

COMPLETANDO

el modelo educativo

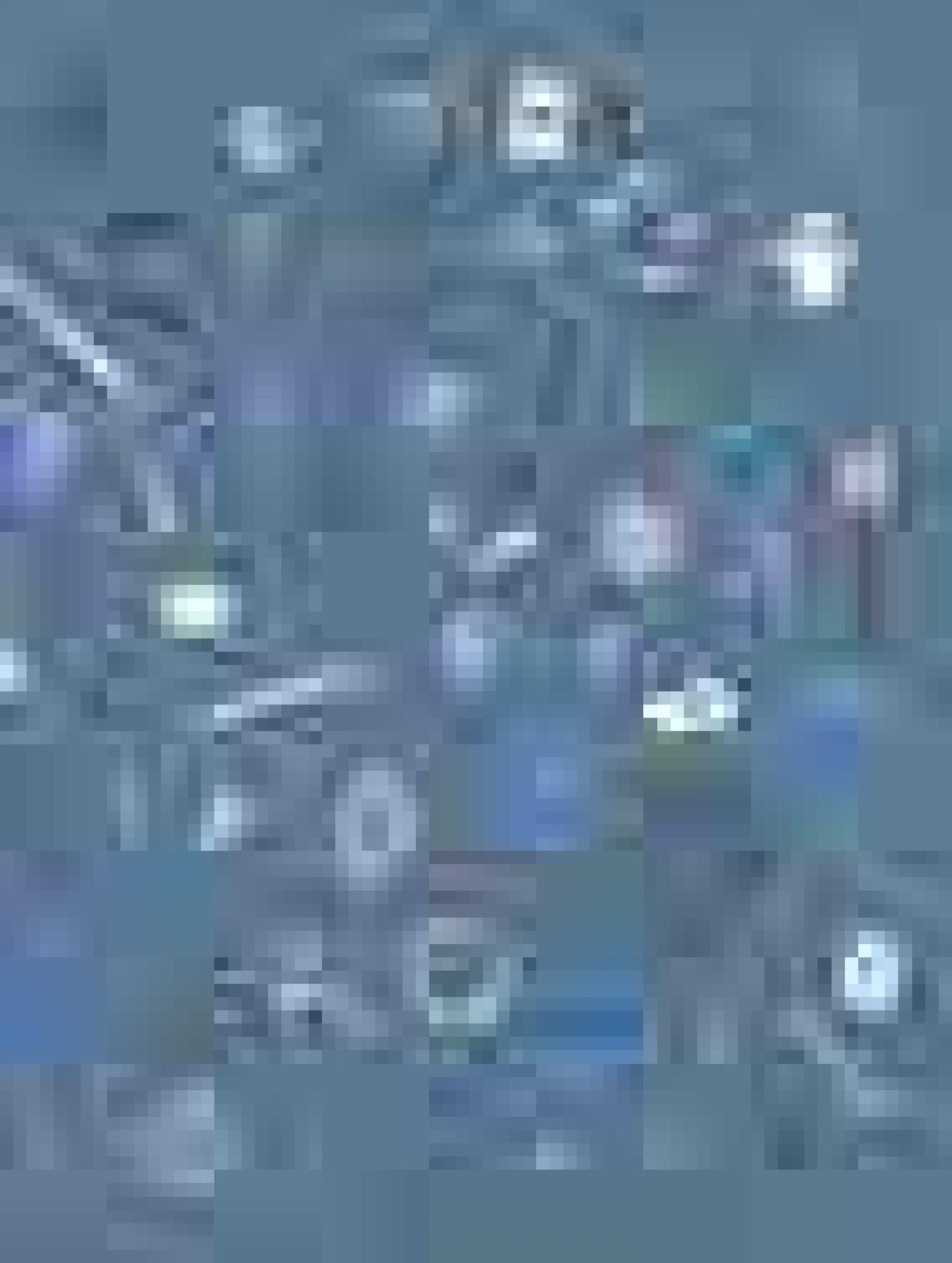
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

12

prácticas de
educación
artística
en Chile

Publicaciones
Cultura

COMPLETANDO

el modelo educativo

COMPLETANDO EL MODELO EDUCATIVO

12 PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CHILE

Publicación a cargo de **Pablo Rojas Durán y María Jesús Chaparro Egaña** (CNCA)

Investigación y escritura: **Dino Pancani Corvalán, María José Valdebenito Infante, Alejandra Orbeta Green, Pilar Díez del Corral, Ana Harcha Cortés y Karin Ernter Mersten** (CIDE, Universidad Alberto Hurtado)

Apoyo metodológico: **Elías Farías Caballero** (CNCA)

Edición general: **Miguel Ángel Viejo Viejo** (CNCA)

Corrección de estilo: **Pilar Saavedra Fernández**

Diseño de portada: **Soledad Poirot Oliva** (CNCA)

Ilustraciones: **Mathias Sielfeld Rojas**

© Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Registro de Propiedad Intelectual n° 227.158

ISBN: 978-956-352-037-8

www.cultura.gob.cl

Se autoriza la reproducción parcial citando la fuente correspondiente.

En este libro se utilizó la tipografía *Australis*, creada por el diseñador chileno Francisco Gálvez, fuente ganadora del Gold Prize en los Morisawa Awards 2002 de Tokio.

1ª edición, abril de 2013

Se imprimieron 1.000 ejemplares

Impreso en Quad/Graphics Ltda.

Santiago, Chile

COMPLETANDO el modelo educativo

12

prácticas de
educación
artística
en Chile

Índice

página 8 > **PRESENTACIÓN**

página 10 > **INTRODUCCIÓN**

CAPÍTULO 1

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
EN LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA

página 27 > **Liceo Manuel Jesús Andrade Bórquez**
Moviendo el arte en la educación

página 43 > **Colegio República de Italia**
Creatividad desde los primeros años

página 55 > **Complejo Educacional Padre Óscar Moser**
En diálogo con el patrimonio

CAPÍTULO 2

ESCUELAS ARTÍSTICAS

página 71 > **Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen**
Un semillero de músicos

página 91 > **Escuela Artística Municipal Armando Dufey Blanc**
Arte para la excelencia educativa

CAPÍTULO 3

INTEGRACIÓN DEL ARTE EN EL PROYECTO EDUCATIVO

- página 109 > Escuela Básica Villa Amengual**
Motor cultural de la comunidad
-
- página 125 > Colegio Artístico Santa Cecilia**
Gestión cultural en manos de los estudiantes
-
- página 139 > Colegio de los Sagrados Corazones**
Arte en una educación interdisciplinaria

CAPÍTULO 4

DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DEL ARTE

- página 157 > Escuela Municipal de Artes Casa Azul**
Expresión y creatividad en la escuela
-
- página 175 > Circo del Mundo**
Más allá de los límites

CAPÍTULO 5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CENTROS CULTURALES

- página 199 > Todos al Teatro**
Arte escénica en el currículo
-
- página 215 > Teatro del Lago**
Formando nuevas audiencias
-
- página 234 > BIBLIOGRAFÍA**

Presentación

En el año 1979 el maestro Fernando Rosas expresaba en su libro *Entre actos* la plena convicción de que en un país como el nuestro la educación artística debe ser un tema medular: “Como se ha comprobado repetidamente, el arte debe ocupar un rol insustituible en todas las etapas de la educación”. Más de 30 años después sus palabras encuentran mayores argumentos de vigencia y respaldo en diversos estudios y evaluaciones de experiencias de educación artística en Chile y el mundo.

Sabemos hoy que quienes participan en programas de educación artística sistemáticos están expuestos a una serie de efectos positivos, como el desarrollo de habilidades socioafectivas, el mejoramiento en la convivencia escolar, la participación ciudadana y las mejoras en los procesos de aprendizaje y en las expectativas de crecimiento profesional a futuro, además del evidente desarrollo de la creatividad y la formación de audiencias para la cultura entre los estudiantes. En atención a la evidencia, hoy la educación artística se constituye en herramienta fundamental si buscamos construir un modelo de educación de calidad que promueva el desarrollo integral de las personas.

En atención a las funciones que nos encomiendan la ley y la Política Cultural que nos rigen —que obligan a una coordinación con el sistema educativo para dar expresión a los componentes artísticos y culturales—, estos últimos años hemos desarrollado un importante vínculo con el Ministerio de Educación, colaborando en la renovación del currículum de artes en los primeros años de escolaridad, aportando material para su desarrollo y abriendo su oferta a otras manifestaciones artísticas. Adicionalmente, se ha establecido el aumento de horas curriculares de disciplinas artísticas en los primeros años de escolaridad y se han hecho las modificaciones legales para ampliar las posibilidades de ejercer el rol de docente a licenciados en artes y a profesores especialistas de Enseñanza Media en el segundo ciclo de la Enseñanza Básica.

Junto con ello, hemos hecho un importante esfuerzo por ampliar la cobertura del programa Acciona, nacido el año 2007, instalándose como una propuesta pedagógica y metodológica moderna para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes, que hemos implementado desde la Enseñanza Parvularia a la Enseñanza Media, en tres modalidades (Acciona Talleres, Acciona Portadores de Tradición y Acciona Mediación) y abarcando la totalidad de las regiones del país.

Asimismo, hemos ampliado y consolidado el Fondo de Fomento del Arte en la Educación como una herramienta eficaz de apoyo a la gestión de escuelas artísticas, centros culturales y establecimientos que desarrollan seriamente la educación artística tanto en la educación formal como extracurricular.

Esta mirada amplia sobre la presencia necesaria y permanente que debe tener la educación artística en las distintas instancias formativas que existen en nuestro sistema educacional marca el objetivo de este libro, siendo la primera publicación que sistematiza prácticas significativas de la educación artística en Chile —tanto del sistema formal como extracurricular— y dando cuenta de los distintos caminos que la enseñanza de las disciplinas artísticas puede adoptar. *Completando el modelo educativo* analiza y expone 12 casos de gestión pedagógica que, si bien varían en su origen y contexto, pueden ser replicados en otras circunstancias. Los casos descritos aquí son una muestra representativa de los diferentes actores involucrados en esta tarea, tanto el Estado como la sociedad civil, en propuestas diversas pero válidas en el camino de entender que las artes y la cultura no pueden ser sino elementos protagonistas en la formación integral de las personas.

