de los círculos concéntricos del tablero, partiendo desde afuera hacia adentro y finalizando en el almácigo en donde se plantan las propuestas finales.

---

2. Ver Anexo III.

Primera etapa: **¡Hola!, soy una planta**

El primer mazo, llamado “Secretos de la naturaleza”, está compuesto por cartas que llevan imágenes de plantas medicinales de uso y presencia común en la cultura chilena, acompañadas de una descripción de sus propiedades. La primera etapa consiste en que cada participante escoge una de estas cartas y se presenta a partir de ella (situándola en el primer cuadrante externo del pétalo), escogiendo alguna característica o propiedad de la planta, o bien, una historia o anécdota personal vinculada con esta. De este modo, el juego se inicia construyendo un primer vínculo afectivo con el mundo de las plantas y provocando un ambiente lúdico y creativo para el trabajo reflexivo. Ejemplo: “Hola, me llamo Javiera y elegí ser un diente de león, porque me recuerda mi infancia cuando los soplaban al viento. También, recuerdo que mi mamá nos hacía agüita de la planta cuando estábamos mal del estómago”.

Segunda etapa: **La crisis es dramática y me afecta**

En la segunda etapa, cada jugador/a recibe aleatoriamente una carta del mazo “Desafíos ecológicos”, que contiene distintas problemáticas medioambientales que nos afectan al día de hoy. Por turno, cada uno/a posiciona su carta en el segundo cuadrante de su pétalo, lee la descripción del desafío y comenta de qué manera esa crisis medioambiental se relaciona con su vida o quehacer cotidiano. Esta parte del juego es meramente reflexiva y favorece la generación de diálogos. Es un momento que suele cargarse de un estado anímico denso, pues la realidad de la crisis medioambiental impresiona y afecta profundamente a los/as jugadores/as.

Tercera etapa:

El arte y el pueblo siempre lo han sabido

El estado anímico da un giro en la tercera etapa. Cada jugador/a recibe cinco cartas del mazo “Artes y naturaleza”, que incluye extractos de poemas, canciones, obras de artes escénicas, obras de artes visuales, refranes y arte popular. Por turnos, los/as jugadores/as eligen una de sus cartas y la posicionan frente al desafío medioambiental (etapa 2) al que creen que hacen frente, pudiendo elegir el suyo propio o el de otros. Al elegir un desafío, deben explicar de qué manera ellos creen que ese poema, obra, refrán o expresión cultural se relaciona con el problema ecológico escogido. Así, se construye un relato colectivo en el que la sabiduría popular, el conocimiento sensible y la expresión artística se entrelazan con la voz de la naturaleza. La etapa termina cuando el tiempo destinado para ello se acaba, o bien, cuando todos los/as jugadores/as han posicionado la totalidad de sus cartas en el tablero.

Cuarta etapa:

Se están haciendo cosas

En la cuarta etapa, cada jugador/a tiene la oportunidad de presentar experiencias e iniciativas de educación artística que conozcan, que contribuyen de distintas formas a concientizar o actuar frente a los desafíos medioambientales. Para ello disponen de cartas en blanco para rellenar y posicionar en el cuarto cuadrante. Pueden completar cuántas experiencias deseen, con el requisito de que sean iniciativas que trabajen desde la educación artística y tengan un vínculo virtuoso con el cuidado del medioambiente.

Quinta etapa:

¡Hagamos esto!

Finalmente, la última etapa consiste en que los/as jugadores/as planten —literalmente— ideas y estrategias de educación artística en el almacigo, que creen ellos/as podrían implementarse en sus propias esferas de acción para activar la conciencia y/o desarrollar actividades en torno a los actuales problemas planetarios del medioambiente. Para ello, cuentan también con cartas para rellenar, en las que deben escribir sus ideas y el ámbito de aplicación al que correspondan (por ejemplo: hogar, escuela, museo, barrio, etc.).

"Comunidad Secretos de la naturaleza"
frente a busto de Humboldt.

"Comunidad Secretos de la naturaleza" durante sesión en Balmaceda Arte Joven.

Tablero de juego *Secretos de la naturaleza*.

Primera etapa del juego. ¡Hola!, soy una plata.

Quinta etapa del juego ¡Hagamos esto!

"Comunidad Secretos de la naturaleza"
durante sesión en Balmaceda Arte Joven.

RESULTADOS:

la cosecha de *Secretos de la naturaleza*

Sistematización

Secretos de la naturaleza fue jugado en forma simultánea en diez mesas redondas, facilitadas por un/a moderador/a. Además, cada mesa contaba con un/a sistematizador/a que registraba las reflexiones y recomendaciones del grupo.

Todos los temas abordados en cada una de las mesas fueron registrados en audio y luego vaciados en una matriz de análisis organizada según las etapas del juego. Los/as sistematizadores/as de cada mesa elaboraron un primer análisis cualitativo de los temas abordados en su grupo, que luego fueron analizados y consolidados. Más adelante, se expone un modelo de análisis denominado “Ecología de saberes”, que otorga forma y sentido a lo elaborado por la “Comunidad Secretos de la naturaleza”.

Se revisaron también las propuestas planteadas y plantadas en las diez mesas, usando como criterio de inclusión aquellas que definieron concretamente un lineamiento, estrategia y/o metodología que vinculase el campo de las artes y/o la educación artística con los desafíos medioambientales. Las propuestas y recomendaciones fueron incorporadas en el análisis general presentado en el punto “Recomendaciones: de la sociedad del conocimiento a la ecología de los saberes”, ordenadas según las categorías emergidas del concepto “ecología de saberes”.

Por último, se revisaron y categorizaron las experiencias e iniciativas que fueron compartidas en la sesión, las cuales se presentan en el Anexo I, como un compendio de experiencias inspiradoras en el ámbito. Se incluyen todas las experiencias que fueron posibles de rastrear en internet y que cumplieron con relacionar el campo cultural y/o de educación artística con el medioambiente.

Diagnóstico: las artes y la educación artística como llaves para reconectarnos con un modelo en crisis

Un modelo de desarrollo insostenible

Al hablar de la crisis ecosistémica, y las formas en que esta afecta y es afectada por las prácticas cotidianas de las personas, los/as participantes reflexionaron sobre el actual modelo socioeconómico en que estamos insertos. Se habló de un sistema que incita a un consumo incesante de bienes y servicios, sustentado en una industrialización basada en energías no renovables que genera una enorme cantidad de desechos, con una agroindustria no sustentable, lo que ha permitido la tala de bosques nativos sin control y la consecuente reforestación con bosques no nativos, entre otras acciones consideradas como la base del problema.

Existe una sensación generalizada entre los/as jugadores/as de que gran parte del daño que se ha infligido a nuestro planeta ha sido causado por corporaciones que lo han explotado despiadadamente, considerando principalmente variables utilitarias. Las empresas, junto a un Estado que promueve políticas de corte fuertemente neoliberal, construyen un discurso de progreso económico cuyas promesas de crecimiento parecen no cumplirse, al mismo tiempo que imponen un sentido común basado en la competencia y el lucro.

Yo creo que nosotros como personas tenemos una cuota, pero las empresas son los principales contaminadores del planeta, más que nosotros. Quizás se puede solucionar lo individual reciclando, compostando; tener un consumo más responsable, pero las empresas son las que tienen un rol fundamental. (Participante de Mesa 2)

Hay una producción de plástico masiva, pero las políticas del Estado tienen que regular el tema. Nosotros reciclamos en la casa, pero si no hay una política pública que se haga cargo, nuestra acción individual no tendrá impacto alguno. (Participante de Mesa 9)

A nivel macro, este modelo económico fue considerado como estructural y transversal, pues impacta profundamente la forma en que nos vinculamos con el planeta y entre nosotros. Los/as participantes señalan que dicho modelo releva el éxito personal por sobre un proyecto colectivo y sitúa el consumo en una posición hegemónica. En otras palabras, los/as jugadores/as plantean una relación viciosa entre los humanos y la naturaleza, donde las lógicas extractivistas que rigen sobre los recursos naturales son vistas como indicadores de éxito y progreso, naturalizando así una perspectiva del mundo antropocentrista.

A nivel de relaciones entre humanos, su influencia se manifiesta en relaciones individualistas y competitivas, que hacen cotidiana la desigualdad y la pobreza, permitiendo incluso el desarrollo de otras formas de exclusión, como son el racismo, la homofobia, entre otras.

Si nos relacionamos mal entre nosotros a través de las injusticias, como la desigualdad económica y las opresiones, si vemos al otro como un extraño, como un indígena, un pobre, denota que esta es una crisis mucho más profunda. La relación con la naturaleza es un reflejo de esta crisis; la forma de concebir la vida, las relaciones humanas están llegando a su término, ya que es una época de decadencia. (Participante de Mesa 1)

En otras palabras, los/as jugadores/as dan cuenta de que estamos ante un modelo que resulta opresivo y abusivo tanto para los seres humanos como para la naturaleza misma, lo que desata prácticas irreflexivas ligadas al consumo, el lucro y la competencia. Esta falta de sintonía con las necesidades y equilibrios propios del ecosistema estaría dada por una desconexión generalizada con los propósitos individuales, colectivos y ecológicos.

Todos los temas de la naturaleza y cómo nos relacionamos con ella, la ecología, el medioambiente, parten de la conexión que uno tiene con uno mismo. (Participante de Mesa 1)

Las artes: lenguajes conectivos para repensar la realidad

En el contexto de esta situación de crisis, las artes aparecen como disciplinas capaces de generar transformaciones profundas. Estas tienen la capacidad de espejear la realidad, poniéndonos frente a frente con la crisis actual, la cual pareciera dejar de impresionarnos, dada la sobresaturación de información al respecto. Así, las artes pueden convertirse en poderosas herramientas de denuncia, que a través de poemas, performances, teatro, danza, intervenciones, música, estímulos visuales y estéticos, nos obligan a reconocer y reconcebir elementos críticos de nuestra cotidianeidad, como por ejemplo, el consumo desmedido, la eliminación de nuestros desechos, la necesidad de cuidar el agua y nuestro entorno, etc.

Los participantes del juego recalcaron que las artes generan experiencias sensibles en la medida en que tanto el creador como el espectador se vinculan con sus afectos y emociones y, precisamente por su conexión afectivo-emocional, tendrían un peso y significancia particular a la hora de generar conciencia y promover cambios de conducta.

Es en esa capacidad de conectar emotivamente contenidos, reflexiones, experiencias y bagajes culturales propios de cada persona donde reside la

potencia transformadora de las artes, pudiendo influir desde la concienciación hasta el cambio de hábitos. En el tema que nos concierne, puede facilitar el establecer relaciones más sustentables con el entorno.

El arte nos permite trabajar desde la experiencia estética aquello que nos conmueve. Nos permite mirar de manera serena, contemplativa, nos permite plantear preguntas. En particular, el medio audiovisual permite poner el foco en cierto punto, aproximarse y resignificar las cosas que vemos y con las que nos relacionamos. Permite empezar a experimentar con aquellas cosas de la naturaleza. Es visibilizar lo invisible. De tanto mirar, hay cosas que ya no vemos. (Participante de Mesa 9)

Por otro lado, las artes constituyen un espacio de producción de conocimiento por sí mismas. La mirada artística —estética y simbólica— fue históricamente parte constitutiva de las cosmovisiones de las distintas culturas de la historia de la humanidad. Como señaló la “Comunidad Secretos de la naturaleza”, constituyen otra forma de apropiarnos del entorno, dando vida a narrativas y estructuras de significados que, en la medida en que son compartidas por grupos o comunidades, tienen agencia y eficacia social. En otras palabras, el relato y la dimensión simbólica que se construye a partir de la experiencia artística y creativa, es de por sí una forma de conocer el mundo.

