

VII Semana
de la Educación Artística

Arte y Naturaleza: conciencia en acción

Del 13 al 17 de mayo de 2019

**ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
para establecimientos educacionales**

semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl

www.facebook.com/semanaeducacionartistica



**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**



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



**UNIVERSIDAD
DE CHILE**





Índice

> Introducción

> ¿Cómo se han entrelazado arte y naturaleza a través del tiempo?

> Algunos conceptos claves

Naturaleza

Responsabilidad

Coexistencia

Vinculación curricular

> Guía de trabajo

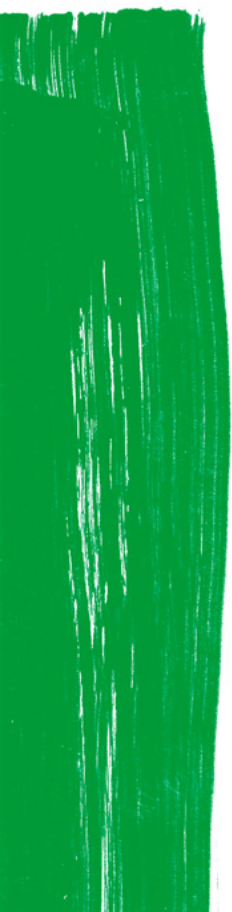
Lenguajes y referentes para el desarrollo de proyectos artístico-culturales con enfoque en la naturaleza

Ejemplos de propuestas pedagógicas





ANEXOS

- > Temas y objetivos que puedes encontrar en el currículum nacional
 - > Otros referentes
 - > Cuadernos Pedagógicos
 - > Hito nacional: “Conciencia en acción”
- 

INTRODUCCIÓN

Estimada y estimado participante:

Por séptimo año consecutivo tenemos el agrado de invitarte a ser parte de la VII Semana de la Educación Artística (SEA), a desarrollarse entre el **13 y el 17 de mayo de 2019**.

Este año la celebración tiene como lema “**Arte y naturaleza: conciencia en acción**”, porque estamos convencidos/as de que las artes pueden ser una herramienta poderosa no solo para reflexionar sobre el impacto de las actividades humanas en el planeta Tierra, sino también para actuar atendiendo a sus consecuencias.

Uno de los principales desafíos de la SEA 2019 es transitar desde la realización de actividades aisladas de celebración ligadas a esta hacia el desarrollo de procesos pedagógicos extendidos y permanentes que, inspirados en el lema “Arte y naturaleza: conciencia en acción”, permitan a las comunidades escolares descubrir y experimentar el potencial reflexivo y transformador del arte en la educación.

Como todos los años, sugerimos considerar la dimensión reflexiva, creativa, el vínculo con el contexto, y la visibilización y puesta en valor de los procesos desarrollados a través de actividades concretas. Sin embargo, en esta oportunidad, las orientaciones permiten abordar los hitos de la SEA: Espacios de diálogo, Encuentros con artistas y cultores/as, Circuitos culturales, Acciones artísticas en la escuela e Intervenciones artísticas en el espacio público, como parte de un proceso pedagógico de largo aliento.

Este documento te permitirá elaborar una programación SEA que ofrece una mirada interdisciplinaria orientada hacia los procesos, con propuestas adaptadas a diferentes ciclos educativos.

Antes de revisar este documento, te sugerimos leer las **Orientaciones Generales SEA 2019** y así conocer el contexto de esta celebración, la forma de registrarse en la web y algunos consejos para gestionar tu semana.

Te invitamos, en caso de consultas, a escribirnos a sea@cultura.gob.cl y a ser parte de nuestra fanpage oficial: facebook.com/semanaeducacionartistica

¡Gracias por tu interés y compromiso!

Mesa Ejecutiva SEA 2019

¿CÓMO SE HAN ENTRELAZADO ARTE Y NATURALEZA A TRAVÉS DEL TIEMPO?

Si hacemos una breve retrospectiva por la historia de la humanidad, reconoceremos fácilmente que las diversas manifestaciones artísticas de hombres y mujeres siempre han estado estrechamente relacionadas con la naturaleza, como parte de una búsqueda permanente del ser humano por comprenderse a sí mismo y a su entorno.

En todas las culturas, hombres y mujeres han tratado de interpretar los fenómenos de la naturaleza, al punto de venerar como deidades a las montañas, la luna, el sol, el trueno y el mar. Tal búsqueda de sentido se ha expresado a través de diversas manifestaciones artísticas que, transmitidas de generación en generación, nos han permitido comprender cómo el ser humano ha dialogado con la naturaleza a través del arte desde sus orígenes.

Las artes también desarrollan maneras de conocer el mundo, evidenciando modos de pensar, representar y expresar las culturas. Por ejemplo, el arte textil de las culturas andinas contiene símbolos que representan distintos elementos socioculturales de cada pueblo. Un caso importante a considerar es el conocimiento alcanzado por los incas mediante la observación y la interpretación de los elementos de la naturaleza en observatorios astronómicos y centros de investigación agrícola que ellos crearon.

En distintos momentos históricos y zonas geográficas han prosperado variadas formas de relaciones entre las artes y la naturaleza que no es posible abordar en este pequeño escrito. Por señalar algunas, vale recordar el desarrollo del Romanticismo en una época influenciada por la Ilustración y la primera Revolución Industrial, movimiento artístico que impulsó a los y las artistas a adentrarse en la naturaleza. Cabe mencionar al respecto a Alexander Von Humboldt -geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador-, cuyo trabajo renovó la mirada conservadora que se tenía hasta entonces del conocimiento disciplinar y quien ejerció una importante influencia en relacionar las artes con las ciencias a través de la cartografía, lo que a futuro, se tradujo en otorgarles nuevos significados a la noción de paisaje y a los conceptos de andar, caminar o deambular.

En la actualidad, diversos artistas han llegado a desarrollar propuestas de trabajo en las que entrecruzan el ejercicio de caminar y la cartografía. En ellas, la obra no se agota en la sola copia del paisaje, sino que transita desde la representación y la contemplación hacia la generación de acciones por el ecosistema, usando el arte como medio de denuncia y reflexión para el desarrollo de formas de coexistir más respetuosas

con la naturaleza. Así, la educación artística se transforma en el eje donde se vinculan conocimientos y experiencias que cobran sentido en la escuela. Tal es el caso del artista español Miguel Ángel Blanco, que propone a sus estudiantes caminar por bosques y parques, fomentando de este modo un diálogo con la naturaleza, para que luego cartografíen a través de los sentidos las sensaciones que en ella se producen. Él les invita a oler el bosque, sentir sus texturas, sonidos, colores y formas, al recolectar elementos como hojas, insectos o piedras, con los cuales puedan conformar memorias y bitácoras (cajas-libro) que luego traduzcan a un trabajo artístico que use la fotografía, el video, la instalación, la pintura, la performatividad, entre otros lenguajes y formatos artísticos.