Una mejor educación artística mejora la calidad de la educación, potencia a los individuos, fortalece la democracia y, en definitiva, a la sociedad en su conjunto. Estas 12 experiencias nos muestran que la tarea que visionaba el maestro Rosas de incorporar de forma consistente el arte en la educación no solo es necesaria sino posible.

Luciano Cruz-Coke Carvalho

Ministro Presidente
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Introducción

>>

Adoptar un método de trabajo desde niño en una disciplina musical significó para mí darme cuenta de que mediante el estudio y el trabajo bien hecho se podían obtener resultados tanto a nivel individual como grupal.

A temprana edad fui descubriendo en mí capacidades y habilidades, y también la satisfacción que implicaba el desarrollarlas. Actualmente me desempeño como psicólogo en una escuela y como profesor de violín de la orquesta del mismo establecimiento. Hacer ambas cosas me da una gran satisfacción, ya que a pesar de que no seguí la música como profesión, esta sigue siendo algo muy importante en mi vida.

Rodrigo Aguayo Sáez
Psicólogo y profesor de violín
Escuela San Luis de Contulmo

1

Este libro es una necesidad. La bibliografía chilena en materia de educación artística es muy reducida, coherente tal vez con la escasa valorización que esta disciplina ha tenido históricamente en el sistema escolar, por debajo de otras que se han establecido desde un consenso con la etiqueta de “importantes”, juicio que no necesariamente se puede seguir fundando en el concierto actual. De ahí la necesidad de aportar más evidencias a un debate que estimamos debe renovarse.

La necesidad de este texto no se circunscribe solo al ámbito propio de una problemática disciplinar, más bien se enmarca en el debate nacional sobre la calidad y la equidad de nuestra oferta educativa. En el discurso sobre educación y calidad, la integralidad de la persona, del sujeto, se ha reducido a un análisis de datos objetivados por una lógica evaluativa pragmática que, en su afán de mejorar los datos cuantitativos, descuida un sentido y visión más integral de la educación. La medición que estamos haciendo es incompleta, es estrecha y egoísta con la diversidad de posibilidades de los

seres humanos, es un discurso que, más que ampliar, reduce el espacio de alternativas que movilizan los procesos de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes y los profesores. El arte —y su expresión contemporánea por esencia— mueve un límite, lo que parece no calzar con nuestros modelos curriculares y evaluativos que, en su ejercicio de uniformidad, tienden a delimitar, a enmarcar.

Seleccionar determinadas prácticas para darles relevancia tiene el riesgo de caer en el ejercicio, cada vez más frecuente, de establecer un ranking, experiencia que poco aporta al fomento de procesos adecuados a mediano y largo plazo. Aclaro entonces que este no es un ranking de las mejores prácticas de educación artística que existen en Chile: es tan solo una colección diversa de prácticas significativas en educación artística. Es diversa en los contextos educacionales, geográficos e institucionales, es variada en las áreas artísticas contempladas, y también en los distintos modelos pedagógicos, visiones y paradigmas educacionales que las sustentan, así como en los modelos de gestión institucional, en la relación con sus entornos y sus destinatarios. Puede haber, sin duda, mejores prácticas —o prácticas igualmente buenas— en algunos de los contextos recogidos y que, en mérito de la globalidad, decidimos no incluir en este ejercicio de relevancia.

En las prácticas seleccionadas para este libro cubrimos instituciones de todo ámbito: educación pública, privada y subvencionada, en el sistema formal y no formal, experiencias urbanas y rurales, escuelas artísticas y otras que, gracias a programas estatales, cubren la demanda del aprendizaje artístico. Presentamos experiencias de los niveles parvulario, básico, medio y educación superior, que trabajan con artes visuales, musicales, escénicas e integradas, como también el trabajo con el patrimonio inmaterial y los cultores tradicionales. No solo está la escuela representada, también los centros culturales, instituciones artísticas y programas desarrollados por compañías artísticas. Como se verá, el panorama es amplio y variado, tal como esperamos que se entienda este campo disciplinar.

Ofrecemos una publicación construida en base a relatos, historias simples que entrelazan la pasión por la disciplina con la visión pedagógica, donde cuesta por momentos reconocer quién gobierna a quién, pues no están fun-

dadas en una lógica de dominio. Se parece más a la tensión propia entre el arte y el artista, que van turnando, en lógica de bandada, el liderazgo en su vuelo. Son experiencias rítmicas, donde en un momento escuchamos al actor, en otros el contexto y el sentido, hasta reconocer la hebra, el arte, tan invisible y visible a la vez. Son experiencias diversas, en contextos y propósitos variados, sin embargo son también estructuras replicables en otros contextos, asociables principalmente desde la lucidez que les reconocemos al generar un espacio para el arte y dejar que este, en su racimo de posibilidades, actúe en los sujetos y las comunidades.

Los objetivos de este libro son simples. Lo primero es la visibilización del trabajo de instituciones, comunidades, educadores, artistas y cultores, bajo el concepto de educación artística, sin necesariamente corresponder a la expresión exacta que cada uno de ellos utiliza para identificar su práctica. Visibilizar para validar el aporte único que estas experiencias tienen en el proceso de aprendizaje y de desarrollo de los niños, niñas y jóvenes a quienes educan. Y para sacar de la invisibilidad un área, bien definida por Errázuriz (1994), como “marginal” en nuestro sistema. El arte y otras disciplinas han sido postergadas, cubiertas por un manto grueso de años de visiones educacionales heredadas de la metafísica o el positivismo, por lo que se hace necesario que los diferentes actores del sistema, profesores, directores, sostenedores y responsables de las políticas públicas, encuentren una agujero en este para mirar otras opciones más integrales e integradoras de la persona en su diversidad y complejidad.

El segundo objetivo es la replicabilidad. Buscamos una lógica de espejo. Leer estos relatos desde una emoción de lo posible para poder reconocerse en ellos, como una invitación a desarrollar propuestas educativas similares. Bajo esta condición, la selección fue muy estricta: abarcar el máximo de alternativas y que estas tengan las mismas condiciones de entrada que las que pueden tener tantas otras instituciones educacionales y culturales. Que las condiciones, los contextos o los recursos no sean una limitante —o una excusa— para abrirse a un modelo educativo donde el arte juegue un rol principal. El cómo y el para qué pretenden encontrar respuestas en las imágenes y relatos que aquí se ofrecen para un mejor desarrollo de la educación artística. Finalmente, mediante la presentación de una diversidad de escenarios y

modelos, este libro busca fortalecer un cambio de paradigma en relación con los responsables de los procesos de aprendizaje, y por ende, educacionales que, sin quitarle el piso a la escuela, se lo mueve, literalmente, ya que lo amplía, lo comparte y lo articula. Presentamos experiencias educativas donde el protagonista principal no solo está en el sistema formal de educación, la escuela, sino también en los espacios de arte y cultura e incluso las compañías artísticas, como agentes solidarios en ese rol. Aparece así una visión más amplia, una sociedad que educa a través de sus instituciones y otros actores, que asume en primera persona una propósito como país. Este proceso se enmarca en la sustentabilidad mediante el incremento de recursos al servicio de un objetivo, una experiencia sinérgica entre la denominada educación formal en articulación con la no formal.

2

La visión entregada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) no es posible sin una evidencia que la sostenga. Es así que en los últimos años la investigación en estas materias permite levantar una visión y unas metas más exigentes para la educación artística. Algo similar sucede con otro organismo intergubernamental como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), que en sus Metas Educativas 2021, comprende que “las artes son un componente esencial del desarrollo del individuo como medio para expresarse, conocer, desarrollar la creatividad, fortalecer la autoestima, la capacidad de sentir y ser, en definitiva, la capacidad de construirse como ciudadanos más solidarios, más capaces y, con ello, más humanos y libres.”

¿Y qué sabemos de lo que está pasando en Chile? Los últimos estudios, algunos promovidos por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y por otras instituciones, coinciden con la evidencia internacional. Sabemos que los programas artísticos afectan positivamente en los niveles de creatividad escrita de sus participantes, especialmente en lo que respecta a fluidez, como la capacidad para producir y considerar un número elevado de conceptos o alternativas en respuesta a un estímulo y originalidad para producir conceptos inusuales e ingeniosas pero asertivas, de acuerdo a lo que indicó el estudio realizado en 2009 por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile al programa de Fomento de la Creatividad en la jornada escolar com-

pleta, antes denominado Okupa, hoy Acciona. Visión similar a la entregada por la Fundación Botín en 2012, contenida en la publicación *Buenos días creatividad: los estudiantes que se exponen a experiencias artísticas en la escuela o liceo tienen más probabilidades de escribir, leer y realizar matemáticas complejas —“de nivel superior”—, faltan menos a clase y afirman ser más felices en la escuela.*

Por su parte, la Fundación Chile (2011), en el estudio encargado por el Consejo de la Cultura sobre la realidad de las escuelas artísticas en Chile, concluyó que la educación artística es una oportunidad para niños, niñas y jóvenes de poder desarrollarse integralmente, de fortalecer habilidades relacionadas con el respeto entre pares. Esto último, de acuerdo con la visión reconocida en el citado estudio de la Universidad de Chile al programa Okupa del Consejo de la Cultura, está asociado a una lógica transversal muy recurrente en este tipo de actividades, pues indica lo siguiente:

La experiencia de talleres artísticos mejora la convivencia escolar cuando provoca nuevos contactos entre estudiantes antes desconocidos, hace posibles nuevos diálogos e instancias de intercambio, ampliando además la gama de intereses debido al incremento de la oferta cultural y la revalorización de la participación ciudadana.

Esta visión coincide con la de los dos organismos internacionales antes mencionados —la Unesco y la OEEI— y que se desarrolla en torno a una interesante correlación entre la formación artística, la integración al entorno y la comunidad (Bamford, 2009) y la formación y participación ciudadana (Caterall, 2012).