El arte de los pueblos antiguos tenía una estrecha relación con la naturaleza. Comprendían muy bien que toda su vida se debía a su relación con ella, de ahí es que ellos extraían su alimento (...) Hoy en día, el desafío de juntar arte, ciencia y naturaleza es precisamente el devolvernos nuestra raíz con los pueblos originarios que se concebían a sí mismos como parte de la naturaleza. Solo así vamos a generar un cambio de conciencia: cuando nos demos cuenta de que no somos el centro del universo, seremos capaces de salvar al planeta y salvarnos a nosotros. (Participante de Mesa 5)

Los conocimientos que podemos adquirir a través de las artes son conocimientos situados, contextualizados en un lugar. Esta experiencia de conocimiento sensible y situado implica un profundo cambio de perspectiva respecto de qué y quiénes pueden ser fuentes de conocimiento —en contraste con la pretensión de objetividad científica, por ejemplo—, validando de esta forma las experiencias y sensibilidades de otros.

En el entorno es donde se genera la conciencia, los sentidos se abren. Les niños se estimulan y se vuelven sensibles, expresivos, creativos. Los adultos también, pero a veces es más complejo porque los adultos estamos más desconectados. (Participante de Mesa 7)

En razón de lo anterior, se sugiere que, al conectarse con otras miradas, la experiencia del arte amplía el campo de acción, accediendo a nuevas realidades e imaginarios, pudiendo llevarnos a crear nuevos caminos, abriendo nuestras estructuras mentales y mostrando alternativas novedosas. Por lo tanto, las artes propician también la conexión con distintas disciplinas, generando instancias que piensen los problemas desde lo colectivo, entretejiendo campos del conocimiento y contextos.

Educación artística: un campo de acción privilegiado para conocer y transformar ecológicamente

¿De qué manera la educación artística se hace cargo de los desafíos socioambientales?, ¿cuáles son los preconceptos que tienen los y las estudiantes en torno a la relación arte y naturaleza?, ¿de qué manera se pueden abordar en las prácticas docentes?, ¿qué tipo de metodologías podemos crear para que las personas puedan tener experiencias sensibles con su entorno? Estas y otras preguntas emergen de la “Comunidad Secretos de la naturaleza”, quienes —mediante el devenir del juego— se hacen conscientes del enorme potencial que tiene el campo de la educación artística para aprender no solo de las artes, sino de la forma en la que nos hemos relacionado con lo que nos rodea.

Los/as jugadores/as reflexionan sobre la posibilidad de generar prácticas de educación artística que tengan un enfoque experiencial, sensible y situado, estimulando el aprendizaje sobre nuestras riquezas naturales, el consumo responsable y sobre nuestro propio impacto en el medioambiente. Un enfoque ecológico de la educación artística hace posible la generación de un compromiso de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores con el medio, constituyéndose como una semilla de responsabilidad colectiva.

A partir de las reflexiones anteriormente expuestas, se propone un enfoque del aprendizaje artístico que pueda valorar y trabajar la relación humano-naturaleza y la relación humano-humano. Esta mirada es posible traducirla en metodologías de aprendizaje activo que se basan en el desarrollo de experiencias sensibles, como también en el trabajo con referentes universales que problematicen símbolos y significados vinculados con esta temática. Es así como es posible, mediante la apreciación y la producción artística, otorgar un sentido a la relación con nuestro entorno.

Desde este enfoque ecosistémico, la educación artística en sus variantes formal, no formal e informal se plantea como un espacio democrático, donde niños, niñas y jóvenes pueden ser estimulados para convertirse en agentes de cambio. Asimismo, estas reflexiones se enlazan con la necesidad de abordar estas problemáticas incorporando prácticas interdisciplinarias, que generen un diálogo entre las artes, las ciencias y otros campos de conocimiento, abandonando el asigmatismo actual.

Para impulsar el cuidado del patrimonio natural y cultural, y también la denuncia, tenemos que utilizar metodologías como la elaboración de proyectos, el *design thinking*, grupos, formar ideas y conceptos en relación al tema de la naturaleza. Desde la escuela se deben cambiar estas formas, y se tienen que ligar con las ciencias para que el trabajo sea interdisciplinario. (Participante de Mesa 1)

Yo, que vengo de los museos, me doy cuenta de que en la naturaleza te tienes que apagar la cabeza. Muchas veces nos complicamos proponiendo contenido, pero de repente eso no es lo más importante: la naturaleza y el entorno son contenidos de por sí. ¡Aprendamos a tejer ese museo integrado, habitar una nueva forma de aprender! (Participante de Mesa 7)

Recomendaciones: de la sociedad del conocimiento a la ecología de los saberes

Las percepciones y visiones de la “Comunidad Secretos de la naturaleza” sobre el estado actual de nuestro medioambiente dan luces de un panorama poco prometedor en términos de la relación entre humanos y naturaleza —mediada preminentemente por la acción de empresas y grandes corporaciones—, que es entendida y experienciada como una relación abusiva que tendría un correlato paralelo en la forma de interactuar entre humanos. No obstante, las potencialidades de las artes y el despliegue de la educación artística aparecen como semilleros para la transformación de pensamientos, paradigmas, relaciones y hábitos.

A partir de las ideas y recomendaciones de los setenta jugadores sobre cómo la educación artística puede movilizar cambios culturales en nuestra relación con el ecosistema, se identificaron cuatro ámbitos o ejes desde los cuales articular estrategias. Coincidentemente, estos cuatro ejes se refieren a distintas formas de comprender la producción y gestión del conocimiento en la época contemporánea: (i) saberes integrados, (ii) saberes acumulados, (iii) saberes locales y (iv) saberes reciclados.

En vista de dicha organización de ideas, hemos tomado prestado el concepto “ecología de saberes” del brasileño Boaventura de Sousa Santos (2005)³ para dar vida a un modelo de gestión de conocimiento que transita desde una sociedad del conocimiento hacia una comprensión sisté-

---

3. En el campo de la ecología de los saberes: "la confrontación y el diálogo entre los saberes supone un diálogo y una confrontación entre diferentes procesos a través de los cuales prácticas diferentemente ignorantes se transforman en prácticas diferentemente sabias" (2005, p. 164).

mica de los saberes, en donde cada individuo y comunidad tiene la capacidad de vincularse, aprender, utilizar y compartir los diversos campos del saber en concordancia con sus contextos, sensibilidades y necesidades. En este punto hacemos una pequeña pero significativa distinción entre los conceptos de conocimiento y sabiduría, en donde el segundo implica una suerte de incorporación de lo conocido, una experiencia impregnada del conocimiento que permite una comprensión más profunda y, por tanto, la capacidad de decidir y actuar con parámetros éticos en función de dicho saber. Así, el conocimiento refiere a contenidos formalizados y objetivados que no pertenecen a las personas propiamente tal, mientras que el saber se comprende como evidencias inevitablemente ancladas a una experiencia, que responde a procesos intuitivos y prácticos (Gorz, 2004).

La noción de experiencia adquiere particular importancia, pues es en ella donde se juegan las posibilidades de crear y fortalecer sentidos individuales y colectivos. La educación artística aparece como un potente facilitador de experiencias significativas que pueden hacer resonar las fibras de personas y comunidades, transformando informaciones y conocimientos en saberes incorporados, los cuales pueden contribuir a la construcción de nuevos paradigmas ecológicos, a partir de los cuales los humanos nos comprendamos como parte de un sistema de relaciones mayor que nos desborda y del cual debemos aprender y no dominar.

Mi propuesta concreta es aportar en la revalorización de las artes como eje fundamental de la educación en todos los aspectos, pues se basa en el aprendizaje a través del cuerpo. Esto como primer paso, para luego llevar estas nociones a la colectividad. La idea es profundizar la noción de alumnos empoderados desde el cuerpo que puedan exigir cambios y acciones políticas profundas sobre nuestra realidad social y política. (Participante de Mesa 8)

A continuación se describen y analizan estos cuatro ejes de la ecología de saberes, incorporando las diversas propuestas de acción desde la educación artística —tanto para la escuela, el barrio, el museo, la sociedad civil, la institucionalidad y la política pública— emanadas de la “Comunidad Secretos de la naturaleza”.

Saberes integrados: la educación artística como una puerta a la interdisciplina y la colaboración

Frente a los desafíos medioambientales, una de las ideas más recurrentes es la necesidad de conexión y colaboración entre los distintos ámbitos del saber. La alta especialización funcional que ha separado a las ciencias de las artes y las humanidades, junto con una herencia cultural occidental que ha promovido el saber racional, lógico y técnico por sobre

las sabidurías ancestrales y locales, son parte del diagnóstico que sugiere abordar una aproximación interdisciplinaria e integral del saber.

En ese contexto, la educación artística —y la incorporación del pensamiento artístico en general— aparece como una puerta de entrada abierta, dúctil y flexible para construir caminos de colaboración disciplinar. La cualidad permeable de la educación artística, que le permite trabajar con contenidos y metodologías inagotables, a la vez que pone el foco en el proceso, posibilita múltiples resultados y promueve la creatividad, convirtiéndola en un caldo de cultivo para generar cruces y saberes significativos con pertinencia personal, comunitaria y contextual. Si bien no es el único camino posible, los/as jugadores/as la proponen consensuadamente como un campo de acción que puede conectar afectiva y efectivamente los campos del saber hoy desmembrados.

En concreto, se plantea que la generación de una cultura interdisciplinaria requiere de acciones y cambios estructurales en diversos niveles. En el marco de la política educativa se considera necesario repensar el currículum, tanto en la distribución como en la integración de las diversas asignaturas. De este modo, surge la necesidad de tener una mayor cantidad de horas de educación artística en la escuela, con el objetivo de integrar procesos de aprendizaje interdisciplinarios.

En términos metodológicos, estos cambios podrían darse mediante la aplicación de estrategias de aprendizaje activo, tales como el aprendizaje basado en proyectos, el *design thinking*, el aprendizaje lúdico y el aprendizaje exploratorio. Otra estrategia propuesta es la incorporación de artistas, científicos/as u otros representantes de saberes que puedan contribuir directamente en los procesos educativos de niños, niñas y jóvenes, que permitan generar un anclaje a la realidad profesional y creativa desde sus campos de acción.

A nivel interescolar, se sugiere el fomento de encuentros y talleres interdisciplinarios entre docentes, estudiantes, artistas y científicos/as, que promuevan la generación de comunidades de aprendizaje e interdisciplina. Algo similar se planteó respecto de museos y centros culturales, los cuales podrían articular procesos de mediano y largo plazo con escuelas u otras instituciones comunitarias, en donde la educación artística y el fomento de procesos creativos para brindar soluciones a la comunidad puedan también contribuir a la generación de redes de aprendizaje interdisciplinaria. Se rescata que este tipo de iniciativas adquieren particular pertinencia cuando las temáticas refieren a las problemáticas medioambientales locales.

A nivel de barrio, municipalidades y sociedad civil, se refuerza también la necesidad de crear redes que permitan compartir y comparar experiencias, metodologías e iniciativas, incorporando a los diversos actores de un territorio, tanto privados como públicos e independientes. Algunos ejemplos de plataformas para sostener estas redes fueron podcasts, encuentros, seminarios, páginas web, y la creación de repositorios de experiencias.