Sabemos que, a inicios del siglo XXI, la Tierra se encuentra gravemente afectada por la intervención humana. Esto ha llevado a que proliferen con mayor fuerza formas artísticas que, tras el surgimiento de las prácticas de arte contemporáneo, transitan desde la contemplación hacia la generación de acciones por el ecosistema, tratando de crear conciencia del impacto que las actividades humanas tienen en la naturaleza, donde las artes se transforman en un medio de denuncia, pero también de reflexión y desarrollo de formas de coexistir más respetuosas con la flora, la fauna y los recursos naturales.

El calentamiento global que afecta nuestro planeta está teniendo consecuencias palpables en nuestro país. Las altas temperaturas, las marejadas, los incendios y aluviones, dan cuenta de que sus consecuencias no son a futuro. La ONU señala que debido a sus condiciones geográficas, Chile se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente al cambio climático.

Actualmente, las principales amenazas a nuestro ecosistema son la escasez y la contaminación del agua; la contaminación atmosférica en zonas urbanas y mineras; y los peligros que enfrenta la conservación de la biodiversidad, como es el caso de la tala de bosques nativos y el aumento de especies de la flora en peligro de extinción, junto con la disminución de especies endémicas animales, como el gato andino, la ranita de Darwin, el huemul, el zorro chilote y dos especies nortinas de caracol.¹

Con el enfoque puesto tanto en la conciencia como en la acción, estas orientaciones buscan ser una guía para el desarrollo de propuestas artísticas pedagógicas que, a través del trabajo situado en el territorio, abran la discusión respecto del papel de la naturaleza en la vida de los seres humanos y se orienten a proponer nuevas formas de relación con los ecosistemas, entendiendo que las prácticas artísticas favorecen el vínculo entre diversas áreas del conocimiento.

1. Como se describe en la *Lista de especies de Chile según estado de conservación* (2018), publicación del Ministerio de Medio Ambiente. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/listado-especies-nativas-segun-estado-2014.htm>

ALGUNOS CONCEPTOS CLAVES

Te invitamos a reflexionar sobre algunos conceptos, a partir de los cuales podrías desarrollar propuestas artístico-culturales en la escuela que motiven a los y las estudiantes a llevar a cabo procesos de investigación y creación en relación con el entorno natural, el territorio y las materialidades. Los conceptos son: naturaleza, responsabilidad, coexistencia y articulación curricular.

Naturaleza

La naturaleza constituye un valor intrínseco y no solo de uso

Si se reúne y pregunta a un grupo de estudiantes ¿qué entienden por naturaleza?, es probable que emerjan tantas respuestas como personas, pues la noción de naturaleza y el vínculo que establecemos con ella, varían en cada cultura, territorio y generación. En este sentido, mientras más diversa sea nuestra sala de clases, más miradas acerca de la naturaleza podrán ser compartidas. Sin ir más lejos, la RAE (Real Academia Española) señala 18 acepciones para este vocablo. No obstante, en este documento nos referiremos a la naturaleza como todos aquellos fenómenos relacionados con el universo físico y los organismos vivientes que existen por sí mismos, y que se generan y evolucionan sin necesitar de la intervención del ser humano.

El valor intrínseco de la naturaleza reside en que en ella, humanos, animales, vegetales y elementos que la conforman son valorizados por su existencia y rol en cada espacio de vida o comunidad. Naturaleza es más que medioambiente, pues este último término emerge desde una visión antropocéntrica, cuyo sentido aparece restringido porque solo se enfoca en preservar la naturaleza en razón de su valor de uso, es decir, solo para satisfacer necesidades humanas.

De ahí que la interpretación de lo que se comprende por naturaleza guarda relación con la cultura en la que se vive. En la mayoría de los

centros urbanos, la naturaleza se conceptualiza como un bien de uso que el ser humano administra. Por ello, es necesario potenciar procesos de aprendizaje que ofrezcan a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de detenerse y observar fenómenos naturales y relaciones de vida que ocurren en el territorio que habitan. Invitarles a analizar los colores, formas, movimientos y sonidos que se revelan en los ríos, el cielo, el mar, el suelo, las piedras y las nubes, así como a reflexionar sobre la incidencia que como seres humanos estamos generando en nosotros mismos, en las demás especies de la Tierra y en las futuras generaciones.

Al respecto, el artista argentino Víctor Grippo señala que el arte descubre las relaciones ocultas o encubiertas.

Si una de mis obras “redescubre” la capacidad energética de la papa, de ese alimento tan común que se ingiere casi sin verlo porque no hay “día sin papa” en cualquier habitante del planeta, es porque intento proveer de una imagen totalizadora que destruya o debilite esa especie de ceguera que la ha vuelto casi invisible para la mayoría. Simplemente, se la usa, se la come. Se olvida lo que es, todo lo que supone. Todo responde a una cosmovisión, a ese estado interior, a esa forma de vida. (Grippo, 2019, p. 15)



Responsabilidad

La acción del ser humano sobre la naturaleza debe ser una acción responsable

No se puede negar que gracias al desarrollo tecnológico, el ser humano ha mejorado su calidad de vida. Sin embargo, la tecnología también ha traído consigo problemáticas que han fomentado discusiones frente al tema.

Hans Jonas, filósofo judío-alemán, señala que las bombas atómicas lanzadas a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki no solo demostraron el poder que el ser humano puede ejercer sobre la naturaleza, sino también el peligro que para sí mismo ese poder representa, que afecta no exclusivamente a los elementos externos al ser humano, sino también su patrimonio genético y el de muchos seres vivos.

Siglos atrás la naturaleza podía sanarse a sí misma, pero hoy en día la acción humana amenaza esa capacidad, al alterar la biósfera del planeta. Por lo tanto, es necesario transitar de una visión antropocéntrica (el ser humano como medida y centro de todas las cosas) a una ética ecocéntrica (sistema de valores centrado en la naturaleza), en la que mujeres, hombres, niñas y niños actúen en conciencia, comprendiendo que el abuso hacia la naturaleza pone también en peligro la continuidad de la humanidad en la Tierra.



Es por esto que en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la educación artística es fundamental desarrollar actividades con niñas, niños y jóvenes que les permita el tomar conciencia de su propia interacción con el entorno, de modo que les revele el valor intrínseco de la naturaleza y puedan comprender que todo lo que distinguimos y nombramos existe sobre la base de relaciones mutuas.

Por ejemplo, en la acción de arte **7000 robles**, realizada por Joseph Beuys en 1982, el artista alemán instaló en la ciudad de Kassel siete mil bloques de basalto, invitando a la comunidad a plantar un roble por cada uno de ellos. Su trabajo buscó crear conciencia colectiva y movilizar a la ciudadanía, y el resultado de su acción artística logró reforestar la ciudad.

“Quería provocar que las personas pensarán, vieran más allá, que su performance arbórea no fuera solo un detalle más para la ciudad, un parquecito... No. Confiaba en un mañana mejor, en un ambiente sano para las próximas generaciones” (Reparaz, 2018, s/p).



Coexistencia (biodiversidad)

La diversidad como una constante en razón de la interacción entre sujetos, entorno, conocimientos y territorios

Se entiende como biodiversidad, a la variedad de la vida en la Tierra y los patrones que la conforman. Refiere a los distintos niveles de organización biológica en los que coexisten diferentes seres vivos. Para las personas especializadas en ecología, también incluye la diversidad de interacciones durables entre las especies y su ambiente inmediato: el ecosistema.