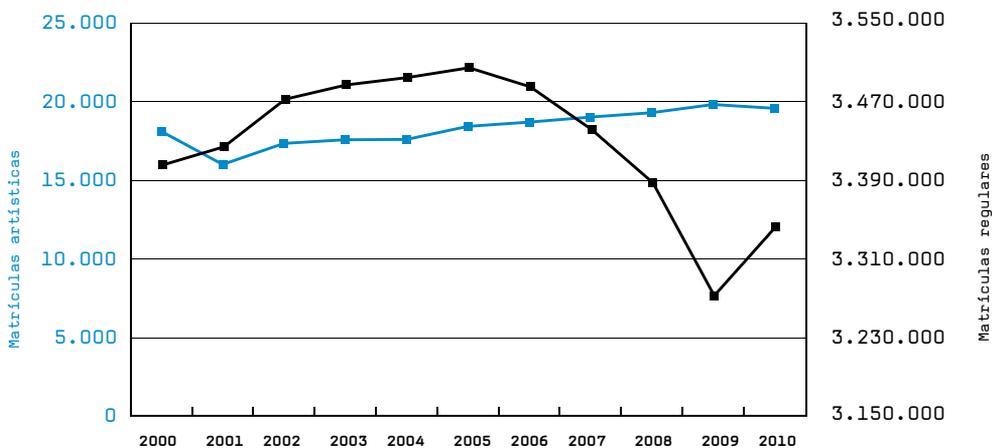
Apreciar la educación artística solo en la medida en que fomenta la creatividad y proporciona gozo o disfrute es una visión limitada, propia de una concepción del arte en que este no es reconocido como objeto de conocimiento. La educación artística no solo posibilita a los estudiantes una mejor comprensión del mundo que les rodea sino que también amplía su perspectiva para enfrentarse a nuevos problemas, para crear y expresarse desafiando el intelecto (Giráldez, 2010). En otras palabras, y como se reconoce en las experiencias recogidas en este libro, la educación artística no resta, “no hace perder el tiempo” a los estudiantes. Al contrario, la exposición permanen-

te a experiencias artísticas de calidad aporta al objetivo primordial de una educación de calidad. De hecho, el estudio de la Universidad de Chile plantea que se observan cambios en las trayectorias de los alumnos. Lo más rescatable es el cambio que se produce en la prueba del Sistema de Medición de la Calidad en la Educación (Simce) de Ciencias, donde los alumnos mejoran sus resultados. En este mismo estudio se sostiene que los niños que han estado sometidos al desarrollo de disciplinas artísticas mejoran su promedio de notas. En el estudio de la Fundación Chile se observa que las escuelas artísticas aumentaron sus resultados en la prueba de Lenguaje entre los años 2005 y 2010, en cuatro puntos. Cabe mencionar que las escuelas artísticas y los liceos en los que se desarrolla el programa Acciona son mayoritariamente de dependencia municipal, es decir, que atienden a los grupos económicos más bajos. Nuevamente la evidencia nacional e internacional coinciden, ya que, de acuerdo con Caterall (2012) “las artes impactan más directamente en el mejoramiento de aprendizajes de niños y niñas de niveles socioeconómicos más bajos que altos”, especialmente en Ciencia y Lenguaje.

Podemos reconocer también una relación entre la educación artística y la motivación y expectativas de los estudiantes. Así el estudio de Okupa indicó que los programas artísticos en las escuelas y liceos impactan directamente en la calidad de la oferta educativa, ya que amplían las expectativas de estudios de los estudiantes. Dicho en otras palabras, en el libro *Buenos días creatividad* (Fundación Botín, 2012) se señala que los jóvenes de 18 años que habían tenido experiencias artísticas intensas mostraban mayores niveles de comportamiento cívico y era tres veces más probable que obtuvieran un título de graduado que quienes no habían vivido dichas experiencias. En este sentido, tal como explicita una docente del liceo de Chonchi al referirse a los talleres artísticos del programa Acciona:

Potencian el desarrollo de habilidades transversales, por ejemplo, la responsabilidad, la perseverancia, porque se dan cuenta de que para conseguir algo tienen que esforzarse, que no es cosa de un ensayo o de tal actitud y voy a conseguir todo al tiro, sino que requiere práctica y tolerancia a la frustración.

A pesar de estas evidencias, la educación artística no parece ser una opción prioritaria a desarrollar por la mayoría de los sostenedores educacionales o los directores de las escuelas, tal vez porque a quienes estamos ya convencidos de su aporte nos ha faltado el espacio y la vocación para mostrarlo, una motivación más para impulsar ahora la publicación de este libro. Esto justifica aún más la alegría y sorpresa que nos entregó el mencionado estudio de la Fundación Chile (2011) sobre la elección de los padres y apoderados al respecto, señalando que este modelo de educación se ha transformado en una elección para ellos, lo que se expresa en el alza de matrícula de las escuelas y liceos artísticos en los últimos diez años, contrastando la tendencia a la baja de la educación municipal. Esto se puede ver en el siguiente gráfico:

Fuente: Fundación Chile 2011 (Estudio de Caracterización de Escuelas Artísticas)

3

Nuestra convicción sobre el rol del arte en el proceso educativo y la necesidad de fortalecer la educación artística encuentra eco en la visión levantada por la Unesco en 2010 tras la Segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Artística, donde expresa “la convicción de los miembros del Comité Consultivo Internacional y los expertos que participaron en la conferencia de que la educación artística debe desempeñar una función importante en la transformación constructiva de los sistemas educativos”. Visión que se recoge en el documento “La Agenda de Seúl: objetivos para el desarrollo de la educación artística”. El presente libro es una excelente oportunidad de

diálogo entre las experiencias nacionales y los tres grandes objetivos de la Agenda de Seúl.

“Velar por que la educación artística sea accesible, como elemento esencial y sostenible de una educación renovada de gran calidad” es el primer objetivo que nos plantea la Unesco. Clave para ello es ratificar a la educación artística como base del desarrollo equilibrado, creativo, cognitivo, emocional, estético y social de los niños, los jóvenes y las personas que aprenden a lo largo de la vida; fomentar mediante la educación artística la transformación constructiva de los sistemas y las estructuras de la enseñanza; establecer sistemas de aprendizaje intergeneracionales y aumentar las capacidades para el liderazgo, la sensibilización y la formulación de políticas en estas materias. Una de las características en común de las experiencias recogidas en este libro, en su diversidad de expresiones, es que sitúan al arte en la base de su estructura de desarrollo, reconociendo su rol clave en una concepción holística de la educación. Podemos leer también en muchos de estos relatos, a diferente escala, la capacidad transformadora de estos proyectos o programas. Las escuelas que integran con convicción y seriedad el arte en su propósito y proyecto educativo no son iguales a las otras, reflejando sistemas y estructuras de enseñanza más creativas, flexibles e integradoras.

La segunda clave u objetivo declarado en Seúl es la calidad de las actividades y los programas de educación artística, tanto en su concepción como en su ejecución. Las 12 experiencias que aquí presentamos cumplen con ese estándar de calidad en todo su proceso. Es este el factor que las distingue, las hace significativas y las ubica como oferta más allá de sus fronteras, rompiendo una tendencia lamentablemente muy frecuente de las actividades artísticas en el contexto escolar, que no suelen gozar de este prestigio —en parte por la falta de especialistas a cargo de su desarrollo y la vocación más recreativa que sigue gobernándolas—, reflejo de la desvalorización llevada a cabo por los directivos y docentes.

La calidad de las acciones artísticas en la educación pasa por un cambio de visión de esta, comprometiendo al arte como una disciplina más, con un corpus de conocimiento, un lenguaje y un sistema de enseñanza y producción. Esta posibilidad se ha conseguido muy bien en muchos casos —como

se ve en estas 12 prácticas— mediante la integración de artistas en el proceso como colaboradores de los docentes o mediadores del proceso de aprendizaje con los estudiantes, y a través del desarrollo de talleres y otro tipo de acciones de aprendizaje creativo tanto al interior de los establecimientos, como también en las alianzas y articulaciones con espacios formales de arte y cultura.

Finalmente Seúl declara como tercer objetivo aplicar los principios y las prácticas de la educación artística para contribuir a la solución de los problemas sociales y culturales del mundo contemporáneo. Este objetivo parece más un fin que un simple propósito. Es interesante leer al respecto los programas educativos que se relevan en este libro desde este punto de vista. ¿Cómo están contribuyendo estas prácticas de educación artística a resolver las problemáticas de nuestro mundo, del contexto social en el cual se insertan? ¿Cómo están aportando a la formación de ciudadanos creativos e innovadores, que participan en el desarrollo integral social, cultural y económico de la sociedad? ¿Cómo se comprometen con el bienestar social y cultural de nuestro país? ¿Cómo aportan al diálogo intercultural, base de una sociedad en paz, desde de la diversidad cultural?

4

Este libro surge a partir de los resultados de un estudio, de tipo exploratorio, desarrollado por la Universidad Alberto Hurtado y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE), a solicitud del Consejo de la Cultura, con el objetivo revelar y sistematizar información sobre buenas prácticas de educación artística en Chile, a través del levantamiento de 12 experiencias. Asumiendo dicho objetivo, el enfoque metodológico elegido para la investigación es cualitativo, ya que ofrece profundidad y coherencia al colocar los distintos hechos y comportamientos en el contexto en el que adquieren significado.

A diferencia de una investigación tradicional, la propuesta enfatizó una estrategia de indagación basada en la investigación-participativa. Esta establece un enfoque que busca la participación de la comunidad en el análisis de su propia experiencia.

El “Estudio para el levantamiento de buenas prácticas de educación artística en Chile” permitió, por un lado, identificar una serie de experiencias de educación artística en la educación formal y no formal, desde las dimensiones pedagógica, institucional y sociocultural y, junto con ello, señalar algunos factores de éxito y de riesgo para el desarrollo e implementación de una buena práctica o práctica significativa en educación artística.