Esta misma mirada integral y conectiva se plantea que debiera también extenderse al quehacer gubernamental mismo. Se propone que la toma de decisiones y la definición de planes y programas en la política educativa, en artes en particular, y como modelo formativo general, pueda incorporar en sus diversas etapas una mayor participación de actores de los distintos territorios, así como de las diversas disciplinas. Por último, se sugiere potenciar un enfoque ecológico, tanto en la definición del currículum educativo como en las estrategias metodológicas, enfoque que por su propia naturaleza permitiría el desarrollo de actividades interdisciplinarias —en donde la educación artística podría cumplir un rol fundamental en la generación de nuevos tipos de conocimientos ligados con las necesidades ecosistémicas del territorio.

Saberes acumulados: el rescate de las cosmovisiones ancestrales y la sabiduría popular a través de la educación artística

Un tema que apareció con particular fuerza en todas las mesas de *Secretos de la naturaleza* fue la necesidad de reconsiderar y valorar la herencia de nuestras culturas originarias y de quienes han habitado nuestros territorios por larga data. Se planteó que es precisamente en las sabidurías ancestrales y populares —que hemos denominado como el saber acumulado de una cultura en un particular entorno— donde podemos encontrar una comprensión integral de la relación humano-naturaleza, en la que la sacralización de vínculos, ritmos y procesos dan vida a una forma de habitar llena de sentidos.

En particular, la sabiduría ancestral además de desafiar las consignas de explotación, utilitarismo e instrumentalización del sistema económico actual, invita a entender la experiencia humana como una parte integrante más del complejo entramado del medioambiente, siendo parte de un todo y no dueña de él. Por su parte, la sabiduría popular —dichos, refranes populares, recetas y remedios naturales nacidos de las experiencias de las personas y traspasados de generación en generación— encierra un conocimiento concreto de la naturaleza, sus tiempos, ritmos y desarrollo, que sin necesariamente adscribirse a una cosmovisión específica, nos sitúan y hacen parte del todo (i. e., “Norte claro, sur oscuro: aguacero seguro”; “Agua que no has de beber, déjala correr”).

En ese marco, la educación artística se propone como un campo que posibilita la conexión y resignificación de dichos saberes en la época contemporánea. El lenguaje simbólico y sensible de la educación artística tendría el potencial de conectar y vibrar con los sentidos sagrados —y finalmente valóricos— que proponen las cosmovisiones indígenas y la sabiduría popular, haciendo posible una reactualización de la eficacia

simbólica de los significados y ritos que, históricamente, han balanceado la relación de los pueblos con sus ecosistemas. Se propone en ese ámbito integrar dichas sabidurías en los procesos educativos dentro y fuera del aula, para visibilizar y concientizar sobre los saberes acumulados, y a la vez problematizar contextualizadamente las distinciones entre territorio, naturaleza, humanidad, ecosistemas y sus significados asociados.

Saberes locales: aprendizaje sensible y situado para desentrañar la sabiduría del territorio

En continuidad y relación con los saberes acumulados, pero con particular foco en la importancia del territorio y los tejidos sociales adscritos contemporáneamente a este, la “Comunidad Secretos de la naturaleza” plantea que la educación artística promueve conocimientos situados y contextualizados en un lugar, cuyo potencial radica en crear conciencia y conectar a personas y comunidades, permitiendo de este modo plantar semillas de responsabilidad y movilizar cambios respecto del cuidado del medioambiente.

La experiencia de salir, ir hacia y estar en constituyen estrategias que desde una educación sensible propician el reconocimiento de los entornos y la construcción de saberes de forma directa, difícilmente abordables ente cuatro paredes. En este sentido, se rescata la idea del “mundo” o “entorno” como aula. Es decir, el aprendizaje en el contexto urbano, natural o cual fuere que se encuentre al exterior del aula es un escenario de aprendizaje que despierta la curiosidad por los fenómenos que se observan.

Otra idea que apareció con fuerza fue la oportunidad de conectar comunidades en el espacio público social a través de estas experiencias situadas, lo que puede catalizar el desarrollo de iniciativas concretas. El barrio fue mencionado como un espacio donde existen lazos colectivos que es beneficioso cultivar. Se entiende así que el cambio de paradigmas y de hábitos debe ser colectivo y social, modificando no solo nuestra relación con la naturaleza, sino que también entre nosotros como comunidad.

En concreto, se propone que los saberes locales pueden activarse, por ejemplo, con “brigadas ecológicas” en las escuelas, para que los niños, las niñas y jóvenes conozcan más sobre la flora y fauna de su localidad y aprendan jugando o creando obras de arte a partir de las exploraciones de su territorio. Por su parte, la creación de colectivos artísticos en las escuelas —u en otros espacios o instituciones— es también sugerida como una estrategia que fomenta la creación, investigación y conexión de actores, territorios y comunidades a través de la creatividad y el pensamiento crítico. Los colectivos artísticos son agrupaciones de personas que se juntan para crear obras o procesos artísticos, de acuerdo con preguntas de investigación o necesidades de expresión comunes.

Otra línea de propuestas apunta a utilizar el espacio público como campo para la educación artística; por ejemplo, creando mayores instancias de exposición e intervención artísticas que aborden las problemáticas medioambientales.

Todas las iniciativas propuestas sugieren también cultivar una cultura local y territorial, tanto desde la escuela como desde el barrio, que se encaminen a poner en valor los recursos y paisajes y, en definitiva, las lógicas ecosistémicas de cada lugar. Si bien estas transformaciones requieren de cambios estructurales y de gestión que desbordan el ámbito de la educación artística, esta última es entendida como una posible mediadora de procesos de articulación comunitaria, con fuerza cohesionadora y comunicante.

Saberes reciclados: nuevas estrategias para producir conocimientos contemporáneos

Otro tema recurrente en los/as jugadores/as fue la importancia de instalar hábitos y estrategias educativas y productivas que incorporen la reutilización, el reciclaje y el consumo reflexivo como valores. Dadas las condiciones sociales y ecológicas en las que nos encontramos —con cantidades de plástico, basura y desechos exorbitantes—, la era contemporánea nos invita a ser creativos al momento de diseñar procesos que respeten y cuiden el ecosistema medioambiental.

En ese contexto, la educación artística facilita el aprendizaje sobre nuestras riquezas naturales, el consumo responsable y sobre nuestro propio impacto en el medioambiente. En especial, se destacó la importancia de ser más conscientes respecto de las falsas “necesidades” que nos genera la oferta actual de bienes y servicios, y la necesidad de promover tanto una mayor reutilización de los objetos de consumo, así como cuidar su duración.

En particular sobre la reutilización, se planteó ampliar la perspectiva no solo a los objetos y materiales que pueden tener una segunda vida, sino también, por ejemplo, a otros espacios, como sitios eriazos que pueden ser activados como huertos comunitarios, o infraestructura abandonada a la que puede dársele nuevos sentidos y usos.

Otros/as sugirieron la necesidad de revalorizar el suelo a través de acciones como la entrega de semillas y la creación de huertos en colegios, que destaquen la importancia de los procesos del planeta —cuestionando otras formas de producción no sustentables y poco amigables con el suelo. Este trabajo también podría realizarse en escuelas, enseñando sobre reciclaje y consumo responsable a estudiantes, pasando de la teoría a la acción a través de la instalación de contenedores de reciclaje en establecimientos educacionales. El reciclaje puede ser usado por la comunidad misma, por ejemplo, para ser transformado en elementos útiles como basureros, maceteros, instrumentos, vestuario de obras de teatro, ladrillos, etc.

REFLEXIONES Y
APRENDIZAJES
PARA LA POLÍTICA
PÚBLICA

Las setenta personas de distintas instituciones, disciplinas, territorios y edades que se reunieron ese 11 de mayo de 2019, en el marco de la SEA, enfrentaron un desafío común: pensar lúdicamente cómo combatir la actual crisis medioambiental desde las trincheras de la educación artística. Si bien la relación entre ambos mundos puede no resultar evidente, las ideas y conclusiones a las que llegó esta comunidad efímera dan cuenta de una visión ecosistémica de relaciones —que hemos llamado ecología de saberes—, en que la educación artística tendría un privilegiado rol para proponer experiencias significativas que permiten sintonizar con los ritmos y frecuencias de nuestro entorno, favoreciendo así una complicidad y compromiso con el mundo natural y humano.

La comprensión del saber incorporado —que se hace “cuerpo” a través de la experiencia— conecta con una de las necesidades más relevadas en *Secretos de la naturaleza*: la de una urgente articulación y conexión entre los distintos ámbitos del conocimiento que permita dar pertinencia y resonancia —en los cuerpos individuales y comunitarios— al inabarcable flujo de informaciones y estímulos con el que lidiamos contemporáneamente.

La ecología de saberes, mediada por la educación artística y el pensamiento artístico en general, se plantea entonces como un punto de partida para pensar y diseñar directrices que nos encaminen hacia la producción de saberes integrados, que incorporen las sabidurías ancestrales y locales, a la vez que promuevan el pensamiento de la reutilización y el reciclaje en todas sus formas.

En términos concretos, la “Comunidad Secretos de la naturaleza” advierte de la necesidad de la interdisciplina en todos los ámbitos de nuestra sociedad —escuela, barrio, espacios culturales, museos, institucionalidad pública y privada, entre otros.

Como individuos y sociedad tenemos la posibilidad de responsabilizarnos conscientemente de nuestro impacto en el medioambiente a través de la generación de redes y comunidades de aprendizaje que, ya sean presenciales o mediante plataformas digitales, permitan el encuentro de personas de diversas disciplinas, culturas, territorios, institucionalidades y sectores, para la construcción de sentidos comunes sobre la compleja y fragmentada relación que hemos asumido como especie en el planeta. Esto implicaría desde la articulación de los distintos ministerios para la definición de políticas integradas de cuidado del medioambiente hasta la promoción y creación de programas que estimulen el intercambio de artistas con científicos y con representantes de las sabidurías populares y locales en los distintos ámbitos educativos, sociales y productivos.

En el ámbito educativo específico, se propone una serie de reformas que apunta a que la educación artística expanda sus límites asignaturales y se convierta en un facilitador de ecologías de saberes en la escuela. Dar más espacio a la educación artística en el currículum y fortalecer el aprendizaje lúdico y en terreno, son dos aspectos que se consideran claves para formar conciencia ecológica. Otra estrategia planteada con fuerza fue la creación de huertos comunitarios dentro de las escuelas, experiencia que permite conectar con los ciclos naturales de las plantas, conocer sus propiedades y desarrollar sentidos de responsabilidad y conciencia. En la misma línea, considerando la potencia del arte y la educación artística para la generación de pensamiento ecológico, diversas estrategias de producción e intervención artística, dentro y fuera de las escuelas, aparecen como estrategias que pueden promover un consumo reflexivo, prácticas de producción sostenible, reutilización y reciclaje.

La revaloración de las sabidurías ancestrales, populares y locales son a su vez un punto clave a la hora de pensar nuevas formas de hacer frente a la crisis ecosistémica. Volver a los territorios y rescatar los saberes de quienes los han habitado históricamente, se visualizan como llaves para desentrañar valores y éticas que, aparentemente, en el devenir de las sociedades contemporáneas, se han perdido en mares de informaciones y estímulos inconexos.