Cada ecosistema contiene una multiplicidad de especies, donde bacterias, hongos, plantas y animales actúan de manera recíproca en una relación de interdependencia que mantiene no solo el orden entre ellas, sino también el uso de los recursos naturales, tales como el agua y el suelo. De esta manera, el ecosistema está formado por comunidades, siendo el ser humano parte de estas, pues depende de otros seres vivos y del entorno para subsistir. Como seres humanos necesitamos desarrollar habilidades en las comunidades, tales como la colaboración y el equilibrio entre la autonomía y el trabajo con la otredad, sea otro ser humano, un animal, el bosque, el río o las materialidades con la que se desarrolla un trabajo artístico.

En esa línea de pensamiento, las reflexiones que un trabajo artístico puede fomentar en el aprendizaje de los y las estudiantes no solo se limitan al manejo de una técnica artística, sino que se amplían a la comprensión de reconocer el lugar del ser humano en la compleja cadena de eventos que mantiene la subsistencia de un ecosistema. De esta forma es posible profundizar en cómo las problemáticas planetarias –la contaminación del suelo y las aguas, los animales en peligro de extinción, el cambio climático y la extracción de gas y petróleo del suelo, entre otras– afectan el entorno natural, y con ello la vida en la Tierra.

“Al respecto, el colectivo **Ladera Sur** desarrolla una propuesta pedagógica que combina arte y ciencia en un territorio específico.”

El bosque que aquí se desarrolla es de un valor medioambiental enorme y no toda la gente lo sabe o lo conoce. Queremos acercar la naturaleza a las personas de la comunidad, tanto veraneantes como residentes, desde el arte y la ciencia, para que vean que este lugar no solo es valioso por la belleza del paisaje que lo caracteriza, sino que también por su singular ecosistema. (2018, s/p)

Vinculación curricular

El conocimiento no se desarrolla de manera aislada, sino que ocurre en la relación y no en las partes de un todo

A lo largo del tiempo, el conocimiento humano se ha desarrollado bajo distintas áreas desde las cuales se analiza y comprende el mundo. Expresión de esto es que las artes, las ciencias, las humanidades, parecen campos territoriales con límites y fronteras inexpugnables.

Sin embargo, posiciones contemporáneas de investigación señalan que es necesario transitar hacia un paradigma menos centrado en la parte y más orientado hacia los vínculos entre las partes y el todo (Barrio, 2007). En este sentido, se hace necesario abrir las fronteras, fomentando lo que en matemática se denomina pensamiento relacional, es decir, la relación de conocimientos de diversas áreas para resolver un problema, evitando la sola aplicación de un método o técnica estándar.

Hoy en día, el proceso creativo de las artes, y sobre todo el del arte contemporáneo, es relacional, pues permite construir conocimiento a partir del vínculo que establecemos con el contexto y desarrollar estrategias para enunciar, denunciar o resolver problemas.

En este sentido, la educación artística busca ser un lugar donde esas formas de pensamiento y acción confluyan, para que desde ahí los y las estudiantes elaboren experiencias de aprendizaje críticas en relación con sus contextos. Para que

esto sea posible, debemos considerar el arte “como una forma de pensar, y no como una cosa que se hace [una manualidad], que no está constreñida por la fragmentación de disciplinas y que permite asociaciones que serían improbables desde enfoques científicos tradicionales” (De Pascual y Lanau, 2018, p. 35).

Durante el proceso de creación artística, los y las estudiantes observan, sienten, analizan, problematizan y finalmente resuelven, creando una obra u objeto, vinculando de esta manera la subjetividad con la objetividad, al individuo con el colectivo. A esto se refiere Edgar Morin cuando habla de pensamiento complejo, es decir, un pensamiento multidimensional que no se acaba en el aprendizaje de un técnica, sino que más bien comienza con la construcción de un idea, abriendo un camino por donde niños, niñas y jóvenes puedan caminar para llegar a descubrir y descubrirse (Lipman, 1998).

GUÍA DE TRABAJO

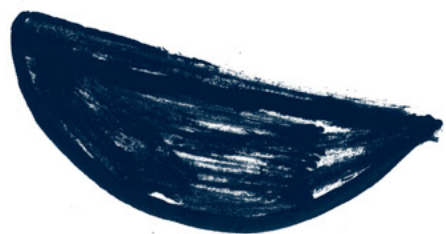
A continuación te invitamos a que desarrolles en conjunto con los y las estudiantes un proyecto artístico-cultural que vincule los cuatro conceptos guías antes señalados:

- > **Naturaleza**
- > **Responsabilidad**
- > **Coexistencia (biodiversidad)**
- > **Vinculación curricular**

Para potenciar la creación artística, te proponemos llevar a cabo junto con tu curso procesos de investigación, en los que a partir de la identificación de una problemática en relación con el contexto o territorio que habitan, puedan desarrollar un **proyecto artístico** ligado a la naturaleza, entendiendo **reflexión**, **participación** y **acción** como elementos centrales de él.

Define: identifica las áreas del conocimiento desde las cuales podrías realizar una articulación curricular en relación con el lema “Arte y naturaleza: conciencia en acción” y la premisa “sin dañar y sin contaminar”. La idea es promover el trabajo inter y multidisciplinario.

Empatiza: desarrolla procesos de diagnóstico o escucha activa junto con los y las estudiantes, a fin de generar espacios de reflexión desde los cuales emerjan problemáticas vinculadas con la naturaleza, profundizando en los conceptos de **responsabilidad** y **coexistencia**.



Imagina: desarrolla lluvias de ideas u otras metodologías de trabajo colaborativo, con el objetivo de generar propuestas artístico-culturales que aborden las problemáticas.

Identifica: gestiona conversatorios con artistas, cultores y miembros de la comunidad educativa y externa a la escuela; visitas al territorio, museos, parques, bibliotecas, centros culturales y comunitarios, laboratorios científicos u otros, a fin de imaginar posibles soluciones a situaciones que ponen en peligro a la naturaleza.

Planifica: prepara en conjunto con tu curso un plan que les permita proyectar una propuesta artístico-cultural de acuerdo con los tiempos estipulados por el establecimiento educacional y los determinados para la SEA, con miras a culminar el proceso en el marco del **Hito Nacional**, “Conciencia en acción”, **el día martes 14 de mayo desde las 12:00 hrs.**

Desarrolla: ejecuta con los y las estudiantes el proyecto artístico-cultural sobre la base de acciones específicas en la escuela o en la comunidad que dialoguen con el contexto y participen en el Hito Nacional.

Comparte: sube las actividades a la web, para visibilizar las experiencias desarrolladas y contribuir a construir una red de educación artística.

Evalúa: al terminar la SEA, reflexiona junto con los y las estudiantes acerca del proceso vivenciado, focalizándose en los conceptos propuestos en este documento o en otros que hayan surgido en el proceso de creación situado.