Los factores de éxito que destaca el estudio son los siguientes:

- a) **Articulación con el proyecto institucional:** La consistencia entre la visión y la misión de la institución, sea esta educativa o cultural, con los objetivos de aprendizaje de las actividades y programas artísticos, permite que los beneficios de estos últimos se extiendan. Su articulación produce una coherencia entre los propósitos de las actividades artísticas con los fines de la organización, por lo tanto, los actores del proceso artístico se hacen parte del logro de los fines mayores de la organización, como se puede apreciar en las experiencias del Complejo Educación Padre Óscar Moser de Padre Las Casas, el Colegio SS.CC. de Viña del Mar o de la iniciativa Todos al Teatro. Por el contrario, podemos encontrar en muchas organizaciones experiencias de educación artística muy valiosas en sí mismas y muy “ensimismadas”, sin una buena valoración recíproca de objetivos.

- b) **Legitimidad de la iniciativa por parte de los actores involucrados:** La legitimidad, como señala el estudio, se comprende como la capacidad que tienen los líderes y las acciones del proyecto para involucrar activamente a las comunidades, condición que a su vez exige que los actores perciban que hay un beneficio claro y efectivo para el entorno y el desarrollo de la organización y/o localidad. Este tema, que puede parecer obvio, no lo es siempre, porque la condición de obligatoriedad de participación, muy extendida en la cultura escolar, ofrece una percepción distorsionada de la adhesión real de los diferentes actores a las actividades escolares. El libro está lleno de ejemplos muy valiosos en este aspecto, como lo que sucede en la escuela de Villa Amengual, el liceo de Chonchi, el Circo del Mundo o la Casa Azul de Punta Arenas.

- c) **Objetivos claros y flexibles:** Las condiciones del contexto, los imprevistos que emergen y los resultados que se van logrando, además del “soplo de las musas” (diría el poeta), obligan a adecuar las estrategias y los mecanismos de intervención, es decir, a flexibilizar una ejecución. Esto es posible en la medida en que los objetivos están claramente establecidos por el líder y por todo el equipo. Entonces, al igual que en la creación artística, el objetivo de un proyecto artístico no es un producto previamente determinado, no sigue la lógica reproductiva dominante en nuestro sistema.
- d) **Estructura organizacional dinámica, orientada a la innovación:** Se trata de estructuras organizacionales abiertas, dinámicas, en el sentido de que son capaces de recibir e integrar nuevas visiones e implementar innovaciones en sus propuestas. Lo que no significa que no tengan o vivan en el riesgo de no tener estructura, simplemente que no se rigidizan tanto porque esto afecta a las posibilidades de adaptación al cambio. Son comunidades más abiertas, escuelas que dialogan con el entorno, con su diversidad, que han rebajado las murallas dejando entrar un aire fresco y permitiendo ampliar la sala de clases más allá de sus perímetros.
- e) **Vinculación con otros actores para la sustentabilidad económica:** En una lógica de red, interacción e interdependencia, la gestión de estos proyectos o programas involucra recursos más allá de los propios o asignados. Son proyectos que generan vínculos y que se preocupan de sostenerlos, como se aprecia en la experiencia del Colegio República de Italia, en la Escuela de Música Jorge Peña Hein de La Serena o en el Colegio Santa Cecilia de Osorno.
- f) **Desarrollo de instancias de diálogo y reflexión con otras comunidades de aprendizaje en educación artística (redes):** La idea de base es el desarrollo de un trabajo colaborativo, ampliando el campo y abriéndose a una comunidad mayor de pertenencia o referencia, experiencia usual en la lógica del desarrollo de actividades de extensión, en la cultura de “la muestra”. Sin embargo el ejercicio es más profundo, ya que se acompaña de la reflexión y del diálogo. Un diá-

logo desde el proceso y el producto con los similares y también con los destinatarios o beneficiarios, lo que se reconoce en el proyecto del Teatro del Lago de Frutillar o en la Casa Azul de Punta Arenas.

- g) **Gestión cultural y pedagógica:** Así como se valora la articulación entre los programas artísticos y el proyecto institucional, también resulta una clave de éxito la correspondencia entre la gestión cultural y pedagógica. No son separables, deben entenderse como un solo proceso, articulado, capaz de integrar de manera sinérgica los objetivos propios de cada gestión. Una clave para ello es el peso de los equipos o responsables, en ese sentido, las prácticas que presentamos en este libro reconocen una importancia similar en su valoración y expresión, como se evidencia por ejemplo en la Casa Azul de Punta Arenas o en las experiencias de las escuelas artísticas que se presentan.

- h) **Articulación con aprendizajes esperados en el currículo:** La visión que se recoge en el estudio es que el arte posibilita la formación de habilidades no solo propias de las disciplinas artísticas sino que es posible, mediante ellas, contribuir al desarrollo de competencias transversales y a la formación integral. Se reconoce también que cuando se da el vínculo con los aprendizajes esperados en el currículo nacional, los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje visualizan que su acción adquiere un significado más alineado con lo que se espera del sistema educativo actual y por tanto tiene mayor reconocimiento social. No es casual que el Colegio Artístico Santa Cecilia de Osorno, la Escuela Villa Amengual o la Escuela Artística Armando Dufey de Temuco presenten resultados destacados en las evaluaciones externas, como el Simce.

- i) **Institucionalización de acciones tendientes a generar alianza artista-profesor:** Todas las iniciativas que se presentan se pueden entender como experiencias articuladas entre dos disciplinas, la pedagogía y el arte. La diferencia está en el modo de hacer este vínculo, desde algunas visiones multidisciplinarias a otras interdisciplinarias. Lo interesante es entender que el proyecto no es solo artístico o únicamente pedagógico, sino que es un proyecto mixto. Este

ejercicio no se produce siempre en la planificación, más bien es en la acción y por lo tanto requiere de la articulación de diferentes especialistas, artistas y pedagogos. La clave para este diálogo está en la conjunción de los objetivos buscados, la claridad del ámbito de intervención y la correspondencia de los enfoques artísticos-pedagógicos. Un buen ejemplo es el resultado de la experiencia de Todos al Teatro o del Colegio SS.CC. de Viña del Mar, como también del programa Acciona en sus diversas modalidades.

- j) **Vinculación con la cultura comunitaria:** La escuela, el liceo, son instituciones localizadas, no así el currículo escolar. Estamos en un permanente debate entre la contextualización y la universalidad del proceso educativo. Habitualmente gana el último, descontextualizando mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso cultural equilibra la balanza mejorando el arraigo de las comunidades, principalmente porque los objetivos de este consisten en aportar al vínculo cultural y al desarrollo local, fortaleciendo una identidad en los beneficiarios y un diálogo con la comunidad y su cultura, de rescate, reflexión y valorización. El Liceo Manuel Jesús Andrade de Chonchi, el Complejo Óscar Moser de Padre las Casas o la escuela de Villa Amengual presentan experiencias muy significativas en este aspecto.

El estudio también reconoce cinco factores de riesgo en el proceso:

- a) **La pérdida de sentido y potencialidades de la educación a través del arte** por parte de los equipos ejecutores y beneficiarios.
- b) **Que las prácticas institucionales y pedagógicas no estén orientadas al logro de metas y objetivos** (desarrollo de competencias artísticas, fomento de habilidades transversales, formación integral, transmisión y reproducción de representaciones culturales, involucramiento de la comunidad, formación de audiencias, etc.)
- c) **La desarticulación de las estrategias pedagógicas y las prácticas artísticas** (diálogo artista-docente).

- d) **La disminución de espacios escolares para el desarrollo de las actividades artísticas**, tanto en el espacio cronológico, físico y de sentido.
- e) **La desvinculación de la experiencia artística con el entorno.**

5

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través de su Sección de Educación Artística tiene un mandato específico en la Ley 19.891 en relación con el trabajo vinculado con el Ministerio de Educación (Mineduc) para dar suficiente expresión a los componentes culturales y artísticos en los planes y programas de estudio y en la labor pedagógica y formativa de los docentes y establecimientos educacionales. Misión que se refuerza en la Política Cultural 2011-2016: “Se promueven procesos formativos para la creación, destinados a niños y jóvenes desde el ámbito escolar en coordinación con el sector gubernamental correspondiente”.

Es evidente que las condiciones institucionales actuales de muchas escuelas no permiten asegurar un buen proceso de enseñanza y aprendizaje de las artes, ya sea por las características de la infraestructura y el equipamiento, el financiamiento, la formación técnica artística de los docentes y la valoración que esta área tiene en los directores y sostenedores. Por eso entendemos que el trabajo a desarrollar debe ser mancomunado —como lo es en las 12 experiencias analizadas— entre diferentes actores (personas, instituciones y comunidades) que deben coordinarse y trabajar en red. La primera articulación necesaria es la que esperamos pueda darse entre el sistema escolar y el artístico-cultural, aportando al diálogo creativo entre el espacio del aprendizaje y el de la creación misma.

Espero que esta publicación sirva de herramienta para abrir nuevas posibilidades a cada uno de estos sectores para visualizar un proceso conjunto.

Pablo Rojas Durán

Jefe de la Sección de Educación Artística
Departamento de Ciudadanía y Cultura
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

**DESARROLLO
DE LA
CREATIVIDAD**
EN LA JORNADA
ESCOLAR COMPLETA

CAP. **1**

Liceo Manuel Jesús Andrade Bórquez

Chonchi
Región de Los Lagos

Moviendo el arte
en la educación

El pueblo de Chonchi, ubicado a 24 kilómetros de Castro, capital de la provincia de Chiloé, es llamado también “el pueblo de los tres pisos”, ya que se edifica sobre igual número de terrazas naturales que descienden desde el centro de la ciudad hacia el mar. Después de la Independencia, Chonchi fue la principal ciudad del sur de la isla de Chiloé, pues era un punto obligado para el tráfico naviero que se aventuraba hasta los sectores más australes de nuestro país. Si bien tuvo un rol importante en la naciente economía chilena, su condición de localidad isleña le trajo problemas a sus habitantes para vincularse con otras ciudades, por ejemplo, mediante el comercio o el desarrollo de una cultura más híbrida. No obstante, la belleza de sus paisajes, la abundancia de recursos agrícolas y pesqueros, la calidez de su gente y su hermosa iglesia de madera (declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) hacen de este lugar un buen sitio para vivir y visitar.

Una de las instituciones fundamentales de esta localidad es el Liceo Manuel Jesús Andrade Bórquez, que lleva el nombre de uno de los destacados hijos de esa tierra, quien fuera farmacéutico, narrador, poeta y autor del himno local.