Así, el desafío se reconoce como complejo y con soluciones desconocidas. Por lo mismo, la integración y la exploración interdisciplinar se revelan como espacios privilegiados para encontrar nuevas formas de concebir la relación humano-naturaleza. Y la educación artística se alza como facilitadora de experiencias, sentidos, códigos y significados para la creación de estos nuevos caminos.

Secretos de la naturaleza es una estrategia que —respondiendo a la necesidad de vincularnos y de hacer “cuerpo” los conocimientos que nos rodean— propone, desde una construcción horizontal y colectiva, el delineamiento de una comprensión ecosistémica de relaciones y la definición consecuente de estrategias y políticas que contribuyan a incorporar el conocimiento sensible y la creatividad como elementos indispensables para las soluciones futuras de propuestas educativas para las nuevas generaciones en el planeta.

"Comunidad Secretos de la naturaleza"
durante sesión en Balmaceda Arte Joven.

ANEXOS

ANEXO I:

Experiencias reconocidas de educación artística y medioambiente

Las siguientes experiencias sistematizadas fueron recogidas a partir del juego *Secretos de la naturaleza*, realizado en el marco de la Semana de la Educación Artística (SEA) 2019. Participaron en este como jugadores/as una diversidad de actores (niños/as, educadores/as, mediadores/as, artistas, académicos/as y representantes del sector público y de ONG vinculadas a la educación artística y medioambiental), quienes destacaron experiencias vinculadas con el arte, la naturaleza y el medioambiente, presentes en el contexto nacional o mundial.

Las categorías emergidas de la sistematización son las siguientes:

PROGRAMAS DE CREACIÓN, INVESTIGACIÓN Y/O DIFUSIÓN: reúne iniciativas tales como congresos, seminarios, residencias, bienales e investigaciones que estimulan el intercambio de experiencias y conocimiento.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO: se incluyen en esta categoría experiencias que vinculan a comunidades y que se relacionan con el reciclaje, la recuperación de los recursos naturales, flora y fauna, e iniciativas ligadas a ONG.

PROGRAMAS EDUCATIVOS: en esta categoría se destacan iniciativas formativas —tanto formales como no formales—, como programas de museos, talleres, programas de intercambio, entre otros. Se reconocen también ciertos focos educativos complementarios, como el aprendizaje en terreno, la creación artística y la interdisciplina.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	INSTITUCIÓN	LUGAR	LINK
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO			
Descubriendo el río Cochrane: un proyecto de recuperación ecológica y cultural	Fondos de Protección Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente	Chile/Región de Aysén	https://mma.gob.cl/limpieza-submarina-del-rio-cochrane-educacion-y-sustentabilidad-en-la-region-de-aysen/
Fundación Ciclo Árbol Vida	Fundación sin fines de lucro	Chile/Región Metropolitana	http://www.cicloarbol.cl/
Reforestación Cerro Cayumanque	Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Ministerio del Medio Ambiente	Chile/Región de Ñuble	https://mma.gob.cl/mas-de-220-arboles-nativos-fueron-plantados-en-el-cerro-cayumanque/
Jornada de limpieza, riego y cuidado de los árboles del sendero del San Expedito	Cecrea, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio	Chile/Región de O'Higgins	http://www.cecrea.cl/cecrea-ohiggins/comunidad-de-pichidegua-invita-a-reforestar-sus-espacios/
Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) del picaflor de Arica	Ministerio del Medio Ambiente	Chile/Región de Arica y Parinacota	https://mma.gob.cl/ministerio-del-medio-ambiente-implementara-plan-para-conservar-al-picaflor-de-arica/
Gardens by the Bay	Compañía pública del gobierno de Singapur	Singapur	https://www.gardensbythebay.com.sg/
Barco de la Paz	ONG/Special Consultative Status with the Economic and Social Council (ECOSOC) of the United Nations (UN).	Japón	http://peaceboat.org/espanol/?menu=44
Reciclación	El Mercurio de Valparaíso	Chile/Región de Valparaíso	https://www.regionsostenible.cl/web/valparaiso-region-sostenible-realizara-masiva-jornada-de-reciclaje-y-educacion-ambiental/
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	INSTITUCIÓN	LUGAR	LINK
PROGRAMAS EDUCATIVOS			
Colorearte	Fundación Educacional Colorearte Fundación Mustakis	Chile	http://colorearte.cl/
El arte de las plantas	Proyección al Medio Externo (PME) del Núcleo Milenio en Biología Sintética y Biología de Sistemas Vegetales	Chile/ Región Metropolitana y Región de O'Higgins	http://biologia.uc.cl/es/investigacion/bionoticias-investigacion/1191-academica-de-ciencias-biologicas-uc-desarrolla-proyecto-piloto-que-vincula-ciencia-y-arte
Cecrea	Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio	Chile	http://www.cecrea.cl/

Legado Verde	Instituto Unitar, Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, ONG Ant-Hiroshima	Chile/Japón	http://legadoverde.cl/
Programa Educativo	Museo de Historia Natural Río Seco	Chile/Región de Magallanes	http://www.museodehistoria-naturalrioseco.org/educacioacuten.html
MUI: una aventura por Chile	MUI Museo Interactivo Las Condes	Chile/Región Metropolitana	http://www.mui.cl/mui-chile/
Patatour Ecoeducativo	Comité Regional de Educación Ambiental (CREA), Ministerio del Medio Ambiente	Chile/Región de Los Lagos	https://mma.gob.cl/quinto-patatour-ecoeducativo-reunio-a-estudiantes-de-la-provincia-de-chiloe/
Bosque Santiago, PARQUEMET	Ministerio de Vivienda y Urbanismo	Chile/Región Metropolitana	http://www.parquemt.cl/bosque-santiago/
Ciudad Comestible	LUDANTÍA, Bial Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y la Juventud	España	https://ludantia.wixsite.com/bial-internacional/la-ciudad-comestible
Educa Anfibios	Proyecto Independiente	Bolivia	https://www.facebook.com/conservationeducationBolivia/
Talleres en la Huerta	Museo de Artes Decorativas	Chile/Región Metropolitana	https://www.artdec.gob.cl/sitio/Contenido/Cartera/89842:Taller-en-la-huerta
Programa educativo	Fundación Meri	Chile/Región de Aysén y Región de Los Lagos	https://www.fundacionmeri.cl/educacion-ambiental/
Programa educativo	Fundación Caserta	Chile/Región Metropolitana	https://www.caserta.cl/educacion/
Concurso internacional de pintura	MOA Internacional	Chile/Región Metropolitana	https://docs.wixstatic.com/ugd/a1753b_70f4dc4a94144c278c-82f9515a4524ff.pdf
Contrapunto: impresiones del entorno	Colegio Técnico Profesional Piedra Azul (proyecto independiente de la profesora Gabriela Bahamonde Courbis)	Chile/Región de Los Lagos	https://artistasdocentes.com/gabriela-bahamonde-courbis/
Talleres de Huerto	Balmaceda Arte Joven	Chile/Región de Los Lagos	https://www.balmacedartejuven.cl/talleres/talleres-los-lagos/taller-de-huerto/
Hacelo Sonar	Asociación civil sin fines de lucro	Argentina	https://www.hacelosonar.org/
Orquesta de instrumentos reciclados de Cateura	Comunidad de Cateura	Paraguay	https://www.recycledorchestracateura.com/
Centro Cultural Movimiento Continuo	Proyecto independiente	Chile/Región de Valparaíso	https://www.facebook.com/Movimiento-Continuo-847813855258207/
Docente Activo	Fundación Mar Adentro	Chile	http://fundacionmaradentro.cl/proyectos/active-teachers/
Escuela Ambiental de Verano	Comité Regional de Educación Ambiental (CREA), Los Lagos, Ministerio del Medio Ambiente	Chile/Región de Los Lagos	https://mma.gob.cl/invitan-a-v-escuela-ambiental-de-verano-en-puerto-montt/

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	INSTITUCIÓN	LUGAR	LINK
PROGRAMAS DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN			
ASK XXI	Friday Harbor Labs (University of Washington) Microsoft Research Cornish College of the Arts University of Puget Sound Reed College CIBAS & Bi-lab (Universidad Católica de la Santísima Concepción) Centro i-mar (Universidad de Los Lagos) Senda Darwin (Instituto de Ecología y Biodiversidad) Reserva Natural Melimoyu (Fundación Meri)	Chile/Estados Unidos	http://www.askxxi.com/
Fragments of Extinction	ONG Fragments of Extinction	Italia	https://www.fragmentsofextinction.org/
Congresos Solei	Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales	Chile/Región de la Araucanía	https://www.soleintercultural.com/es/
Conferencias mundiales o regionales de educación artística	Unesco	Internacional	http://www.unesco.org/new/es/santiago/culture/arts-and-arts-education/
Campo Adentro	Organización de producción social, cultural y agente de colaboración independiente	España	https://inland.org/es/about/what-is-it/
Ecologías Mutantes	AGI (Art, Globalization, Interculturality)	España	https://artglobalizationinterculturality.com/es/simposios/ecologias-mutantes-en-el-arte-contemporaneo-2019/
Protegiendo a las ballenas del tráfico marítimo	Fundación Meri	Chile	http://www.socha.cl/wp-content/uploads/2019/05/03-Protegiendo-a-las-Ballenas-del-Trafico-Maritimo-SEJ_compressed.pdf
Primera Bienal Arte en el Desierto: Humberstone 2007	CB Asociadas Universidad Arturo Prat	Chile/Región de Tarapacá	http://www.portaldearte.cl/agenda/instalacion/2007/primer_bienal.html
Programa Residencias	Fundación Mar Adentro	Chile	http://fundacionmaradentro.cl/proyectos/residency-program/

ANEXO II:

Contexto e inspiraciones previas

Mesa redonda de Santiago 1972 y SEA 2019: volver a pensar integralmente

Soledad García / Encargada de públicos, Museo de la Solidaridad Salvador Allende

Hace ya casi cincuenta años, un grupo de profesionales de los museos, convocados por Unesco, se reunieron para abordar en ese entonces la importancia y el desarrollo de los museos en el mundo contemporáneo, en un formato de mesa redonda. Este suponía un nuevo concepto de interrelación profesional entre dos áreas: la de los museos específicamente y la del desarrollo económico y social. Esta experiencia, conocida como Mesa redonda de Santiago, se llevó a cabo en 1972 en el Edificio UNCTAD III (actual GAM). A cargo de la organización y las gestiones del encuentro estuvo Grete Mostny, directora del Museo de Historia Natural entre 1964 y 1982, quien fue pionera en la concepción de un museo inclusivo y moderno que contribuyera tanto a la investigación del saber antropológico como a su divulgación mediante el perfeccionamiento de exposiciones y la educación.

La propuesta que hizo la Mesa redonda de Santiago para los museos del mundo fue la de observar, explorar y conectar con sus entornos y contextos locales, en miras de una definición colectiva e interconectada de estrategias y objetivos. La Mesa apuntó a reflexionar y tomar acción en relación con una realidad tanto urbana como rural, determinando una “integración activa del museo en la vida de la comunidad y en el desarrollo social, económico y científico”. Museo integrado fue el término acuñado por los participantes de la Mesa para dar un sentido de transformación no solo en la particularidad museística de las instituciones, sino que en relación con el contexto de la sociedad. Su enfoque no era una propuesta museocéntrica, entendiéndose esta como la autoridad que impone y controla los conocimientos para un público general, sino que más bien pretendía poner en crisis las estructuras de poder, convirtiéndose en un eslabón o un miembro más de un ecosistema de producción de conocimientos, aportando al desarrollo de las sociedades latinoamericanas en sus ambientes rurales y urbanos a través de la ciencia, la tecnología y la educación.