Lenguajes y referentes para el desarrollo de proyectos artístico-culturales con enfoque en la naturaleza

Muchos son los y las artistas que han trabajado y trabajan poniendo énfasis en la relación entre el ser humano y la naturaleza. En el siguiente apartado encontrarás algunos ejemplos que te pueden servir para comenzar a planificar una vinculación curricular, o bien, para generar una discusión al respecto y reconocer los conocimientos previos que los y las estudiantes tienen sobre el concepto de naturaleza. El objetivo es convertir en protagonistas del trabajo de investigación y creación artística a los y las estudiantes, y fomentar procesos de reflexión ligados al arte contemporáneo y sus formas de producción.

Cartografía en artes

Bajo este concepto se propone la actividad de invitar a niños, niñas y jóvenes a mapear recorridos a partir del caminar y reencontrarse con el territorio. La cartografía se usa en distintos lenguajes artísticos y sociales. Fomenta que se compartan, intercambien, relacionen e investiguen aquello que se está observando y vivenciando en un territorio específico para generar debates y construir un relato a través del desarrollo de propuestas artístico-culturales. Esta cartografía puede ser social, subjetiva, emocional, política, etc., pudiendo estar relacionada con el sonido, la imagen, la palabra y el cuerpo.

	LENGUAJES	ACCIONES POR EL ECOSISTEMA
CARTOGRAFÍA EN ARTES	Sonido Imagen	Denuncia
	Palabra Cuerpo	Formas de coexistir

Lenguajes

Sonido

El silencio y los sonidos forman parte intrínseca de un territorio. Al escuchar un río, el viento, los pájaros, el acento en el habla de quienes habitan un lugar, la música que ahí se escucha o toca, etc., no solo oímos, sino que también nos conectamos con los distintos elementos propios del lugar. Los sonidos pueden llegar a ser materiales no renovables, por ejemplo, como cuando se extingue un ave o un animal ese sonido que producía deja de existir; o como cuando se tala un bosque y se construye una ciudad sobre esa zona, se pierden los sonidos que habitaron ese bosque; o como cuando en algún territorio se muere u olvida alguna lengua porque no hay nadie que la hable, perdiendo con ello no solo una forma de hablar, sino una manera de ver y entender el mundo.

Se pueden desarrollar muchas maneras de trabajar el sonido y el silencio con los y las estudiantes. Por ejemplo, invitándoles a realizar una grabación de las sonoridades de algún parque o plaza cercana a su escuela, para luego contrastarlas con las de lugares más o menos urbanizados. Se busca que puedan llegar a identificar y contrastar los sonidos de la naturaleza con aquellos que son creados por el ser humano.

Pueden utilizar esos sonidos recogidos para desarrollar una obra de teatro, crear una pieza musical que identifique el sonido de los animales de la zona, o bien desarrollar paisajes sonoros dentro de la escuela. Un ejemplo de ello es **Acoustic Environments in Changes**, un proyecto multidisciplinar en el que investigadores, artistas, periodistas y habitantes locales realizan paisajes sonoros para visibilizar los cambios en seis poblaciones europeas.²

2. Para mayor información de este proyecto, visita: http://equipo.zemos98.org/IMG/article_PDF/El-sonido-como-patrimonio-cultural_a392.pdf

Recursos web:

Geografía infinita. Mapas sonoros: la cartografía a través del oído:

<https://www.geografiainfinita.com/2016/05/mapas-sonoros-la-cartografia-a-traves-del-oido>

Audiomapa, cartografía sonora latinoamericana:

<http://www.audiomapa.org>

Sonidos de Alma, archivos sonoros de Orión, del observatorio astronómico Alma:

<http://www.sonidosdealma.org>

Nature soundmap:

www.soundcloud.com

Museo Bioacústico de Chile, sonidos de la reserva natural El Natri:

<http://www.museobioacustico.cl>

Imagen

En los últimos años, las nuevas tecnologías han ampliado exponencialmente el acceso a la información. Por ejemplo, la divulgación de imágenes de la Tierra desde el espacio no solo ha permitido que las personas observen lugares lejanos desde pantallas, revistas o libros, sino que también ha visibilizado los problemas medioambientales que afectan a nuestro planeta, lo cual fomenta que se abran nuevos espacios para conocer, cuantificar y analizar estas problemáticas (Luque, 2011).

Invita al curso a que utilice GoogleMap u otra aplicación de software libre para mapear los lugares aledaños a la escuela, o bien la ciudad o pueblo donde viven. Se busca que rastreen e identifiquen las zonas verdes del territorio y las comparen con las zonas urbanizadas, para luego realizar caminatas para observar, fotografiar, dibujar o grabar esos lugares y desarrollar un trabajo de interpretación en relación con lo vivenciado, respondiendo las siguientes preguntas: ¿de qué manera la ciudad cambia? ¿Crees que se respetan las áreas verdes y de conservación de ecosistemas?, ¿por qué?

A continuación puedes revisar algunos proyectos en los que cartografía, imagen y arte se vinculan para desarrollar trabajos artísticos culturales en relación con la naturaleza:

Cuaderno de cultura científica. Arte cartográfico, arte con mapas:

<https://culturacientifica.com/2015/11/04/arte-cartografico-arte-con-mapas>

Arte y geología³

<http://arteylegeologiajoaquindelval.blogspot.com>

***This is not an Atlas*, proyecto curatorial de cartografías desarrolladas en todo el mundo:**

<https://notanatlases.org/es>

3. Recomendamos *Velocidades de conexión*, de la artista india Reena Saini Kallat y *Mapa de un lugar desaparecido* de Bárbara Fluxá.

Palabra

La palabra también puede pensarse como un ejercicio, como una acción, es decir, como una forma de explorar y visibilizar –por medio del poema, la prosa, el ensayo, entre otros– las diversas realidades del territorio, sean estas tanto en relación con temas contingentes como con procesos sociales (Habegger y Mancilla, 2005).

Invita a los y las estudiantes a investigar cuáles son los animales en peligro de extinción en Chile o aquellos con los que comparten un mismo territorio, o los paisajes que están desapareciendo por la acción indiscriminada del ser humano y las empresas. Luego, a partir de esa investigación, guíales en la reflexión sobre estos problemas dados, organizando un conversatorio en el que planteen sus puntos de vista y soluciones. Finalmente se busca que puedan escribir textos personales y/o colaborativos que luego editen como fanzines, los cuales puedan compartir con el resto de la comunidad, dentro y fuera de la escuela. Para esto, te invitamos a revisar los siguientes recursos:

Revisa en el siguiente link, las orientaciones para sumarte al hito nacional, que invita a los y las estudiantes a realizar una acción poética en el espacio público, que exprese los anhelos de cambio que tienen las comunidades educativas respecto de sus entornos naturales cotidianos.