> Institución que atiende a la diversidad

El liceo es uno de los establecimientos educacionales más versátiles y complejos de la zona; imparte clases a niñas y niños, jóvenes y adultos, abarcando la Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Media General, Educación Diferenciada Científico Humanista y Formación Diferenciada Técnico Profesional, Educación Especial, Educación de Adultos y talleres de habilitación laboral. Cuenta además con un internado para hombres y mujeres provenientes de zonas rurales y apartadas. A la gran diversidad de alumnos, se suma el hecho de que parte importante de estos se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Otra de sus características es que su oferta educativa, además de variada, se enfoca en el arte, un área que no tiene relación directa con el sistema productivo y económico fundamental de la zona.

> Integración de talleres artísticos como forma de abrir oferta educativa

Fue la propia comunidad escolar la que consideró que era necesario reforzar la educación artística al interior del liceo y abrir las posibilidades de realización creativa a los estudiantes. El resultado fue la creación de talleres artísticos que se imparten en el marco de la jornada escolar completa (JEC), y otros que

nacen al alero del programa Acciona, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (que busca fomentar la creatividad en estudiantes de colegios municipalizados y particulares subvencionados). Tanto los talleres artísticos de la JEC como los de Acciona dan cuenta del trabajo desarrollado en conjunto, y de forma sistemática, entre el establecimiento y el organismo del Estado.

El programa Acciona ha tenido una alta aceptación en la comunidad educativa, fundamentalmente porque ha permitido visibilizar talentos y destrezas que por años estuvieron escondidos debido a la falta de recursos para ser cultivados. Por otro lado, los talleres artísticos de la JEC también han fomentado una serie de virtudes transversales deseables en cualquier ambiente educativo, entre las que destacan el fomento del pensamiento crítico, la autoestima, la búsqueda creativa de resolución de conflictos, el trabajo colectivo y la promoción de acciones no discriminatorias.

La primera reflexión que motivó al equipo directivo a promover un nuevo plan estratégico de implementación de talleres artísticos fue constatar que la modalidad artística, que estaba inmersa en los planes y programas de la educación científico-humanista, era considerada por los estudiantes como un ámbito de menor dificultad que otras disciplinas. Esta situación develaba un cuestionamiento mayor: los estudiantes que optaban por el estudio de las artes consideraban que el supuesto bajo rendimiento en el aprendizaje de materias como Matemáticas o Biología podía condicionar su promoción escolar. Entonces, como estrategia para sobrevivir y lograr los objetivos, elegían una modalidad que les exigía un menor esfuerzo.

La comunidad docente también asumió que existían algunas dificultades en la cultura de los estudiantes y su vínculo con el proyecto educativo del colegio. Por una parte, el liceo ofrecía la enseñanza de la educación artística de manera poco atractiva para los estudiantes, quienes la escogían por su facilidad y no porque resultara un ámbito interesante y útil para su desarrollo, lo cual redundaba en una debilitación del valor y el aporte de la educación artística.

A partir de esa reflexión y de las dificultades que aparecían en los talleres y en las clases regulares de la enseñanza artística, se modificó el área y se dio

vida a un espacio de desarrollo independiente, que reflejara los intereses de los estudiantes y que siguiera una lógica que tuviera que ver más con la vocación y la creación.

El equipo de gestión sostenía que en los sistemas educativos tradicionales se da mayor relevancia a los conocimientos lógico-científicos, en desmedro del desarrollo de habilidades de expresión y creación. Este hecho trae como consecuencia que se descuiden aquellas características propias del desarrollo de la sensibilidad del individuo respecto de su vida emocional y de su capacidad para vivir en sociedad. Tal como indica Lowenfeld, “la educación artística como parte esencial del proceso educativo puede ser muy bien la que responda por la diferencia que existe entre un ser humano creador y sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar sus conocimientos, que no disponga de recursos espirituales y que encuentre dificultades en sus relaciones con el ambiente. En un sistema educacional bien equilibrado se acentúa la importancia del desarrollo integral de cada individuo, con el fin de que su capacidad creadora potencial pueda perfeccionarse” (1980: 20). Esta reflexión es representativa de la intención del equipo directivo del Liceo Manuel Jesús Andrade al decidir que el desarrollo de las artes pasara a formar parte de la construcción de identidad del propio establecimiento.

Cambiar los talleres

El primer paso que se dio para transformar la percepción de los estudiantes frente a la enseñanza y el aprendizaje de las artes fue modificar la oferta temática y los contenidos de los talleres ofrecidos en el marco de la JEC. Los talleres artísticos se presentaron con objetivos y metodologías de trabajo acotadas, muy asociadas a las habilidades que se buscaba desarrollar en otras asignaturas y a los objetivos fundamentales transversales (OFT) que rigen el sistema educativo.

Posteriormente se avanzó en concientizar a los estudiantes de que los talleres de la JEC debían ser elegidos de acuerdo a sus intereses y no para mejorar un promedio de notas. Se buscaba que tomaran conciencia de que el desarrollo artístico es un proceso difícil y complejo, y que las exigencias institucionales estarían acordes a esta máxima educativa.

Finalmente, uno de los objetivos de esta nueva manera de enfrentar la educación artística era mejorar la autoestima de los estudiantes y para ello se consideró necesario que estos se instalaran desde un lugar más nutritivo hacia sus pares y hacia la comunidad. “Lo primero que queríamos lograr era que los alumnos percibieran la modalidad artística como un polo de desarrollo de los propios intereses, una herramienta que les permite abrirse hacia un horizonte distinto, y no solo como una opción para mejorar sus notas”, comenta la orientadora.

Además de mejorar la autoestima, expresividad y creatividad de los estudiantes, otro objetivo buscado por los talleres fue otorgar una mayor seriedad y sistematicidad al área artística a través del aprendizaje de un lenguaje que tiene claves, códigos y una nomenclatura que es novedosa para ellos. De este modo, se desarrollaría un trabajo técnico que tuviera mayor efecto en el logro de los objetivos actitudinales transversales medidos por el sistema educativo: la tenacidad, la disciplina, la abstracción, el interés por superarse, por conocer otras realidades y conocerse como un sujeto que va descubriendo nuevas habilidades. En este modelo se aplicaron los dos enfoques de la educación artística, el expresionista (Lowenfeld, 1980; Read, 1991) y el logocentrista (Gardner, 1997; Eisner, 1995; Parsons, 2002), el cual se focaliza en el desarrollo de conocimientos y habilidades cognitivas del área artística para que los estudiantes puedan pensar, comprender, crear y producir obras.

Características organizacionales

El replanteamiento de la educación artística se enmarcó en la redefinición del proyecto educativo institucional (PEI) proceso que generó preguntas fundamentales relacionadas con el quehacer educativo. En ese sentido, el equipo directivo, el de gestión y el docente se cuestionaron acerca de los propósitos de la formación entregada por el liceo: ¿es el objetivo principal del colegio preparar a los estudiantes para que rindan una sobresaliente Prueba de Selección Universitaria (PSU), considerando el tipo de estudiante que se atiende, su capital cultural, la ubicación geográfica del recinto y el vínculo con el medio que han construido, entre otras características? Según la orientadora, la respuesta se estructuró desde la formación integral de los estudiantes: “Apuntamos más a la formación del emprendimiento en nuestros alumnos, al tema valórico y conductual, en particular porque estamos desafiando constantemente el entorno donde ellos están insertos”.

Si bien el énfasis no ha estado puesto en el ingreso de los jóvenes a la universidad, ni en la mejora de los resultados del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), durante los últimos años ha habido un aumento en la cantidad de estudiantes que han seguido estudios superiores y la medición de contenidos en el Simce ha mejorado. Hoy se ubican en el grupo llamado “emergente”, es decir, cuentan con el potencial para mejorar aún más los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes. Ambos logros, según el equipo directivo, no son un resultado exclusivo de la mejora de la educación artística, pero no se puede desmentir el aporte al rendimiento general de los estudiantes que ha significado el replanteamiento del rol del arte en la comunidad escolar.

Por otro lado, para un proyecto educativo complejo, como es el caso del liceo, se ha ido configurando un equipo de gestión acorde a las necesidades del establecimiento. Actualmente cuentan con una directora, una unidad de Inspectoría (cuyo énfasis está puesto en la convivencia escolar), encargados de la Unidad Técnica Pedagógica de Educación Básica y Media y una orientadora. A estos se suma el apoyo de una psicóloga, la jefa de carrera del área técnico profesional y el cuerpo docente y paradocente.

El equipo artístico se coordina a través de los profesores de asignatura. Por ejemplo: el taller de Bronces y el de Ensamble Latinoamericano (uno pertenece a la modalidad Acciona y el otro a la JEC) se coordinan a través del profesor de enseñanza musical del colegio. A su vez, la monitora del taller de Teatro se coordina con la profesora de Lenguaje y el taller de Serigrafía lo hace con el profesor de arte. También existe una encargada extraprogramática que articula todos los talleres que se realizan fuera del horario de clases.

A partir de esta rearticulación e institucionalización de un equipo responsable del proceso es posible apreciar que existe la voluntad de que la educación artística trascienda los conocimientos propios del arte, abarcando objetivos transversales actitudinales y contenidos propiamente escolares.

Talleres Acciona y JEC

En el proceso de transformación del Liceo Manuel Jesús Andrade Bórquez se utilizó una metodología participativa al interior de la comunidad educativa. Para escoger los talleres se hizo una encuesta dirigida a los estudiantes y

apoderados, quienes debían expresar sus preferencias y las posibilidades que tenían de participar de las iniciativas propuestas. Posteriormente, a partir del conocimiento que tienen de sus estudiantes, los docentes interpretaron los intereses de estos ratificando sus preferencias y entregando antecedentes que servían para presagiar si un taller sería o no exitoso.

Los talleres Acciona se incorporaron en 2012 ampliando la oferta educativa del establecimiento, presentando un nuevo desafío de integración para los educadores. “Generalmente se trabajaba con fotografía, educación artística, pintura, música... Pero ahora tenemos también taller de Bronces, de Acordeón y de Serigrafía”, comenta una profesora.