Este año, la temática que propuso la SEA —Arte y naturaleza: conciencia en acción— conecta estrechamente con los postulados de la Mesa redonda de Santiago. En 1972 se enfatizó la creación de una conciencia que estuviera contenida en el museo y que fuera catalizada tanto al interior como al exterior del museo. Los y las participantes de la mesa entendían que la creación de esta conciencia significaba cambiar la mentalidad de los

equipos de trabajo del museo no solo perfeccionándose en sus especialidades, sino que también estando más atentos a la realidad de una comunidad. De esa forma se generarían los medios para tejer las redes y lazos con las comunidades a través de los servicios educativos (que recién comenzaban a fomentarse a partir de su función didáctica) y saliendo del espacio del museo, con exposiciones ambulantes que pudieran descentralizar sus contenidos y estimular a escuelas a que elaborasen colecciones y exhibiciones con su patrimonio cultural.

En estos tiempos globales y frenéticos en que vivimos —donde el ritmo de trabajo y la vida misma es acelerada e hiperconectada— es fundamental destacar que la Mesa comprendía que el cambio de una conciencia pasaba por una creación y por una transformación paulatina, gradual y lenta. Evidentemente en 1972 no existía internet ni redes sociales; sin embargo, sí se entendía la tecnología como una alternativa para mejorar o facilitar las condiciones de vida. También apuntalaba el desafío de construir un sistema ecológico con alternativas de conocimiento y prácticas fuera de lo impuesto o lo dominante. En ese sentido, la Mesa reconocía que en esos tiempos en Latinoamérica no existían políticas nacionales y regionales de urbanización —nunca las hubo en Chile después de la dictadura—, al tiempo que cancelaba la posibilidad de que la tierra urbana fuera un recurso social que pudiera convertirse en un bien de mercado. Frente a eso, es significativo destacar que la Mesa señalaba la necesidad de una ética ecológica y de que los museos fuesen comunicadores de los problemas de erosión, deforestación, el empleo de pesticidas, junto con ser portavoces de formas de prevenirlos y/o corregirlos.

Por último, un hito destacable de la Mesa redonda de Santiago fue el trabajo colectivo y la toma de decisiones a nivel regional. Se convocó a especialistas de museos y científicos de gran parte de las ciudades de Latinoamérica, los cuales tenían la tarea de compilar las problemáticas sociales, políticas y económicas de sus contextos locales. La dificultad y la solución se encontraba en la necesidad de reunir grupos multidisciplinarios que desde sus distintas experiencias y especialidades pudieran compartir y definir el rol del museo integrado en el largo plazo, uniendo fuerza entre los museos latinoamericanos y generando asociatividad con el fin de vincularse con la comunidad. En ese sentido, hoy en Chile aún nos falta mucho para poder tener compromisos más profundos entre museos, con un trabajo en red asociativo.

La Mesa nos deja el desafío de articularnos no solo entre museos, sino con las organizaciones de nuestro entorno, tanto especializadas como no especializadas; cada una de estas convive y es un componente vital para aprender y construir museos que sean más flexibles y cercanos a la comunidad.

En materia de museos, Chile muestra hoy una serie de condiciones que favorecen el uso de estos espacios patrimoniales como lugares de educación no formal, lo que significa una oportunidad para educadores/as de todas las materias. Desde la Mesa redonda de Santiago de 1972, los museos han adquirido un rol social ineludible y necesario, logrando que su foco se desplace desde las colecciones hacia las comunidades. Si bien los museos conforman su identidad a partir de las obras y objetos que albergan y exhiben, su exposición y divulgación no tienen sentido si no son pensados para las personas que invitamos a que vean esas obras y objetos. En ese sentido, en la actualidad los museos chilenos y la sociedad de manera más amplia evidencian ciertos cambios que favorecen su acción como lugares de conocimiento.

Un primer factor es el número de museos que hay en el país (hoy existen más de 250), cifra muy superior a la de hace 20 o 40 años atrás. Desde la década de 2000, pero sobre todo desde el 2010 en adelante, se han creado muchos museos nuevos, aumentando en un 89% la cantidad de estos espacios culturales. Un segundo factor dice relación con el hecho mismo de que tengamos registradas sus existencias y principales características, lo cual implica un gran avance para la generación de políticas públicas, pues permite generar líneas de acción que favorezcan el desarrollo de los museos y su labor.

Ahora bien, cuando miramos la información disponible sobre quiénes visitan los museos cada año, nos encontramos con que un 20,5% de la población visitó un museo (CNCA, 2018), siendo este un dato positivo en el contexto regional (superior a los porcentajes de Argentina y Colombia) y mostrando un escenario alentador en el contexto cultural de nuestro país, pues los museos aparecen como el tercer espacio cultural más visitado de Chile.

Igualmente, surge una pregunta que es al mismo tiempo un desafío, ¿qué podemos hacer para convocar al 80% de personas que no visitan los museos anualmente, y cómo fortalecer el rol de espacios de transformación social que debieran tener estas instituciones?

En términos generales, debiéramos comenzar por trabajar para superar las brechas que alejan a los ciudadanos y ciudadanas de estos espacios culturales. Algunas de estas corresponden a factores como el territorio, la edad, el nivel educacional y el hábito de visitar museos durante la niñez.

Territorialmente, sabemos por la Encuesta Nacional de Participación Ciudadana 2017 (ENPC) (CNCA, 2018) que quienes cuentan con museos en su comuna tienen más posibilidades de acceder a estos espacios. Solo con este dato basta para tener claro que las instituciones públicas tienen el desafío de distribuir mejor la presencia de museos en el país, garantizando, por ejemplo, la existencia de museos en más comunas del territorio nacional. Desde los museos, los desafíos se congregan en lograr convocar a públicos más diversos en relación con la edad —sobre todo a niños/as y adultos/as mayores— y con los distintos niveles educacionales, centrando su labor en la transmisión de valores de diversidad cultural y cohesión social.

Desde los y las educadores y docentes, el gran desafío se encuentra en fomentar la visita a museos de los y las estudiantes. Su presencia en estos espacios en edad escolar logrará crear mayores posibilidades de que visiten museos durante su vida adulta, lo cual a su vez será transmitido a sus familias y cercanos (CNCA, 2018). Los resultados de los esfuerzos educacionales en museos están a la vista, y la educación artística cuenta con un espacio para su desarrollo en los museos de historia, de arte, de ciencias y arqueología. Es hora de asumir estos desafíos culturales desde una perspectiva educacional integrada.

Arte y naturaleza. Frente a la escultura de Humboldt en el Parque Quinta Normal

Catalina Valdés / Historiadora del arte, integrante del equipo curatorial de la XIV Bienal de Artes Mediales de Santiago: El cuarto mundo

Si de la pintura de paisaje ha tratarse aquí, es únicamente en el sentido de que nos auxilia en la contemplación de la fisonomía de las plantas en los diferentes espacios de la tierra; porque favorece la afición a los viajes lejanos, y nos invita de una manera tan instructiva como agradable a entrar en comunicación con la naturaleza libre.

ALEXANDER VON HUMBOLDT

Buscando el sol de otoño, el grupo reunido la mañana del 11 de mayo salió del Museo de Historia Natural y se detuvo alrededor de un busto que representa a un sonriente joven. La escultura, así como el pequeño jardín que la rodea, componen un homenaje a Alexander von Humboldt (Berlín, 1769-1859), ingeniero en minas y viajero, científico y escritor, coleccionista de plantas, de piedras, de mapas y, sobre todo, observador de la naturaleza como una gran red de interacciones en la que se entrecruzan desde las temperaturas de las corrientes submarinas hasta los cambios de color del cielo según las latitudes; desde las formas de las montañas hasta las diversas expresiones de identidad de los pueblos repartidos por la Tierra. Con estas observaciones, Humboldt aspiraba a restituir la comprensión de la naturaleza como un todo dinámico o cosmos, y desde temprano reconoció que para hacerlo era necesario activar todas las capacidades de percepción, síntesis y creatividad humanas.

Deslumbrado con las observaciones derivadas de sus viajes por el continente americano, Humboldt irrumpió en el orden de la historia natural, que era, para entonces, el área del conocimiento que establecía los métodos y leyes para la comprensión de la naturaleza. Así, el regreso de su viaje y la publicación de sus libros estuvieron marcados por controversias con científicos y filósofos de los principales centros del saber europeo, quienes se empeñaban en construir sistemas de distinción y clasificación para las especies y fenómenos como aspectos aislados, coherentes con un principio de creación de vida único e ideal. Las ideas de Humboldt consiguieron, al menos por algunas décadas, transformar la mirada científica, estimular nuevas travesías e inspirar lo que hoy en día reconocemos como una comprensión ecológica del mundo. Sus ideas alcanzaron también a las humanidades y las artes, inspirando el desarrollo de una creatividad paisajística que encontraba en el contacto directo con la naturaleza su principal motivo de reflexión y representación.

La creación entendida como geografía en acción es definida por el propio naturalista en el capítulo titulado “Influencia de la pintura del paisaje en el estudio de la naturaleza”, que le dedica al arte en su libro *Cosmos. Ensayo de una descripción física del mundo* ([1808] 2011). Con la genealogía que ahí establece de las formas de representación de la naturaleza, Humboldt abrió paso a una renovación de la noción misma de paisaje, aportando los fundamentos para un modo de ver integrado y atento al potencial expresivo de las dinámicas terrestres, distanciándose así de la idealización homogénea establecida por los principios de la tradición clásica. Con estas ideas, Humboldt impulsaba a los y las artistas a convertirse en naturalistas y viajeros, algo que en términos románticos estimulaba el “sentimiento de la naturaleza” y que, en términos prácticos, se traducía en la valoración de la pintura y del dibujo al aire libre, así como en la comprensión de los fenómenos climáticos, geológicos, botánicos, etc., como requisito para emprender la creación artística. Formuló, de este modo, una concepción de la pintura de paisaje como un hábito moderno y autónomo, en diálogo con las ciencias naturales, la que fue valorada por el creciente interés popular que estas despertaban, quedando sus artífices excusados de regirse por las normas de la estética académica.

La fama mundial de este polímata se proyectó en la de aquellos artistas que siguieron la brecha abierta por él, siendo Johann Moritz Rugendas, Frederic Edwin Church o José María Velasco, por mencionar ejemplo activos en América, figuras ampliamente reconocidas entre sus contemporáneos y apreciadas hasta hoy. Surgió así un nuevo perfil de artista, que se valía de medios de producción y circulación propios de la creciente cultura de imprenta para difundir su obra (fundamentalmente, por medio de libros ilustrados y láminas grabadas a partir de dibujos y pinturas), expandiendo notablemente el campo de las artes y su público. La abundante producción visual que siguió la estela humboldtiana contribuyó a formar una imagen de América tan elocuente para europeos como para americanos, determinando la valoración de la vida silvestre y alimentando la creciente curiosidad y gusto por el viaje a la naturaleza en sujetos insertos en una cultura cada vez más determinada por el ritmo urbano.