Ecopoemas de Nicanor Parra, en los que el antipoeta cartografía la acción del ser humano en el contexto que habita:

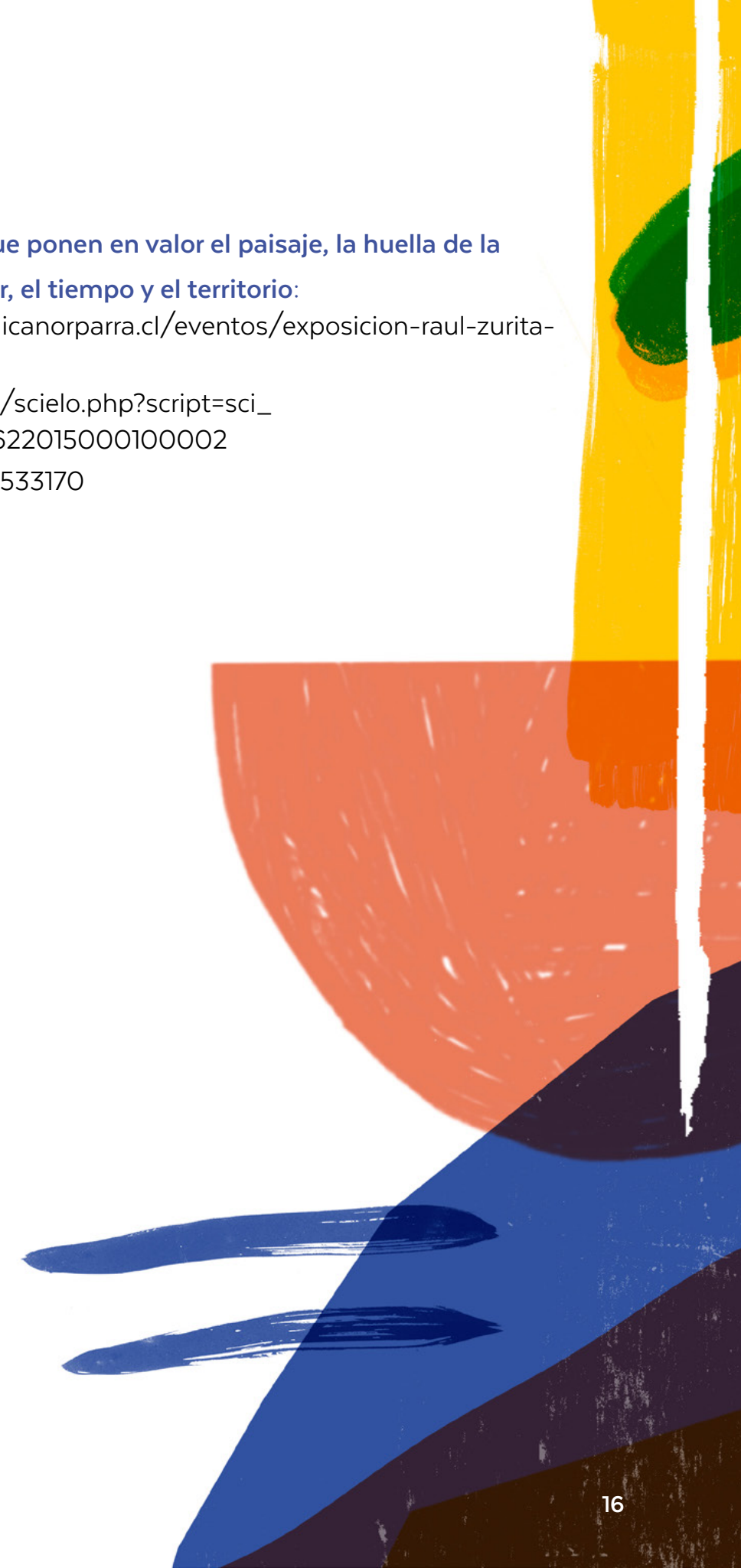
<http://codexverde.cl/ecopoemas-legado-ambiental-nicanor-parra>
<https://www.nodal.am/2018/01/ecopoemas-legado-ambiental-del-chileno-nicanor-parra>

Raúl Zurita, poemas que ponen en valor el paisaje, la huella de la naturaleza, el acontecer, el tiempo y el territorio:

<http://www.bibliotecanicanorparra.cl/eventos/exposicion-raul-zurita-escritura-material>

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-04622015000100002

<https://vimeo.com/113533170>



Cuerpo

Nuestra corporalidad se configura en relación con el espacio geográfico que habitamos, es decir, somos en un contexto o en un territorio específico.

En este se desarrollan deseos, ideas y formas de coexistencia que no solo determinan las relaciones sociales, sino que también la experiencia del cuerpo en el territorio y sus facultades de acción.

Invite a los niños, niñas y jóvenes a desarrollar un trabajo escénico que se base en los movimientos de los animales, las plantas, los océanos, los ríos o las hojas llevadas por el viento. ¿Cuáles serían los procesos de observación de la naturaleza que les permitirían crear una obra de teatro, una performance o un proyecto coreográfico?

Recursos web:

Los defensores de la naturaleza, historia de los problemas ecosistémicos en la costa del Perú y su historia:

https://www.youtube.com/watch?v=ZpOo_c6oJB4

Mapeando el cuerpo-territorio. Guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios:

<https://territorioyfeminismos.org/publicaciones/guia-mapeando-el-cuerpo-territorio>

Cuatro cuerpos del territorio, proyecto que vincula la danza y la fotografía en la Región de Magallanes:

<https://www.cultura.gob.cl/destacado-region/danza-y-fotografia-complices-en-medio-de-la-naturaleza>

Ana Mendieta, artista de performance y land art (cuerpo y paisaje):

<https://revistas.uv.cl/index.php/Panambi/article/view/535/1163>

<https://www.youtube.com/watch?v=J-VOYwjmbOA>

Acciones por el ecosistema

Varios son los y las artistas, científicos/as y colectivos comprometidos con visibilizar el deterioro de los ecosistemas por la intervención del ser humano. En el siguiente apartado encontrarás una serie de trabajos relacionados con acciones concretas que buscan crear conciencia respecto de este tema.

Denuncia

Sin lugar a dudas, la reflexión sobre el papel que cumple el ser humano en el deterioro de los ecosistemas y la biósfera a través de los conceptos de responsabilidad (bioética) y coexistencia (biodiversidad) podría llevar a que niños, niñas y jóvenes realicen acciones de denuncia, visibilizando problemáticas ambientales que afectan su territorio o el planeta. A continuación puedes revisar los siguientes proyectos, los cuales pueden ser material de motivación y reflexión para que los y las estudiantes realicen procesos de investigación artística.

Mapa de contaminación del mundo, ligado al proyecto World Air Quality Index, de promoción y conciencia sobre la contaminación del aire:

<https://aqicn.org/map/world/es>

Fragments of Extinction, proyecto sonoro-medioambiental que explora la complejidad sonora de los bosques ecuatoriales, buscando promover conciencia sobre la extinción ambiental:

<http://www.fragmentsofextinction.org/listen-to-ecosystems>

Formas de coexistir

Otra postura frente al tema es desarrollar propuestas de trabajo artístico que no solo promuevan la visibilización de las problemáticas asociadas a la relación seres humanos-naturaleza, sino que también crear propuestas de trabajo que fomenten la coexistencia respetuosa entre las especies que habitan un territorio, entendiendo que el ser humano solo representa una parte de la biodiversidad del planeta y una más pequeña aún del universo. A continuación te presentamos algunos ejemplos que puedes utilizar como fuente de inspiración:

Ñeque Teatral, compañía cuyo lenguaje teatral y musical gira en torno a temáticas que combinan el arte, la pedagogía, la ciencia y lo ancestral:

<http://www.gam.cl/teatro/acercando-el-universo-charla-tedatral>

Alianza Gato Andino, red interdisciplinaria y multinacional de conservación del patrimonio biológico de la cordillera de los Andes:

<http://www.gatoandino.org/index.php/es-es/>

<https://www.youtube.com/watch?v=ahm00sHtJwI>

La ciudad comestible. Hacia un metabolismo cíclico, proyecto que propone una experiencia encaminada a introducir, de forma lúdica y sencilla, conceptos como resiliencia, ecodiseño, permacultura, biomímesis, agroecología urbana, economía circular, consumo colaborativo, entre otros.

https://docs.wixstatic.com/ugd/441656_

[c3a2e52cfedb42f4817cfb6e06899073.pdf](https://docs.wixstatic.com/ugd/441656_c3a2e52cfedb42f4817cfb6e06899073.pdf)

Ejemplos de propuestas pedagógicas

A continuación encontrarás diversas propuestas elaboradas a modo de referencia, las cuales pueden ser adaptadas de acuerdo con los intereses, realidades e infraestructura de cada establecimiento.