En muchos casos, docentes de otras disciplinas hacen talleres en educación artística, pero para ello debieron postular previamente, presentando un proyecto completo con objetivos y metodologías. A partir de ello, se seleccionaron aquellos que parecían más adecuados para los estudiantes. “Aquí tenemos muchos profesores que, por ejemplo, enseñan Ciencias Naturales, pero que cantan y pintan muy bien. No solo los de artes hacen talleres, este es un espacio para que se involucren otros profesores”, comenta la orientadora.

La planificación y el seguimiento de los talleres es realizado por diversos docentes que tienen responsabilidades académicas de coordinación. Estos se preocupan del funcionamiento, la asistencia y el cumplimiento de los objetivos que se plantean los talleristas una vez que presentan la iniciativa al equipo del liceo.

La mayoría de los talleres Acciona (Bronce, Teatro, Serigrafía, Literatura y Acordeón) son abiertos a los estudiantes de 1º y 2º medio. Solo el taller de Acordeón es para estudiantes internos. No existen criterios de exclusión, la no participación es por decisión propia, como es el caso de algunos estudiantes de 3º y 4º medio, quienes privilegian prepararse para rendir óptimamente la PSU, o participan de las especialidades técnicas que imparte el liceo.

Uno de los nuevos talleres creados es el de Bronces, que cuenta con 15 integrantes. De manera progresiva, los estudiantes han ido encontrando en este taller un espacio de integración y de proyección de sus intereses artísticos.

“Queremos que se homologue a lo que es una *big band* o a un combo”, comenta el tallerista. Implementar el taller de Bronces ha sido uno de los grandes desafíos asumidos por el liceo, no solo por el nivel técnico que se necesita sino por la cantidad de recursos que se requieren para que pueda materializarse. Se ejercita con instrumentos tales como la trompeta, el saxo y acompañamiento en guitarra. El desafío fue, entonces, contar con los instrumentos para que los interesados pudiesen ensayar y presentarse en los eventos comunales. Para ello se reciclaron algunos que existían en el establecimiento y se compraron otros con recursos municipales.

En cuanto al financiamiento, se denotan los resultados del trabajo coordinado y la prosecución de objetivos comunes que inspiraron a los diferentes estamentos de la comuna para apoyar este proyecto de enseñanza artística en el liceo, partiendo por su municipalidad. Estos esfuerzos han tenido un éxito que queda de manifiesto en los recursos humanos y económicos producto de la gestión de la Corporación Municipal, mediante el plan de mejoramiento educativo que enmarca estos desafíos. Además, en la implementación del taller de Bronces el sostenedor ha jugado un rol importante, impulsando la adquisición de los instrumentos musicales y la permanencia de los talleristas. La participación del establecimiento en diferentes concursos de fondos comunales y regionales también ha sido una acción que ha permitido darle sustentabilidad a los talleres y ampliar la oferta artística.

Existen otras iniciativas que se encuadran en la oferta que el establecimiento hace dentro de la JEC. Están a disposición de los estudiantes dos talleres de Teatro: uno dirigido a estudiantes de Enseñanza Básica y otro vinculado con la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Junto con ellos se ha generado un espacio de creación e interpretación de música latinoamericana.

En los talleres JEC hay una variada oferta artística que los estudiantes valoran mucho, ya que Chonchi es un pequeño lugar en la isla Chiloé, alejado de las grandes ciudades y con una actividad cultural no muy diversa. Por ello desde el establecimiento educativo se han propuesto acercar la cultura a los estudiantes y sus familias, transformando el liceo en una fuente permanente de producción y difusión artística y un núcleo de fortalecimiento social en la localidad.

Un liceo unido a su comunidad

Uno de los principales objetivos del liceo es acrecentar el vínculo con la comunidad de Chonchi, transformarse en el polo educativo y cultural del pueblo y ser un espacio abierto para las manifestaciones artísticas de la región. No solo se trata de producir arte sino también de fomentar su difusión.

Al final de cada año, durante dos días, se realizan grandes muestras artísticas abiertas al público en las que participa toda la comunidad escolar y otros establecimientos educativos. Cada taller JEC y extraprogramático exhibe lo que realiza, ya sean exposiciones, obras de teatro o música, en las que se integran las distintas expresiones artísticas.

La promoción y difusión del colegio como un centro cultural comunitario es favorecida a través de tres iniciativas que se desarrollan de manera permanente: A) la página web del liceo que informa sobre todas las actividades que realizan los estudiantes, lo que los ayuda y motiva a sentirse parte de una comunidad y a participar en diferentes iniciativas; B) el mantenimiento de vínculos estrechos con otras escuelas de la localidad, varias de las cuales son rurales y más pequeñas; y C) el trabajo coordinado con otras instituciones, como es el caso de la municipalidad y el Consejo de la Cultura.

Los apoderados también son partícipes de las iniciativas artísticas que se desarrollan en el establecimiento. El cambio conductual y motivacional de los estudiantes irradia a todo su entorno. La comunidad participa de los aprendizajes de la expresión artística de los jóvenes y advierte los valores ciudadanos adquiridos y desarrollados, como el compañerismo, el respeto por el otro y el trabajo en equipo.

Aciertos, dificultades y compromisos

Un objetivo de los talleres es que los estudiantes sean capaces de desarrollar sus destrezas, que potencien una habilidad. Es una manera de que el alumno como sujeto se valide ante sus pares. Otro aspecto que destaca es el respeto por el otro y la capacidad de reconocer a un compañero como un ser distinto, con habilidades diferentes a las propias y que cumple una función dentro del grupo que debe ser valorada. En este contexto, aparece también el respeto y

la admiración por la labor desarrollada por el tallerista, de quien se espera la entrega adecuada de los conocimientos.

En términos afectivos los alumnos del Liceo Manuel Jesús Andrade han mejorado sus relaciones con los profesores porque los sienten más cercanos y generan relaciones de confianza y afecto, lo cual repercute positivamente en los aprendizajes.

Como lo plantearon varios docentes del establecimiento, uno de los principales problemas que han tenido con los estudiantes es la motivación. Muchos de ellos son apáticos ante el saber y la conducción de sus vidas, sin embargo, cuando participan del taller se les observa estimulados, ya que sienten que la forma de evaluarlos es diferente, que no pasa por una escala de notas que los deja en evidencia, sino que se valora el esfuerzo, la disciplina y el reconocimiento subjetivo del docente/tallerista. Sienten que este los considera y se les exige de acuerdo con su nivel de desarrollo.

Debido a que la cantidad de recursos materiales con que cuenta el liceo para la realización de los talleres es escasa es que se ha desarrollado una estrategia de selección de los participantes distinta a la que tradicionalmente realiza el sistema educativo, basada en las calificaciones y la conducta. En este caso se elaboró un mecanismo de elección vocacional múltiple, en el que los adolescentes eligen más de una opción. Una vez que se llenan las vacantes el docente los motiva a evaluar la segunda opción seleccionada. De esta manera se priorizan las elecciones vocacionales y se buscan soluciones a los problemas de implementación.

Otra de las dificultades que se ha logrado sortear con éxito ha sido la incorporación de los talleristas a la dinámica escolar. Según lo relatado, para los docentes la “forma” es una condición necesaria para iniciar una clase, pero para los talleristas no necesariamente. Esto ha supuesto un enriquecimiento de la gestión pedagógica del establecimiento, al complementar visiones sobre la enseñanza y el aprendizaje.

En la medida que el establecimiento ha creado nuevas instancias de coordinación entre los talleristas y los docentes del liceo, se han puesto de manifiesto el aporte disciplinar y formativo que hacen los primeros, el estrecho vínculo generado con los estudiantes y la necesidad de organizar con una estructura determinada el proceso de aprendizaje desde lo que aportan los docentes.

Uno de los principales hitos que ha tenido el proceso iniciado en este liceo es la creación del taller de Bronces, instancia que ha permitido descubrir nuevos talentos, aumentar la autoestima de los estudiantes y mejorar la convivencia escolar, transformando el liceo en un espacio reconstituyente y fortalecedor .

<
Refuerzo de la
autoestima y
mejoramiento
convivencia
escolar

Junto con lo anterior, la inclusión de la educación artística en el proyecto educativo institucional ha sido fundamental. El desarrollo de valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad y el compromiso, así como creer en los proyectos que se ejecutan al interior del liceo, configuran y proyectan la propuesta. En este sentido, tal como explicita una docente, el desarrollo de habilidades transversales se puede ir potenciando a través de iniciativas de este tipo. Por ejemplo destaca entre los estudiantes el sentimiento de responsabilidad y la perseverancia, porque “se dan cuenta de que para conseguir algo tienen que esforzarse, que no es cosa de un ensayo o de tal actitud y ya, que no pueden conseguir todo al tiro, sino que requieren de práctica y tolerancia a la frustración”, comenta una tallerista.

Con todo, es posible afirmar que esta experiencia es una práctica educativa significativa, porque la misión y la visión del liceo, fortalecidas por los objetivos del programa Acciona, se basan en la formación de personas íntegras, que destaquen por sus valores y que sean capaces de desarrollar sus habilidades en el marco de su formación escolar.

Además, el Liceo Manuel Jesús Andrade entrega una experiencia relevante sobre el proceso de aprendizaje institucional que desarrolla el establecimiento, al hacerse cargo de las necesidades y demandas de su comunidad educativa. Así genera, desde un proyecto educativo institucional actualizado, una propuesta que integra a la comunidad, que integra a artistas, que acoge a sus estudiantes y que potencia al liceo como un referente cultural para la ciudadanía en general.

SÍNTESIS

Liceo Manuel Jesús Andrade Bórquez

CONTEXTO

pág. 27 > El establecimiento es un espacio de integración social en el que conviven estudiantes provenientes de distintas localidades de Chiloé, con diversidad en su origen cultural y de un amplio rango de edad. La comunidad educativa se involucra en el desarrollo del taller, logrando una buena coordinación entre los docentes y el tallerista para el desarrollo del trabajo.

pág. 27 > Es un establecimiento que fomenta el desarrollo de la creatividad en la jornada escolar completa (JEC) a través de diversos talleres del programa Acciona, dependiente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

FINANCIAMIENTO

El liceo cuenta con un taller de Bronces incorporado en la planificación institucional. No obstante, su continuidad y su desarrollo dependen de la búsqueda de nuevos recursos.