La naturaleza americana ocupó entonces un lugar principal en la atención de estos “artistas viajeros” y productores de imágenes de la primera mitad del siglo XIX. Junto con la descripción de tipos y hábitos, las imágenes de la naturaleza silvestre pasaron a conformar el carácter de una cultura local, dando cuenta de una humanidad diversa. Paisaje y cultura eran, en el pensamiento de raigambre romántica sintetizado por Humboldt, dos manifestaciones de un mismo sentido de la naturaleza y demostración

de las dinámicas de simbiosis —y no de determinismo— que estaban en el origen de todos los fenómenos y las formas. Acorde con esto, láminas botánicas, pinturas y dibujos de vistas y tipos sociales fueron objeto de una circulación masiva en dispositivos que se promocionaban como documentos visuales de un nuevo conocimiento científico y de un mundo intensamente diverso.

Los años que siguieron a la divulgación del pensamiento humboldtiano estuvieron marcados por la imposición de la ideología imperialista de progreso e industrialización y consiguieron cambiar nuestra relación con la naturaleza. El conocimiento de los ecosistemas se vio súbitamente reducido al catastro de bienes y recursos apropiables y explotables; la diversidad cultural, sometida a diversos sistemas de control para el fomento de un único modo de existencia funcional a las lógicas del capital. Las consecuencias de esta transformación son evidentes hoy en todos los lugares del mundo: crisis socioambientales y prácticas de violencia contra las diversas formas de vida que reclaman la urgente restitución de un pensamiento integrado.

Haber recordado a Humboldt esa mañana de otoño puede inspirarnos para continuar con las tareas que emergieron del resto de la jornada, y así estimulados convertirnos en guardianes de los secretos de la naturaleza.

ANEXO III:

Secretos de la naturaleza. Un juego sobre el rol de las artes en la producción de conocimientos y soluciones para el planeta

DESAFÍOS ECOLÓGICOS Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA: UN CAMBIO SENSIBLE Y CULTURAL

El año 2000 Paul Crutzen, Premio Nobel de Química, declaró el comienzo de una nueva era geológica, el Antropoceno, la cual se caracteriza por una profunda influencia de la actividad humana en nuestro entorno y medio ambiente. El Antropoceno nos enfrenta con cómo los humanos hemos provocado un aumento radical de la basura y el plástico, la disminución de la biodiversidad, modificando ecosistemas, y generando un cambio climático que se manifiesta en sequías, aludes, tormentas, tornados y temperaturas cada vez más extremas.

Más que ser tan solo un cambio de nombre, el Antropoceno es un llamado a la acción, que nos propone reconstruir una cultura ecológica desde lo regional y lo local. En este contexto, nos preguntamos por el rol de la Educación Artística. ¿Cómo esta puede contribuir a un cambio de comportamiento? ¿Cómo se conectan las artes y el aprendizaje sensible con nuestra relación con el mundo natural? ¿Podemos pensar en un aprendizaje poético, que incluya la duda y el error durante el proceso, y que nos invite a sorprendernos con resultados inesperados?

Los científicos han sido categóricos en señalar que la cultura y la educación artística tienen una responsabilidad particular al momento de generar cambios de comportamiento y transformaciones sociales¹. Los enfoques creativos tienen el potencial de involucrarnos en las problemáticas del Antropoceno, ayudándonos a cuestionar como pensamos comúnmente el mundo. El arte favorece el pensamiento crítico, la creatividad, curiosidad, iniciativa y adaptabilidad^{2,3}, y es el engranaje clave del conocimiento integral que necesitamos implementar cuando nos enfrentamos a problemas que ya no tienen remedios obvios -apareciéndose como necesario para descubrir soluciones inesperadas.

Hoy queremos repensar y re-imaginar la problemática del Antropoceno desde las artes y la naturaleza, reinsertar el arte en lo cotidiano, como una pieza clave para la transformación de comunidades e individuos. Reconocerlo como una forma válida de conocer y aprender, al igual que las ciencias exactas, con la posibilidad de guiarnos a un tesoro, a hallazgos insospechados⁴. Dado que el aprendizaje artístico tiene como elemento la incertidumbre y la divergencia del resultado final, el juego libre y lúdico aparece como el camino para conocer un algo nuevo⁵, y que se revaloriza frente a la supremacía de la ciencia y la razón.

Queremos, a través de esta experiencia colectiva y propositiva, recuperar saberes incorporados a prácticas culturales que han ido quedando olvidadas, como los refranes, la sabiduría popular, y los remedios naturales, así como aquellos saberes que la experiencia sensible y las artes nos entregan, en sus diversas formas y expresiones. Esto, con la convicción de que en esa sabiduría, en esos Secretos de la Naturaleza revelados por nuestras sensibilidades, se esconden respuestas para las preguntas ecológicas de hoy.

INSTRUCCIONES

La primera y más importante instrucción es no olvidar que este es un juego. Un juego para hablar de cosas importantes, pero un juego al fin y al cabo. Por eso mismo, no hay respuestas buenas ni malas. Todas las personas participantes tienen un rol específico e importante, y por lo mismo todas las intervenciones serán escuchadas pues tienen un valor único para construir el relato que estamos invitadas e invitados a crear colectivamente.

El objetivo del juego es realizar recomendaciones y proponer estrategias desde la educación artística para concientizar sobre los desafíos ecológicos actuales, que den forma al documento que será luego difundido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la UNESCO como una orientación para colegios, instituciones culturales y organismos públicos y privados en general.

Este juego tiene 5 etapas. Primero, los jugadores se presentarán (etapa 1); "personificarán" un desafío ecológico (etapa 2); harán el ejercicio de vincular distintas obras de arte, refranes y arte popular con los desafíos ecológicos planteados (etapa 3); compartirán iniciativas de educación artística que conozcan que ya estén abordando la relación con el medio ambiente (etapa 4); y por último, harán recomendaciones desde sus campos de acción (etapa 5).

Inicio del juego

El juego se inicia en el momento en que el moderador extiende el tablero y los jugadores se sientan a su alrededor. Los jugadores y el moderador leerán en conjunto el texto "Secretos de la Naturaleza" y reflexionarán en torno a este.

Además los participantes deberán llenar un formulario con sus datos.

Tiempo: 5 minutos

1. PRESENTACIÓN DE JUGADORES

Esta primera etapa tiene como objetivo que los participantes se conozcan y se presenten lúdicamente.

Cada jugador escogerá una carta del **Mazo 1: Secretos de la Naturaleza** para presentarse. La idea es que cada jugador encuentre una forma creativa de presentarse con la planta escogida, recurriendo a las cualidades de la planta, experiencias personales, personificándola, inventando relaciones, o juegos de palabras.

El moderador se presentará primero a modo de ejemplo. Luego, los jugadores se presentarán poniendo un post it con su nombre y campo de acción⁶.

Cada jugador dispondrá su carta en una de las puntas de los "pétalos" de la flor del tablero, pétalo que será luego el camino que continuará llenando de cartas en las siguientes etapas, avanzando hacia el centro.

Tiempo: 10 minutos

1. Center for Climate and Resilience Research (2019). El Antropoceno en Chile: evidencias y formas de avanzar.

2. Corfo, Fundación Chile (2017). Preparando A Chile Para La Sociedad Del Conocimiento. Hacia Una Coalición Que Impulse La Educación Steam.

3. UNESCO (2006). Hoja de Ruta para la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI.

4. Cruzvillegas, A. (2014). La Voluntad de los Objetos.

5. Biehcke, R.E. (2017). L2,3 Por Mí y Por Todos Mis Compañeros: La Seriedad Del Juego En La Escuela.

6. Entendemos como campo de acción los ámbitos en los que la persona trabaja y/o se ocupa remunerada o no remuneradamente.

2. DESAFÍOS ECOLÓGICOS

Esta etapa tiene como objetivo contextualizar a los jugadores respecto de algunos de los principales desafíos ecológicos planetarios. Es importante recalcar que la información presente en las cartas es una selección de datos de informes institucionalmente validados, pero que no resumen todas las problemáticas ecológicas actuales. También es importante considerar que los problemas son ecosistémicos, por lo que están relacionados unos con otros.

El moderador repartirá aleatoriamente las 8 cartas del **Mazo 2: Desafíos Ecológicos** y cada jugador pondrá la suya a continuación de su carta de presentación (primer círculo concéntrico), siguiendo un camino hacia el centro.

Cada jugador leerá su carta para luego comentar cómo esta situación le afecta en su cotidiano. El grupo tiene la opción de comentarla si maneja más información al respecto sobre ese problema medioambiental y de cómo nos afecta. La idea es generar una reflexión colectiva sobre los desafíos ecológicos locales y globales.

Tiempo: 10 minutos

3. RELACIÓN ARTE Y NATURALEZA

Las artes han sido siempre una forma de conocer el mundo. En esta etapa del juego, el objetivo es conversar y reflexionar sobre cómo las distintas disciplinas artísticas, así como la sabiduría y arte popular, son herramientas sensibles y críticas del conocimiento de la naturaleza y de nuestro entorno en general, y que por tanto, pueden ayudar a concientizar y actuar.

Para ello, el moderador repartirá 5 cartas, de manera aleatoria, del **Mazo 3: Artes y Naturaleza** a cada jugador.

De manera ordenada, los participantes irán jugando por turno (segundo círculo concéntrico). En cada pasada, el jugador tendrá la oportunidad de poner una de sus cartas (o más si le parece mejor) frente a uno de los Desafíos Ecológicos de la etapa anterior respondiendo a la siguiente pregunta:

¿DE QUÉ MANERA LA(S) OBRA(S) DE LA CARTA SE RELACIONA CON EL DESAFÍO ECOLÓGICO?

¿DE QUÉ MANERA LA CARTA PUEDE SER UNA HERRAMIENTA PARA CONCIENTIZAR SOBRE ESE DESAFÍO ECOLÓGICO?

El jugador puede responder a su propio desafío ecológico o al de otro participante. El uso de más de una carta puede generar una respuesta que "cuente un cuento", por ejemplo conjugando un refrán con una obra de arte para llegar a la respuesta. Asimismo, se sugiere vincular lo que se va exponiendo con lo que los otros jugadores han dicho previamente, con el fin de ir construyendo un relato colectivo sobre cómo el arte "responde" o "conversa" con el entorno natural, a través de las cartas y los mensajes que se vayan exponiendo.

No es necesario conocer la obra o el autor, ni tampoco tratar de responder qué quiso decir el autor con su obra. Lo importante es hablar desde la propia experiencia y la reflexión personal. El grupo tiene la posibilidad de comentar y reflexionar la propuesta del jugador, respetando siempre las visiones expresadas y cuidando hacer comentarios constructivos.

Si el jugador no se le ocurre qué carta sacar en su turno, puede pasar. La idea es ir creando un relato colectivo sobre las artes y su potencial de concientización

y acción frente a la naturaleza.

Esta etapa termina cuando los jugadores se quedan sin cartas en la mano, o bien, cuando se cumplen 30 minutos.

Tiempo: 30 minutos

4. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS EXISTENTES

El objetivo de esta etapa es compartir iniciativas de Educación Artística que los jugadores conozcan y que consideren ejemplares para concientizar o actuar respecto del cuidado del medio ambiente.

Para ello, el moderador dispondrá las cartas rellenas de **Iniciativas de Educación Artística y Naturaleza** al centro, y preguntará

¿QUÉ INICIATIVAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y/O ACCIONES DESDE LO CULTURAL CONOCEN EN CHILE O EL MUNDO QUE AYUDEN A CONCIENTIZAR Y/O ACTUAR FRENTE A LOS DESAFÍOS ECOLÓGICOS?