Para facilitar esta guía, las siguientes etiquetas en el texto te permitirán identificar una posible ubicación de los hitos característicos:

Espacios de diálogo Encuentro con artistas y/o cultores/as

Intervenciones en el espacio público Acciones artísticas en la escuela

Circuitos culturales



**Recuerda sumarte al
Hito nacional “Conciencia en acción”**

Martes 14 de mayo desde las 12:00 horas

Desde hace ya tres años convocamos a niños, niñas y jóvenes, junto a sus docentes, a participar de un hito nacional que se realiza de manera simultánea en todo el país.

En esta oportunidad, a través del ejercicio “Conciencia en acción”, la invitación del hito es a realizar una acción poética en el espacio público, que exprese los anhelos de cambio que tienen las comunidades educativas respecto de sus entornos naturales cotidianos.

La intervención que se propone, puede ir acompañada de otros lenguajes artísticos, pero es importante que la acción poética considere un texto, para luego compartirlo en redes sociales y así crear un gran poema colectivo.

#sea2019

#concienciaenacción

A través de este hito, se invita a desarrollar acciones concretas que propicien el cumplimiento de un deseo de cambio en el entorno natural de las escuelas. Esto puede hacerse de manera acotada (el mismo día o durante la semana) o mediante un proyecto artístico que tenga continuidad durante el año.

Tanto la acción poética, como las intervenciones posteriores que se desplieguen a partir de esta toma de conciencia, deben considerar la premisa de este año: “Sin dañar y sin contaminar”.

En el siguiente link, encontrarás una guía para participar de esta actividad.

¡Márcalo ahora mismo en tu calendario!!

Primer ciclo básico

Ejemplo de propuesta disciplinar

La propuesta pedagógica que a continuación se presenta, se enmarca en un proceso de vinculación curricular que toma elementos del currículum (OA1 y OA5 de AV) y los combina en una propuesta abierta a ser explorada por las y los docentes acorde a sus necesidades de contexto, planificaciones de clase y/o las inquietudes de sus estudiantes en relación al tema SEA 2019. Dicha propuesta toma al menos una unidad completa para cada área. Si dispones de tiempo acotado para realizar un proyecto de esta envergadura, te recomendamos seguir el mismo marco de trabajo, pero focalizando objetivos, temas, contenidos y actividades de la siguiente manera:

Define: identifica una vinculación curricular:

1º BÁSICO

UNIDAD 1: ARTES VISUALES

Introduce la asignatura mediante actividades que motiven a experimentar a los y las estudiantes con materiales y herramientas.

ARO1

OA01: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: paisaje, animales y plantas; entorno cultural: vida cotidiana y familiar; entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo.

Empatiza: presenta la palabra “extinción” atendiendo a los conocimientos previos que los y las estudiantes manejan. Luego, relátales la historia de la arquitecta y ambientalista colombiana Rosamira Guillén, destacando su trabajo de conservación del mono tití de cabeza blanca. Pregúntales si conocen animales en peligro de extinción en Chile. Posteriormente, expones el trabajo de la Alianza Gato Andino.

Imagina: pregunta a los y las estudiantes qué se podría hacer para ayudar a los animales en peligro de extinción. Reflexiona junto con el curso acerca de este problema, de manera de generar propuestas en conjunto para la realización de un proyecto artístico-cultural. Invíteles a desarrollar las siguientes actividades:

- Por medio de algún recurso TIC, propón a los y las estudiantes realizar un mapeo cartográfico colectivo de los animales en peligro de extinción en Chile, poniendo énfasis en aquellos que habitan la región donde se encuentra la escuela. Puedes ampliar la reflexión a la flora.
- Revisa, junto con el curso, referentes de artistas, científicos o activistas que trabajan el tema de la conservación de animales, plantas o ecosistemas que han sido vulnerados por la acción del ser humano.

> Genera ideas con los y las estudiantes en relación con un proyecto que puedan realizar en poco tiempo, que ponga en discusión el tema de la conservación de animales, plantas o ecosistemas en la comunidad escolar y comunal. Ejemplos de estos pueden ser:

- Creación de cuentos y poemas
- Creación de murales
- Creación de coreografías sobre la base de movimientos de animales y plantas
- Creación de una obra teatral

Planifica y desarrolla: cuando decidas conjuntamente con los y las estudiantes una propuesta pedagógica, luego planifiquen las acciones a seguir y desarrollen el proyecto, teniendo en cuenta como fecha de apertura y muestra a la comunidad el Hito Nacional. Por ejemplo:

Artes:

- **Clase 1:** motivar una discusión en torno a la palabra “extinción” y lo que esta significa para el ecosistema, y luego indica que cartografíen la flora y fauna en peligro de extinción. Los y las estudiantes realizan un mapa en conjunto **(Espacios de diálogo)**.
- **Clase 2:** invitar a la escuela a artistas, científicos/as o activistas que trabajan en torno a la conservación del patrimonio biológico **(Encuentros con artistas y/o cultores/as - Circuitos culturales)**.
- **Clases 3 y 4:** proponer desarrollar un mural en el que se muestren los animales en peligro de extinción de la región, invitando a padres, madres y apoderados a participar en el trabajo mural. **(Acciones artísticas en la escuela/ Intervenciones en el espacio público)**

Evalúa: motiva a los y las estudiantes a presentar el mural a la comunidad escolar y del barrio, desarrollando conversatorios en los que niños y niñas expliquen a otros cursos la importancia de la conservación y el respeto por el mundo animal y vegetal de la región y del planeta.