ENFOQUE Y ESTRATEGIA

Uno de los ejes estructurales del proyecto educativo es el concepto de ciudadanía cultural. Desde ahí se desprende el desarrollo de talleres artísticos como una acción estratégica.

Los talleres surgen a partir de un diagnóstico sobre el estado de la educación artística en el liceo. Luego de ese diagnóstico, se consideró necesario reforzar la propuesta educativa del área y replantearla a la luz de la redefinición del proyecto educativo institucional del establecimiento (PEI). Los talleres se seleccionan mediante una consulta a la comunidad educativa, favoreciéndose la participación y el compromiso colectivo. Para poder cursar los talleres se consideran los intereses y motivaciones de los estudiantes en primer lugar.

Pone al centro los valores ciudadanos y la enseñanza de la expresión artística, entrelazándolos para formar estudiantes activos, críticos, motivados y seguros de sí mismos.

< pág. 34

Relación horizontal entre el tallerista y los estudiantes,
fortaleciendo el diálogo, la apertura y la receptividad mutua.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

pág. 30 >

Los talleres de arte tienen como objetivo mejorar la autoestima y desarrollar la capacidad de apreciación artística de los estudiantes.

Destaca el trabajo grupal, basado en la disciplina, el compromiso y el respeto por el otro, habilidades fomentadas desde el arte.

Su metodología de enseñanza fomenta la relación horizontal entre el tallerista y los estudiantes, fortaleciendo el diálogo, la apertura y la receptividad mutua.

Los estudiantes han logrado cambios actitudinales, como por ejemplo, su disposición hacia el aprendizaje y una mejora de la autoestima y su capacidad de aceptar sus frustraciones.

El énfasis está puesto en la actividad artística como creación y expresión, coincidiendo con los principales objetivos del enfoque expresionista. Propone la introducción de la educación artística como medio principal para incrementar en los estudiantes la capacidad creadora.

El establecimiento es un espacio de integración social en el que conviven estudiantes de diverso origen cultural.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

>> Trabajo en conjunto del Liceo con la Corporación Municipal y el programa Acciona del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA-FORMATIVA

>> Énfasis formativo: Enseñanza artística, que releva los intereses de los estudiantes.

>> Metodología: A partir de un trabajo grupal y personalizado se promueve el conocimiento de expresiones artísticas vinculadas a la música contemporánea, el folclor regional y latinoamericano.

DIMENSIÓN SOCIAL

>> Participación comunitaria: Participación activa de las familias, en la definición del proyecto. Involucramiento de actores externos a las actividades pedagógicas (talleristas).

MODELO

Liceo Manuel Jesús Andrade Bórquez

PRINCIPALES LOGROS

- >> Vínculo estrecho con la comunidad en donde se ubica el establecimiento.
- >> Alta motivación de los estudiantes por participar de los talleres.
- >> Trabajo asociativo entre los docentes y los talleristas que forman a los estudiantes.

CLAVES DE SUSTENTABILIDAD

- >> Los recursos económicos para los talleres se obtienen a través de los aportes del programa Acciona.
- >> Mayor integración talleristas a las dinámicas escolares.
- >> Motivación de los estudiantes.

Colegio República de Italia

Iquique
Región de Tarapacá

Creatividad desde
los primeros años

La ciudad de Iquique se encuentra en el norte de Chile a pocas horas de la frontera con Perú y Bolivia. Desde principios del siglo xx fue un polo de atracción para inmigrantes, tanto chilenos como extranjeros —particularmente europeos y asiáticos— que llegaron hasta estas áridas tierras detrás de la riqueza del salitre y de las posibilidades comerciales que su calidad de puerto y zona franca ofrecen. Actualmente, la población de la ciudad está formada por una mezcla cultural muy variada donde convergen diferentes tradiciones y costumbres de todo el mundo.

En Iquique destaca significativamente el Colegio República de Italia por su experiencia en el desarrollo de la enseñanza artística. Es un establecimiento educacional de larga trayectoria, dependiente de la Corporación Municipal de Iquique que atiende a estudiantes en etapa de escolarización desde los niveles de transición hasta la Enseñanza Media. Tanto a nivel de autogestión educativa como en alianza con otras institucionalidades se preocupa permanentemente por generar espacios de formación y recreación a través de diversas manifestaciones culturales y artísticas. Entre otras actividades, cuentan con el programa Acciona Parvularia, dependiente de Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

> **Propuesta pedagógica que atiende a población vulnerable y diversa**

Este colegio trabaja con estudiantes que pertenecen a un contexto social precarizado, fundamentalmente por la delincuencia y el consumo de drogas. Para un mejor desarrollo de sus actividades, el colegio establece de forma constante vínculos con diversas organizaciones estatales o privadas de apoyo a su labor, y posee la firme convicción de que el desarrollo de actividades dirigidas a una formación integral contribuye a revertir las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran sus educandos.

El programa Acciona fue implementado en la institución en el año 2011 y no tardó en consolidarse, pues el equipo directivo se mostró desde un principio muy motivado con la incorporación del programa a la escuela. Aquí se trabaja con los niveles de transición en la nueva modalidad, Acciona Parvularia, que está enfocada en el trabajo del fomento de la creatividad desde la educación de los más pequeños. Al incorporar Acciona, el colegio tomó la decisión de hacerse cargo de un enfoque pedagógico determinado, que se plasma en el proyecto educativo institucional.

Durante ese primer año se realizaron dos talleres dirigidos a los estudiantes de Educación Parvularia, uno de Danza y otro de Circo, en los cuales participaron alrededor de 50 niños y niñas, algunos de ellos con problemas psicomotores. Para el año 2012, el colegio abrió talleres de Teatro y Danza, a los que asistieron una cantidad similar de estudiantes.

La comunidad educativa coincide en señalar en que el programa ha sido beneficioso y están de acuerdo con que debiera continuar. Los docentes son enfáticos al opinar que el programa debiera expandirse a más establecimientos educacionales ya que, como subraya la jefa de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP), “la educación no es solamente instrucción”. Para ellos integrar las artes es fortalecer una herramienta de afiliación de conocimientos, de experiencia de vida, potenciar las prácticas de trabajo colectivo y el acercamiento hacia la comunidad; sin embargo, aclaran, algo muy diferente es que la escuela entregue una formación específica en alguna disciplina artística. Una decisión de este tipo la alejaría de su proyecto educativo, pues no son un establecimiento orientado a la formación de artistas. El arte es interpretado como un medio para lograr mejores desarrollos en sus estudiantes y en los grupos con los cuales estos se relacionan, así lo explica claramente la jefa de UTP: “Por medio del arte se entregan montones de cosas, pero yo siempre he lo visto más como aporte al aprendizaje del alumno, no como el desarrollo del arte por el arte”. Aun cuando el proyecto del colegio no sea la formación de artistas, no excluye a aquellos que tengan un real interés, “no somos un colegio artístico, pero esto no significa que el arte tenga que quedar de lado. Si hay alguien que tiene dotes artísticas y puede destacar, bienvenido sea, para ello hay actividades extraescolares”, las cuales se desarrollan fuera del horario escolar y ofrecen una amplia variedad de disciplinas en las que los estudiantes pueden profundizar el aprendizaje y el desarrollo artístico.

Profesionalización

Las docentes destacan el aporte del programa en términos de enriquecimiento de su material didáctico, pues les ha entregado una serie de herramientas para fortalecer el desarrollo de sus actividades. Subrayan también la capacidad profesional de los artistas talleristas con quienes han trabajado y el diálogo que ha nacido entre dichos profesionales y los directivos y docentes del colegio, en pos de generar mejores procesos de aprendizaje, juego y

socialización. Ambos grupos, docentes y artistas, se muestran dispuestos a capacitarse en desarrollo de habilidades y competencias que no aparecen “naturalmente” como vinculadas a los aspectos más tradicionales de sus disciplinas. Los docentes se muestran dispuestos a prepararse específicamente en los requerimientos del programa y los artistas en trabajar como mediadores e incorporar metodologías vinculadas a prácticas pedagógicas. Como señaló una de las educadoras, es muy positivo que exista una instancia que recupere la práctica de las artes para el aprendizaje de conocimientos en el aula, y en alianza con las necesidades del currículo, “porque está dentro de tu tiempo, pero del lado netamente artístico. Podemos estar viendo lenguaje o reforzar matemáticas, pero de una manera totalmente artística, una manera donde el niño se expresa y aprende mejor”.

Las docentes participantes destacan también la excelente articulación que han tenido con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Tarapacá, además de la buena planificación del programa. Subrayan de forma especial la realización de los encuentros e intercambios con otros establecimientos participantes, como instancias para compartir experiencias con sus colegas. Por otro lado, relevan el apoyo de los directivos de su establecimiento educacional para la realización de las actividades vinculadas al programa, incluidos los viajes.

Beneficios observados en los alumnos

Uno de los principales aprendizajes derivados de la implementación del programa Acciona que reconocen las docentes es el conocimiento y la adquisición de la confianza respecto del otro (y por ende, de sí mismos) que han obtenido los niños para trabajar por un objetivo común, más allá de los temores preconcebidos. Este aprendizaje, aseguran, trasciende los propios niños y se ha evidenciado en todos los actores que intervienen, tanto desde una perceptiva institucional como personal. Hay resultados concretos asociados a los núcleos de aprendizaje, pues se percibe en los estudiantes una notable mejoría en las habilidades de lectoescritura y de potencialidades creativas, así como psicomotoras y fisiológicas. Tanto los docentes como los directivos, los artistas, los padres, los apoderados y los estudiantes manifiestan una actitud positiva, con buena disposición a realizar actividades que desarrollen un aprendizaje tradicional mediante la enseñanza de las artes.

> Efecto positivos en todos los actores involucrados en el proceso

En el marco de la relación que proponen las diferentes disciplinas que se han implementado —circo, danza y teatro— se observa un mejoramiento en el trabajo colectivo, un fortalecimiento de las redes de acción común con padres y apoderados y un mayor bienestar asociado a la permanencia en el colegio.