Cada jugador tendrá 5 minutos para rellenar entre 1 a 3 cartas (máximo). Por turno, cada jugador explicará sus experiencias y las dispondrá en el tercer círculo concéntrico (desde afuera hacia adentro).

Para cada experiencia expuesta, el jugador agregará en la carta la problemática(s) ecológica(s) a las que la iniciativa hace frente.

Tiempo: 30 minutos

5. RECOMENDACIONES

En esta etapa final, el objetivo es que el grupo haga propuestas y recomendaciones que den forma al documento que será luego difundido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la UNESCO como una orientación para hacer frente a los desafíos ecológicos desde prácticas de la educación artística y la cultura.

El moderador dispone de las cartas rellenas de **Propuestas** en el centro y preguntará al grupo:

¿QUÉ RECOMENDACIONES Y/O ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PUEDO PROPONER DESDE MI CAMPO DE ACCIÓN PARA ENFRENTAR LAS PROBLEMÁTICAS ECOLÓGICAS ACTUALES?

El moderador identificará los campos de acción que existen en la mesa, con el objetivo de recoger -de manera ordenada- las propuestas por campo de acción.

Cada campo de acción tendrá tiempo para reflexionar y realizar tantas Propuestas como desee.

A modo de plenario facilitado por el moderador, los jugadores expondrán sus propuestas. Si el grupo está de acuerdo con la propuesta, la carta podrá ser plantada en el huerto central del campo de juego.

Terminado el tiempo y los temas de conversación, el moderador agradece al grupo y da por terminada la sesión del juego.

Tiempo: 25 minutos

Mazo 1. Secretos de la naturaleza

LAVANDA

Lavandula angustifolia Mill

Se utiliza para tratar trastornos nerviosos, tales como las palpitaciones, ansiedad e insomnio. Además se ocupa para tratar resfríos, bronquitis, malestares estomacales y trastornos menstruales.

CANELO

Drimys winteri

Árbol sagrado para la cultura mapuche llamado "Foye" en mapudungún, simboliza el eje cósmico y el punto de intersección con la Tierra, definiendo el centro del mundo. Además se utiliza para tratar la tos y el resfrío; lombrices intestinales y desórdenes estomacales, afecciones de la piel, los dolores reumáticos y musculares.

ROMERO

Rosmarinus officinalis

Además de sus cualidades culinarias, esta planta se utiliza para tratar padecimientos hepáticos, trastornos menstruales, cólicos abdominales, afecciones a la piel, dolores reumáticos y musculares.

DIENTE DE LEÓN

Taraxacum officinale

Se puede utilizar como diurético, estimulante del apetito, digestivo. Además se ha comprobado que sirve para trastornos de las vías biliares, padecimientos hepáticos y reumatismo.

HIERBA DE SAN JUAN

Hypericum perforatum

Presenta propiedades antidepresivas, antivirales y antibacterianas. Se recomienda para tratar dermatitis, lesiones cutáneas, quemaduras; además sirve como paliativo para el síndrome premenstrual, menopausia, y anti-inflamatorio.

SALVIA

Salvia officinalis

Se utiliza como condimento y para tratar afecciones estomacales, renales y nerviosas. Además se usa para suavizar los síntomas de la menopausia, alteraciones del ciclo menstrual, contracciones uterinas y sudoración excesiva.

RUDA

Ruta Chalepensis

Se cree que la planta protege contra los malos espíritus. Se utiliza en sahumeros, ramos de "limpia" o se coloca una ruda a la entrada de la casa. Además se utiliza para tratar cólicos abdominales y parásitos intestinales; trastornos menstruales; hemorragias, dolores reumáticos, curar sarna, psoriasis, conjuntivitis y la pediculosis.

ORTIGA

Urtica dioica

Se utiliza para tratar afecciones renales; afecciones reumáticas (artritis, gota), tos y diarreas. Además en su uso externo sirve para tratar dolores reumáticos y neurálgicos; hemorroides; enfermedades de la piel, caspa y caída del cabello.

MANZANILLA

Matricaria recutita

Como infusión sirve para trastornos digestivos y problemas de las vías urinarias. De manera externa se usa para ojos irritados; heridas superficiales, picaduras de insectos; irritaciones e infecciones en la boca; cólicos abdominales y hemorroides.

CALIDAD DEL AIRE

De las diez ciudades sudamericanas más contaminadas, nueve son chilenas: Padre las Casas, Osorno, Coyhaique, Valdivia, Temuco, Santiago, Linares, Rancagua, Puerto Montt.

Referencia: Greenpeace & Air Visual (2018) World Air Quality Report, Region & City PM2.5 Ranking.

NIVEL DEL MAR

Debido al aumento del nivel del mar, cinco islas del Pacífico -al norte del archipiélago de las Islas Salomón- desaparecieron por completo bajo el agua durante las últimas siete décadas.

Referencia: Albert S. et al. (2016) Interactions between sea-level rise and wave exposure on reef island dynamics in the Solomon Islands, *Environmental Research Letters*.

PLÁSTICO

Cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en el mundo y sólo un 9% de los desperdicios producidos son reciclados.

La isla de plástico más grande del Océano Pacífico mide 1,6 millones de Km², tres veces el tamaño de Francia y más de dos veces el tamaño de Chile.

Referencia: El uso único del plástico, ONU, 2018
Referencia: Lebreton L. et al. (2018) Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic.

ESCASEZ DE AGUA

Entre 2008 y 2017, se han declarado 82 zonas con escasez hídrica, entre las regiones de Atacama y Aysén.

Referencia: Cuarto Reporte del Estado del Medio Ambiente (2018), Ministerio del Medio Ambiente.

USO DE SUELOS

En el centro y sur de Chile la pérdida de bosques nativos corresponde a más del 50% respecto de su área original.

Referencia: El Antropoceno en Chile: evidencias y formas de avanzar. Center for Climate and Resilience Research, 2019.

BIODIVERSIDAD

De 1970 a 2014 las poblaciones de vertebrados disminuyeron un 60%, es decir, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, en promedio, se redujeron prácticamente a la mitad en poco más de 40 años.

Referencia: WWF. 2018. Informe Planeta Vivo - 2018: Apuntando más alto. Grooten, M. y Almond, R.E.A. (Eds). WWF, Gland, Suiza.

INCENDIOS

Los incendios forestales ocurridos durante parte de la temporada 2017 - 2018, afectaron una superficie de 3.358 hectáreas quemadas.

Referencia: Ministerio del Medio Ambiente (2018) Cuarto Reporte del Estado del Medio Ambiente.

BASURA

Chile es el país sudamericano que más basura genera desechando 456 kilos anuales por persona. Cada chileno genera 1,25 kilos diarios, produciendo diariamente más de 21 mil toneladas.

Referencia: The Waste Atlas (2016) www.atlas.d-waste.com.

Mazo 3. Artes y naturaleza

THE WEATHER PROJECT

Olafur Eliasson - 2005

Instalación en la que el artista simula un enorme "Sol" en la galería Tate, de Londres. El "Sol" con su luz anaranjada incide completamente en la sala del museo, y se mezcla con una fina niebla presente en el espacio.

BISONTE DE ALTAMIRA

Pintura Rupestre - entre 15 000 y 12 000 años a. C

Obra rupestre del Periodo Paleolítico, ubicada en la Cueva de Altamira, España.

IMPRESIÓN SOL NACIENTE

Claude Monet - 1872-1875

Esta obra fue pintada al aire libre. Monet a través de los diferentes pigmentos plasma el fenómeno de la luz natural sobre la superficie del mar.

7000 ROBLES

Joseph Beuys - 1982

Beuys inicia el proyecto 7000 robles en 1982, en ocasión de la documenta 7 en la ciudad de Kassel, Alemania. La intervención consistió en plantar 7000 robles por toda la ciudad, cada uno, junto a piedras de basalto.

IMAGEN DE YAGUL

Ana Mendicita - 1973

Esta pieza se realiza en una tumba abierta de Zapotec en la ciudad de Yagul, México, el cuerpo desnudo de la artista se encuentra dentro de la formación de rocas. La mayor parte de su cuerpo está cubierto por flores blancas y hojas verdes, que aumentan en densidad al llegar al rostro.

ESCUDILLA ZOOMORFA

Cultura diaguita - 1200-1470 d.C.

Los diaguitas, pueblo alfarero, crearon escudillas con representaciones de animales. Además predominan los motivos geométricos ordenados, que en su conjunto le otorgan ritmo y diversidad a cada pieza.

KULTRÚN

Cultura Mapuche

El Kultrún es instrumento musical utilizado por los machis. Se encuentra hecho de un gran cuenco de madera, y de cuero, cuya superficie se encuentra dividida por líneas que fraccionan el mundo en cuatro partes.

SANDSTARS

Gabriel Orozco - 2012

Instalación realizada a partir de 1200 residuos (botellas de vidrio, bombillas, boyas, herramientas; piedras remos, entre otros) que el artista descubrió en la reserva silvestre: Isla Arena, México.

ULEN, CEREMONIA DEL HAIN

Martin Gusinde, Cultura selk'nam - 1925

Ulen, es un espíritu masculino que participa en la ceremonia del Hain. El Hain corresponde a un rito de iniciación selk'nam en donde se iniciaba ceremonialmente a los jóvenes varones en el mundo de la adultez.

ESTADO VEGETAL

Manuela Infante · 2018

Monólogo polifónico (teatro) que explora nuevas maneras de relacionarse con las plantas, a partir de conceptos como la inteligencia vegetal, el alma vegetativa o la comunicación vegetal.

LOS PAPELEROS

Isidora Aguirre · 1962

Obra de teatro basada en la vida de trabajadores y trabajadoras cuya ocupación era recolectar papel de los basurales en los años 60. El material seleccionado lo vendían a cambio de muy poco dinero que apenas alcanzaba para subsistir.

¿De dónde sale esta música? ¿Del aire o de la tierra? Ha cesado. Sin duda suena por un dios de la isla. Sentado en la playa, llorando el naufragio de mi padre, el rey, esta música se me insinuó desde las aguas, calmando con su dulce melodía su furia y mi dolor. La he seguido desde allí, o, más bien, me ha arrastrado. Mas cesó. No, vuelve a sonar.

LA TEMPESTAD

William Shakespeare · 1611

NINGÚN PÁJARO CANTA POR CANTAR

Sebastián Vila Colectivo Neque Teatral · 2014

Obra de teatro que pone en escena a Lorenzo Aillapán, hombre pájaro que desde 2012 es reconocido por la Unesco como Tesoro Vivo de la Humanidad, junto a actores que manipulan muñecos e interpretan música en vivo.

***REY.** – Sé que crees en lo que dices, pero cuán común es quebrar las promesas que nos hacemos. Las buenas intenciones son esclavas de la memoria, cuya firmeza debilita el tiempo. La fruta verde se adhiere tenazmente al árbol, pero cuando está madura cae sin necesidad de que lo sacudamos.*

HAMLET

William Shakespeare · Sin fecha

MOCHA DICK

Miguel Bregante, Compañía La Mona Ilustre · 2019

Obra de teatro basada en la novela gráfica de Francisco Ortega y Gonzalo Martínez, relata la historia de un joven mapuche que trata de rescatar a un gran cachalote blanco de la cacería de un grupo de temerarios balleneros.

BALLET TRIÁDICO

Oskar Schlemmer - 1922

Ballet en el que el número "tres", condiciona la estructura del montaje. Estaba dividido en 3 secciones, que contenían 12 danzas para las que eran necesarios 18 vestidos.