Segundo ciclo básico

Ejemplo de propuesta a partir de un proyecto interdisciplinario

Define: identifica una vinculación curricular:

TABLA 2 / NIVEL 5° A 8° BÁSICO		
Las unidades seleccionadas a continuación son una sugerencia que puede ser utilizada o no en relación con el nivel en que se trabaje, tiempo de realización disponible, programas implementados en la institución, inquietudes de sus estudiantes, etc. Para orientar y facilitar el empleo de la propuesta y/o los diseños de unidades particulares que decidan aplicar, incluimos los ejes curriculares asociados con el nivel y la asignatura en cada caso.		
Ejes curriculares: Ciencias de la vida; Ciencias físicas y químicas; Ciencias de la Tierra y el Universo	Ejes curriculares: Expresar y crear visualmente; Expresar y responder frente al arte	Ejes: Diseñar, hacer y probar
UNIDAD 1: CIENCIAS NATURALES Las capas de la Tierra y los distintos tipos de suelo. Las relaciones de interdependencia entre los seres vivos y el suelo en que habitan. La fotosíntesis.	UNIDAD 1: ARTES VISUALES Realización de trabajos que privilegien el uso del color y los procedimientos propios del arte contemporáneo, utilizando el grabado y el arte digital, entre otros.	UNIDAD 1: TECNOLOGÍA Uso de software para presentaciones y hojas de cálculo. Uso de procesadores de texto para la creación y edición de sus propios documentos digitales.
CN 06 OA 17: Investigar experimentalmente la formación del suelo, sus propiedades (como color, textura y capacidad de retención de agua) y la importancia de protegerlo de la contaminación, comunicando sus resultados.	AR 06 OA 2: Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de los niveles anteriores) en trabajos de arte y diseños con diferentes propósitos expresivos y creativos: color (gammas y contrastes); volumen (lleno y vacío).	TE 06 OA 05: Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas con diferentes propósitos, mediante: programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros; hojas de cálculo para elaborar tablas de doble entrada y diseñar gráficos de barra simple y doble, circulares y de línea, entre otros.

Empatiza: selecciona una de las disciplinas para comenzar a discutir el **lema y premisa de la SEA 2019**, relacionándola con el contenido curricular. Por ejemplo, el OA 17 de Ciencias Naturales fomenta la reflexión en torno al tema de la contaminación y la importancia de protección del suelo. Puedes poner énfasis en el concepto de responsabilidad y coexistencia a partir de las ideas y conocimientos previos de los y las estudiantes.

Imagina: continúa la discusión en la asignatura de Artes Visuales y, desde este espacio reflexivo, motiva al curso a generar propuestas en conjunto vinculadas con un proyecto artístico-cultural. Por ejemplo:

- > Realizar un ejercicio cartográfico del suelo y sus propiedades, poniendo énfasis en el estudio de los colores y texturas específicos del territorio donde los y las estudiantes habitan.
- > Desarrollar una investigación sobre los pigmentos naturales utilizados por las culturales precolombinas.
- > Entrevistar a cultores/as y artesanos/as o artistas que trabajan con el suelo y sus propiedades.

Planifica y desarrolla: cuando decidas de manera conjunta con los y las estudiantes una propuesta pedagógica, organicen las acciones a seguir y desarrollen el proyecto, teniendo en cuenta el **Hito Nacional**. Por ejemplo:

Ciencias:

- Experimentar las propiedades del suelo (texturas y colores), a partir de las tomas de muestras realizadas por los y las estudiantes en un parque, cerro o el patio del colegio. **(Circuitos culturales)**
- Realizar una carta de color, según las propiedades de los diferentes suelos donde habitan los y las estudiantes.
- Reflexionar en torno a los conceptos de contaminación y protección del suelo. **(Espacios de diálogo)**

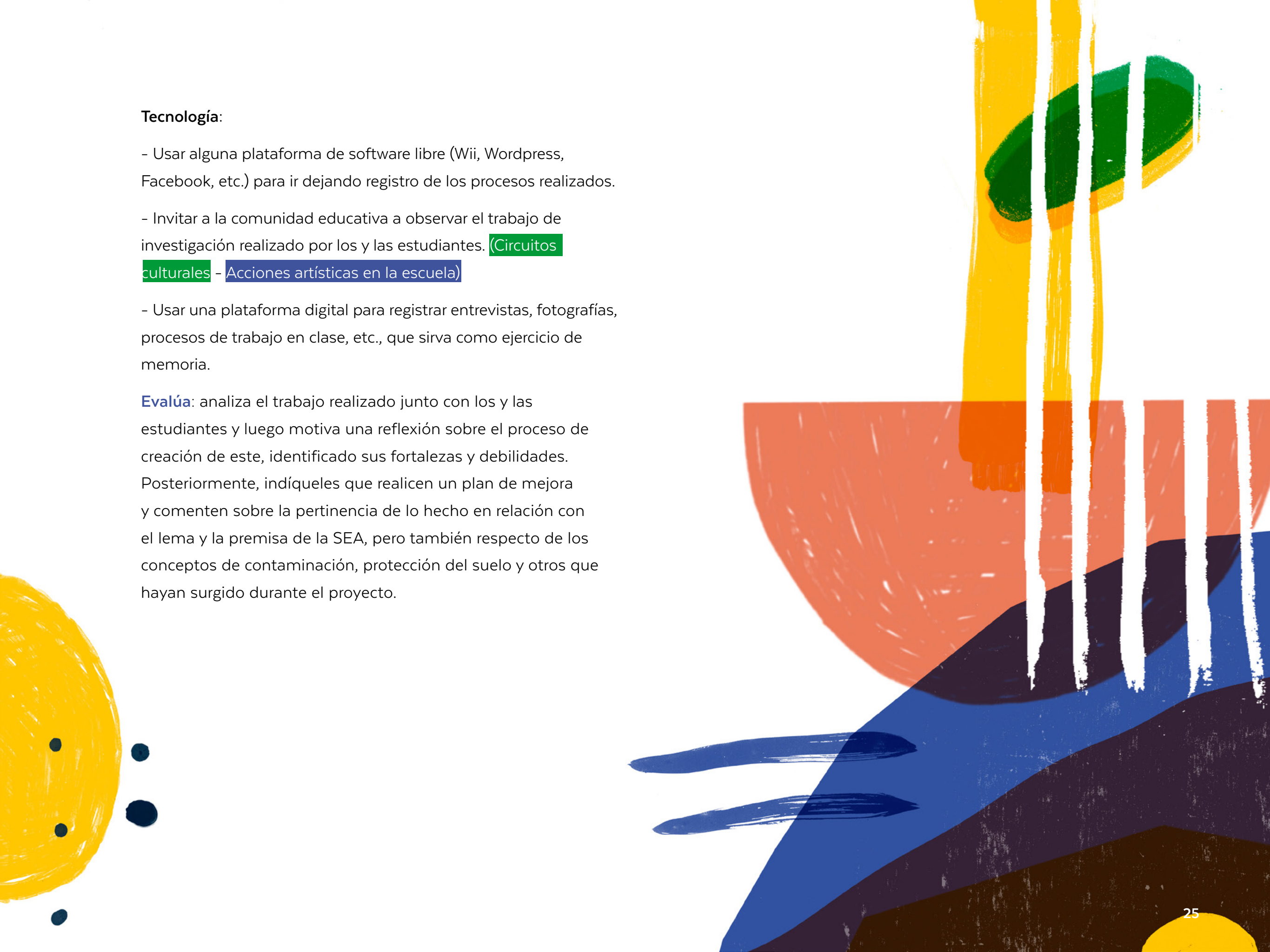
Artes:

- Investigar acerca de los pigmentos usados por las culturas precolombinas de la zona geográfica que habitan los y las estudiantes. **(Espacios de diálogo)**
- Visitar y entrevistar a cultores/as, artesanos/as y artistas e invitarles a la escuela a dialogar con la comunidad escolar. **(Circuitos culturales - Encuentro con artistas y/o cultores/as)**
- Acordar un tema a trabajar en relación con los conceptos de contaminación, protección del suelo e identidad territorial.
- Desarrollar un trabajo pictórico usando pigmentos naturales. **(Acciones artísticas en la escuela)**

Tecnología:

- Usar alguna plataforma de software libre (Wii, Wordpress, Facebook, etc.) para ir dejando registro de los procesos realizados.
- Invitar a la comunidad educativa a observar el trabajo de investigación realizado por los y las estudiantes. (Circuitos culturales - Acciones artísticas en la escuela)
- Usar una plataforma digital para registrar entrevistas, fotografías, procesos de trabajo en clase, etc., que sirva como ejercicio de memoria.