EL FUTURO DE LOS HIPOPÓTAMOS

Grupo Krapp - 2017

Obra de danza argentina que trabaja en torno al futuro, extrayendo dicho concepto a partir del mundo que los rodea. La compañía genera caos sobre el escenario, describiendo un mundo donde es imposible construir algo.

AQUA

Pina Bausch - 2001

Obra de danza que utiliza el agua como recurso clave dentro de la pieza. Se genera un espacio para que los bailarines puedan expresar, jugar, correr y reír. Fue realizada gracias a una coproducción con Brasilia, el Goethe Institut Sao Paulo y Emilio Kalil.

EL LAGO DE LOS CISNES

Piotr Ilich Chaikovsky - 1977

Es uno de los ballets clásicos tradicionales más conocidos en todo el mundo. En la obra se representa una historia de romance trágico a partir de elaboradas coreografías grupales y solísticas

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA

Igor Stravinski / Pina Bausch - 1975

Ballet y obra de concierto orquestal del compositor ruso Igor Stravinski. En la puesta en escena realizada por Pina Bausch llena el escenario de tierra, para representar la conexión del hombre con esta.

LA SANGRE DE LAS ESTRELLAS

Thierry Malandain - 2011

Obra de danza que fusiona música de Mahler, Strauss, Waldteufel y Minkus con la mitología (La metamorfosis de Ovidio) para entregar un mensaje ecologista.

**CUANDO EL
RÍO SUENA,
ES PORQUE
PIEDRAS TRAE.**

**DONDE FUEGO
HUBO, CENIZAS
QUEDAN.**

**LA CULPA NO
LA TIENE EL
CHANCHO, SINO
QUIEN LE DA
EL AFRECHO.**

**NORTE CLARO,
SUR OSCURO:
AGUACERO
SEGURO.**

**EL QUE NO SE
ARRIESGA, NO
CRUZA EL RÍO**

**QUIEN CANTA,
SU MAL ESPANTA**

<p><i>dice compañero léase ecompañero ..” ..compromiso ..”.... ecompromiso ..” ..constitución hay que luchar x una econstitución</i></p> <p>ECOPOEMAS <i>Nicanor Parra</i></p>	<p><i>Las piedras tienen espíritu dice nuestra Gente por eso no hay que olvidarse de Conversar con ellas Hay piedras positivas que las Machi / los Machi ponen -para que dancen- en sus Kultrun Y hay piedras negativas que brillan como vidrios y sólo dan sombras de luz</i></p> <p>PIEDRA <i>Elicura Chihuailaf</i></p>	<p><i>Pasa la niebla entre los sembrados, entre los montes, entre los tejados, entre los dientes entre entrelazados cuerpos erosionados. Pasa la niebla Pasa y se queda.</i></p> <p>PERTENENCIA <i>Fidel Sepúlveda</i></p>
<p><i>De su bosque, el que ardió, sólo dejaron de escarnio, su fantasma. Una llama alcanzó hasta su costado y lo lamió, como el amor mi alma. ¡Y sube de la herida un purpurino musgo, como una estrofa ensangrentada!</i></p> <p>ÁRBOL MUERTO <i>Gabriela Mistral</i></p>	<p><i>Lluvia de flores Un cuervo busca en vano su nido</i></p> <p><i>Matsuo Bashō</i></p>	<p><i>El estanque de la rana... Una hoja cae dentro Sin hacer sonido</i></p> <p><i>Matsuo Bashō</i></p>

EL GUILLATÚN

Violenta Parra · 1966

*El rey de los cielos muy bien escuchó
remonta los vientos para otra región,
deshizo las nubes, después se acostó.
Los indios la cubren con una oración,*

LA COSTA DEL SILENCIO

Mago de Oz · 2005

*El mar escupía un lamento
tan tenue que nadie lo oyó.
Era un dolor de tan adentro
que toda la costa murió.*

MAMALLUCA: LAS ESTRELLAS BAJAN A LA TIERRA

Los Jaivas · 1999

*En las vertiginosas cascadas de los cielos
desapareces gota a gota,
te haces transparente,
y eres montaña de viento.
mamalluca, materia ignota,
mamalluca, espacio, puro nada.*

TIEMPO SABIO

Canción Aymara

*Hemos caminado a través de los siglos,
utilizando siempre un tiempo sabio,
lento. El tiempo de la naturaleza;
tiempo de la contemplación; tiempo
que sabe escuchar al otro; tiempo que
comprende que solo existimos en la
mirada del jilata, el hermano.*

MOTHER EARTH

Neil Young · 1990

*Oh, Madre Tierra, con tus campos de
verde una vez más tumbados por la
mano hambrienta. ¿Cuánto tiempo
puedes dar y no recibir y alimentar a
este mundo gobernado por la codicia?*

FUE TERRIBLE AQUEL AÑO

Ismael Serrano · 2002

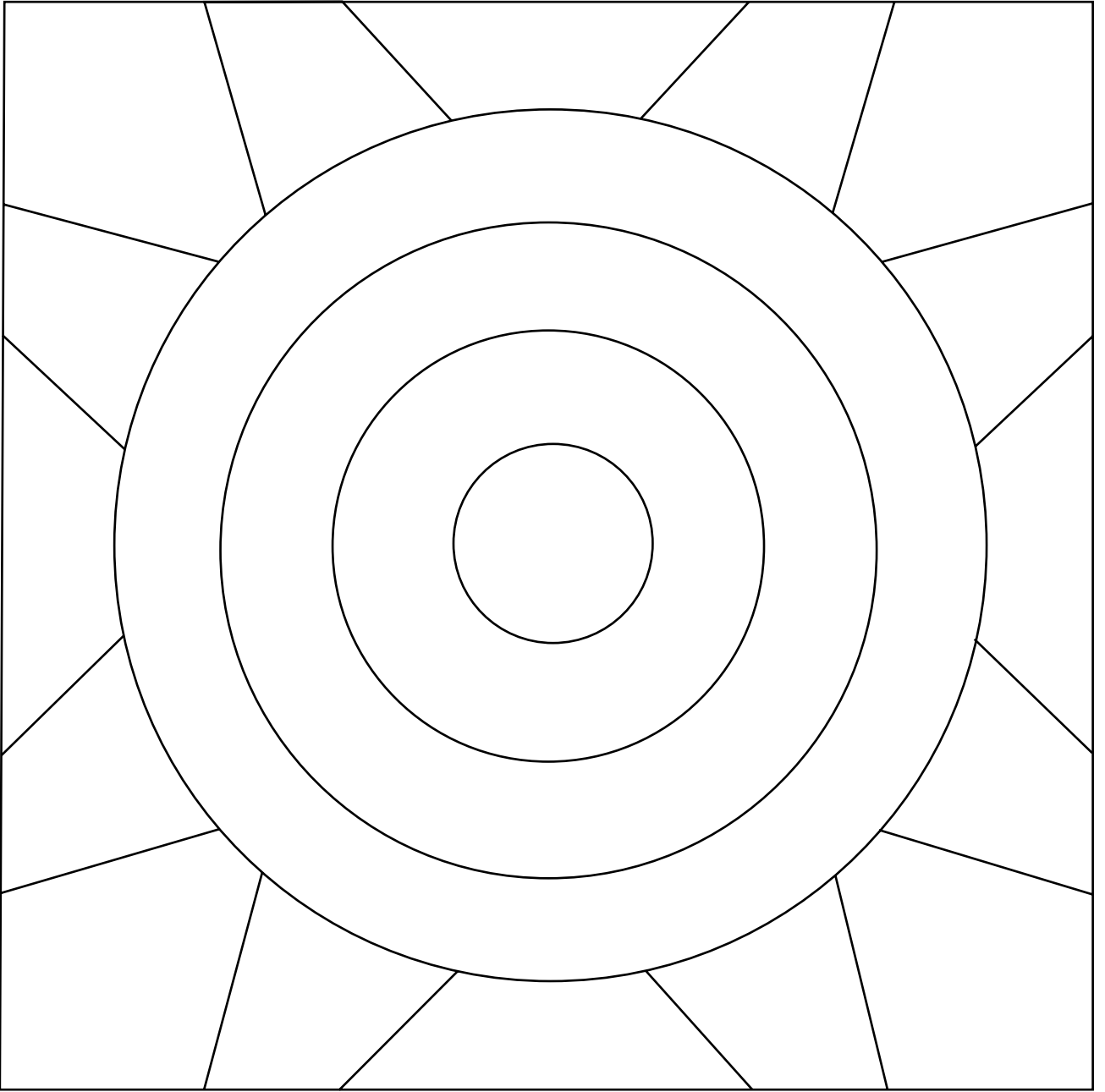
*Fue terrible aquel año, celebraron
convenciones
sobre la capa de ozono, y rompieron los
hombres
la moratoria en la caza de lobos y
ballenas.
Terrible fue aquel año, corría la sangre
en Chechenia.*

Mazo 4. Cartas para completar. Experiencias de educación artística y naturaleza

<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>	<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>	<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>
<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>	<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>	<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>
<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>	<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>	<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>

<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>	<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>	<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>
<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>	<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>	<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>
<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>	<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>	<p>PROPUESTA</p> <p>CAMPO DE ACCIÓN</p>

Tablero

ANEXO IV:

Lista de participantes

- * Gigliola Alvarado
- * Aristeia Álvarez
- * Carlos Apablaza
- * Rosario Arteaga
- * Gabriela Bahamonde
- * Camila Bahamondes
- * Felipe Barahona
- * Diego Bernaschina
- * Víctor Bravo
- * Loreto Bravo
- * Aaron Briceño
- * Flavia Bustos
- * Javier Cabeza
- * Rocío Cabezas
- * Paula Campos
- * Ignacio Canales
- * Samuel Carrillo
- * Paulina Chandia
- * Fernando Contarolo
- * Carmen Gloria Contreras
- * Nicolás del Valle
- * Lisette Delgado
- * Roberto di Girolamo
- * María Isabel Díaz
- * Natalia Dureu
- * Nicole Elena
- * Juan Emilio
- * Maya Errázuriz
- * Magdalena Fernández
- * Carmen Gloria Galaz
- * Belén Gallardo
- * Agarel Garrido
- * Fernando Gaspar
- * Beatriz González
- * Roberto González
- * Dominique Goujon
- * Loreto Holugue
- * María Celeste Iglesias
- * Guillermo Jarpa
- * Carolina Lepe
- * Denise Lira-Ratinoff
- * Víctor López
- * Carolina López
- * María Gala Luna
- * Mónica Mesina
- * Francesca Nadal Núñez
- * Luz Obando
- * María Jesús Olivos
- * Tania Orellana
- * Fabián Ovalle
- * Diego Peñaranda
- * Camilo Pérez
- * Gabriel Piña
- * Jennifer Ponce
- * Claudia Raffo
- * Luis Reyes
- * Pablo Rojas
- * Antonia Román
- * Christopher Romo
- * Natalia Ruiz
- * Ingrid Salazar
- * Leslie Sandoval
- * Sofía Silva
- * María Paz Undurraga
- * Tábata Valdebenito
- * Daphne Valdebenito
- * Raúl Venegas
- * Margarita Venegas
- * Matías Vilches

***

Este documento fue publicado en
diciembre de 2019. Para la composición de
los textos se utilizó la fuente Texta de la
casa tipográfica Latinotype.

***