Evalúa: analiza el trabajo realizado junto con los y las estudiantes y luego motiva una reflexión sobre el proceso de creación de este, identificado sus fortalezas y debilidades. Posteriormente, indíqueles que realicen un plan de mejora y comenten sobre la pertinencia de lo hecho en relación con el lema y la premisa de la SEA, pero también respecto de los conceptos de contaminación, protección del suelo y otros que hayan surgido durante el proyecto.



Educación Media


Ejemplo de propuesta a partir de un proyecto interdisciplinario

Define: identifica una vinculación curricular:

TABLA 3 / NIVEL 1° A 4° MEDIO

Las unidades seleccionadas a continuación son una sugerencia que puede ser utilizada o no en relación con el nivel en que se trabaje, tiempo de realización disponible, programas implementados en la institución, inquietudes de sus estudiantes, etc. Para orientar y facilitar el empleo de la propuesta y/o los diseños de unidades particulares que decidan aplicar, incluimos los ejes curriculares asociados con el nivel y la asignatura en cada caso.


Ejes curriculares: Interpretar y crear; Escuchar y apreciar; Reflexionar y relacionar	Ejes curriculares: Lectura, escritura y comunicación oral
2° MEDIO	
UNIDAD 1: MÚSICA Música y tradición	UNIDAD 1: LENGUA Y LITERATURA Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad
OA 1 Valorar críticamente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo presentes en la tradición oral, escrita y popular, comunicando sus fundamentos mediante medios verbales, visuales, sonoros y corporales.	OA 13 Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) caracterizados por: <ul style="list-style-type: none"> - Una presentación clara del tema en que se esbozan los aspectos que se abordarán. - Una organización y redacción propias de la información. - La inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que reflejen una reflexión personal sobre el tema. - Una progresión temática clara, con especial atención al empleo de recursos anafóricos y conectores. - El uso de recursos variados que favorezcan el interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas, síntesis, imágenes, infografías, etc. - Un cierre coherente con las características del género y el propósito del autor. - El uso de citas y referencias según un formato previamente acordado.



Empatiza: selecciona una de las disciplinas para articular desde ahí la propuesta artística-cultural. Por ejemplo, el OA13 de Lengua y Literatura fomenta la escritura para explicar un tema. En este sentido se podría focalizar tomando la naturaleza como tópico, posicionando el lema y la premisa de la SEA como guías para ello. Por ejemplo, podrías comenzar con la realización de un conversatorio a partir del vínculo entre música y ecología en Chile y Latinoamérica, para lo cual se hace necesario presentar al curso textos o documentales que motiven la reflexión.

Imagina: continúa la discusión del tema en Artes Musicales y, desde este espacio reflexivo, genera en conjunto con los y las estudiantes propuestas vinculadas a un proyecto artístico-cultural. Por ejemplo:

- Desarrollar una investigación en relación con el vínculo entre naturaleza e identidad, por ejemplo, analizado las alusiones que se hacen al paisaje en el himno nacional, la música popular, el folklore, etc.

- 
- Realizar un conversatorio que tenga como tema la música y otras expresiones artísticas que aludan al paisaje natural chileno o latinoamericano, visto desde el exilio o bien bajo la mirada del migrante.
 - Escuchar composiciones musicales u otras expresiones sonoras (por ejemplo, sonidos de aves características de Chile) en las que se haga alusión a la naturaleza, el paisaje chileno o latinoamericano.
 - Discutir cómo el paisaje y la música se vinculan con la identidad de un pueblo o nación.

Planifica y desarrolla: cuando decidas de manera conjunta con los y las estudiantes una propuesta de acción artístico-cultural, organicen las acciones a seguir y desarrollen el proyecto, teniendo en cuenta el **Hito Nacional**. Por ejemplo:

Musica:

- Investigar sobre las referencias al paisaje natural chileno o latinoamericano en la música popular y clásica. (Espacios de diálogo)
- Investigar sobre referencias al paisaje y la naturaleza en la música precolombina o contemporánea, creadas por autores pertenecientes a pueblos originarios de Chile y Latinoamérica. Analizar las letras y sonoridades de esas composiciones musicales. (Encuentro con artistas y/o cultores/as)
- Escuchar y analizar referentes seleccionados por los y las estudiantes o el o la docente, por ejemplo:

“Kume Mongen”, música para un ecología integral de Cristóbal Fones:

<https://www.youtube.com/watch?v=gqmjCTbbUnA>

Los Jaivas, “Alturas de Machu Picchu”:

https://www.youtube.com/watch?v=u_ed_OQY-uQ

Miguel Ángel Ribó, “Ecología de mate”:

https://www.youtube.com/watch?v=YgOZXK_6y4o

- Desarrollar una creación musical colectiva que se relacione con el paisaje chileno o de la región donde se realice el proyecto artístico cultural. Puede proponerles posteriormente que integren fotografías de paisajes y monten una muestra o instalación en el colegio, una plaza cercana o en un centro cultural. (Intervenciones en el espacio público - Acciones artísticas en la escuela)

Lengua y Literatura:



- Leer diversos textos en los que se relacione el paisaje con la creación musical en Chile o Latinoamérica, poniendo énfasis en los aspectos relacionados con la identidad y la ecología.

(Espacios de diálogo)

- Seleccionar alguna canción u obra sonora que tenga relación con el paisaje o la naturaleza de Chile o Latinoamérica.
- Escribir un texto, artículo, informe, reportaje, ensayo, etc., que aborde el vínculo entre naturaleza, identidad y ecología, pudiendo estar relacionado con géneros musicales que los y las estudiantes hayan ya seleccionado anteriormente en el trabajo realizado en la clase de Música. (Intervenciones en el espacio público - Acciones artísticas en la escuela)

Evalúa: reflexiona junto con los y las estudiantes sobre la pertinencia del trabajo realizado, profundizando en el valor de la naturaleza como fuente de inspiración musical en relación con la identidad, así como también sobre la importancia de la música y la literatura como fuentes de memoria y conciencia.

semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl
www.facebook.com/semanaeducacionartistica

	Gobierno de Chile		Ministerio de Educación		Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
www.gob.cl		Gobierno de Chile		Gobierno de Chile	

CHILE LO HACEMOS TODOS



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



UNIVERSIDAD DE CHILE