En términos específicos se observa un mejoramiento concreto en los alumnos en términos psicomotores (como una mayor percepción y desarrollo del sentido del ritmo), en sus posturas (estáticas o en movimiento), en los reflejos fisiológicos (como la respiración), además de la estimulación de las habilidades creativas y la imaginación. “Que el niño imagine, por ejemplo, es un aporte a futuro para la estructuración o composición de un texto. El hecho de que un niño aprenda arte a esta edad es muy bueno porque podrá desarrollar habilidades, como una mejor redacción, cuando vaya a la universidad”, expresa la jefa de UTP.

<
Fortalecimiento
de habilidades
transversales

Aspectos por mejorar

En términos de un mejoramiento del programa, las docentes opinan que es necesario revisar los procesos de evaluación de las actividades. Si bien estas aparecen como suficientes desde la perspectiva de la implementación administrativa y técnica, extrañan la realización de una evaluación comparativa respecto de los procesos vividos por los niños (por ejemplo, entre quienes participaron del programa y quienes no). Además, coinciden en la necesidad de fortalecer instancias de diálogo y participación con los otros colegios que lo han implementado; señalan también como importante tener una mayor capacidad de elección respecto de la disciplina artística que se imparte en su escuela; y finalmente, entienden que es fundamental estimular espacios formativos para profesionales de las artes en herramientas pedagógicas.

Otro de los temas que ven necesario fortalecer es una mejor articulación entre el programa Acciona del Consejo de la Cultura y las otras iniciativas del Ministerio de Educación, ya que no siempre son compatibles en términos de implementación o exigencias (tal es el caso de las asistencias técnicas). Las docentes demandan una visión más integral de toda la red de programas y sistemas que el establecimiento debe hacer funcionar, en pos de lograr una mejora considerable en el proyecto educativo en general. Así lo declara su directora: “Nosotros trabajamos con el acompañamiento del aula, porque

está en nuestro proyecto de mejoramiento educativo, el cual es nuestro eje para avanzar y que está muy relacionado con nuestro proyecto institucional”.

Relación con otros actores y la comunidad

Acciona involucra al interior del colegio a docentes de los dos niveles que participan de él, más los directivos de la escuela y los padres de los niños. Estos últimos, colaboran durante el transcurso del año en algunos requerimientos mínimos del Programa y participan además en la presentación final como espectadores. Para la directora, la presentación de los talleres 2011 constituyó todo un rito, que evidenció los resultados de un proceso, tanto para los niños como para sus familias. Los demás integrantes del establecimiento educacional participaron solo como espectadores.

Es relevante destacar que los docentes del establecimiento que pertenecen a otros niveles, reconocen el aporte del programa y manifiestan su motivación por contar con él en próximas oportunidades.

> Escuela que trabaja en alianza con otras instituciones en función de sus proyectos

Por otro lado, el establecimiento sí genera permanentemente alianzas con otras instituciones, asociaciones, comunidades, o personas con quienes desarrollan otros proyectos vinculados a la población con la que trabajan. Por ejemplo, todos los meses realizan reunión de apoderados en donde, además de los temas específicos que cada docente trata respecto de su propio nivel, se busca generar un debate relacionado con problemáticas comunes a toda la escuela, como la prevención de abusos sexuales. “Todos los meses se les entrega material de apoyo o la información que se requiera para tratar un tema específico”, comenta su directora. Además, semanalmente, organizan una hora de atención de apoderados.

Por otra parte, reciben el apoyo permanente de la agrupación de profesores jubilados del establecimiento, Vivir para Servir, quienes participan de las actividades celebrativas de la escuela y realizan donativos a los alumnos que se destacan. En una línea similar, cuentan con la colaboración del apoyo de la comunidad italiana de Iquique.

También, debido a las políticas implementadas desde la dirección, el colegio se abre a ciertas actividades culturales que contribuyen a mejorar el ambiente

cotidiano de la localidad. Por ejemplo, le prestan el establecimiento al grupo Danza América, el cual prepara un curso gigante dos veces al año, durante tres días, en donde se ejecutan bailes típicos de distintos países latinoamericanos y también de los países altiplánicos.

Esta experiencia evidencia que la implementación del programa Acciona Parvularia, se constituye como una práctica significativa para el desarrollo del conocimiento y de algunos aspectos psicosociales, al fomentar las artes al interior del aula. Requiere del compromiso estable de la institucionalidad para que se fortalezca lo ya implementado y se planifique su evolución a futuro. Y eso es lo que se observa en esta escuela, una integración entre el modelo pedagógico del programa Acciona y la gestión marcada por el fortalecimiento de la formación integral dentro y fuera de la comunidad escolar.

<
Elemento clave
de la experiencia
relación entre
artista y docente

Se observa un mejoramiento concreto en aspectos psicomotores como percepción y desarrollo del sentido del ritmo, mejoramiento de posturas y mejoramiento de reflejos fisiológicos.

SÍNTESIS

Colegio República de Italia

CONTEXTO

El Colegio República de Italia es un establecimiento educacional dependiente de la Corporación Municipal de Iquique que atiende a estudiantes en etapa de escolarización, desde los niveles de transición a Enseñanza Media. Tanto a nivel de autogestión educativa como en alianza con otras institucionalidades se preocupa permanentemente por generar espacios de formación y recreación a través de diversas manifestaciones culturales y artísticas. Entre otras actividades, hoy tienen implementado el programa Acciona Parvularia, dependiente de Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA).

pág. 43 > Este colegio trabaja con estudiantes que pertenecen a un contexto social precarizado, fundamentalmente por la delincuencia y el consumo de drogas. Para un mejor desarrollo de sus actividades, el colegio establece de forma constante vínculos con diversas organizaciones estatales o privadas de apoyo a su labor, y posee la firme convicción de que el desarrollo de actividades dirigidas a una formación integral contribuye a revertir las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran sus educandos.

FINANCIAMIENTO

El financiamiento general de la institución depende de la Corporación Municipal. No obstante, el programa Acciona está completamente financiado por el Consejo de la Cultura.

ENFOQUE Y ESTRATEGIA

La experiencia se enmarca en la postura contextualista de la enseñanza artística.

Se propone lograr una formación integral de sus educandos complementando el currículo regular de la Educación Parvularia con el desarrollo de prácticas de formación que estimulen el aprendizaje desde el ejercicio concreto de actividades artísticas y culturales de diversa naturaleza.

Realizan alianzas temporales con otras instituciones (estatales, privadas, sociales, comunitarias, artísticas y otras) en virtud de los proyectos que desarrollan.

< pág. 47

Se evidencian aprendizajes de mejoramiento de relaciones colectivas, desarrollo de confianza, de fortalecimiento de autoestima positiva y autocuidado.

pág. 45 > Desde la experiencia de implementación de artes dentro de la escuela, y particularmente desde el programa Acciona, se evidencian resultados concretos asociados a los núcleos de aprendizaje: mejoras de habilidades psicomotoras, fisiológicas, de lectoescritura y de potencialidades creativas. Directivos, docentes, artistas mediadores, padres, apoderados y estudiantes muestran una muy buena disposición a la realización de actividades que vinculen su aprendizaje tradicional con la enseñanza de las artes.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Como aspecto principal de esta experiencia con el programa Acciona, destaca la participación directa de artistas en el aula, en conjunto con la educadora del nivel. De esta manera se resuelve la falta de integración y la ausencia de vínculos entre la enseñanza artística escolar y el escenario cultural concreto del país. Mediante la colaboración entre artistas y educadoras se ha establecido un doble beneficio: por un lado se amplía la oferta educativa de los estudiantes, permitiéndoles desarrollar tanto habilidades artísticas como de otras áreas del conocimiento, y por otro lado, se permite un aprendizaje de las propias educadoras sobre estrategias metodológicas creativas y diversas.

La participación de artistas en el aula es un aspecto replicable, ya que la alianza artista-profesor permite implementar acciones que podrían considerarse como una nueva pedagogía que se basa en establecer un diálogo dentro de la sala de clases, entre un productor/creador y un profesional de la educación.

A nivel de habilidades transversales se evidencian aprendizajes de mejoramiento de relaciones colectivas, desarrollo de confianza, de fortalecimiento de autoestima positiva y autocuidado, entre otras cualidades. Desde una perspectiva particularmente ligada a las disciplinas, se observa un mejoramiento concreto en aspectos psicomotores como percepción y desarrollo del sentido del ritmo, mejoramiento de posturas (estáticas o en movimiento) y mejoramiento de reflejos fisiológicos (como la respiración), además de la estimulación a la creatividad e imaginación, desarrollo que las docentes señalan como una habilidad con proyección en el tiempo.

< pág. 46

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

>> La propuesta se integra al Proyecto Educativo Institucional, el cual involucra a toda la comunidad.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA-FORMATIVA

>> Énfasis formativo: Contenido artístico cultural, vinculado a los contenidos mínimos obligatorios de la enseñanza básica formal.

>> Metodología: Docente vincula la educación artística con contenidos de otros subsectores, promoviendo que el estudiante construya su propio saber.

DIMENSIÓN SOCIAL

>> Participación comunitaria: Participación activa de las familias, conformación de redes.

MODELO

Colegio República de Italia

PRINCIPALES LOGROS

- >> Fortalecimiento de currículo formal con la educación artística.
- >> Incorporación de la comunidad externa a la escuela.
- >> Vínculo entre los docentes y los artistas participantes de los talleres.

CLAVES DE SUSTENTABILIDAD

- >> Los recursos económicos para los talleres se obtienen a través de los aportes del programa Acciona.
- >> Se releva la vinculación con instituciones estatales y privadas.
- >> Se exige la articulación con de los programas estatales de apoyo educativo (PAC-CNCA).
- >> Alianza Profesor-Artista.

Complejo Educativo Padre Óscar Moser

Padre Las Casas
Región de la Araucanía

En diálogo con
el patrimonio

La comuna Padre Las Casas le debe su nombre al sacerdote español Bartolomé de las Casas, quien fuera un gran defensor de los pueblos indígenas durante la conquista de América. Se ubica al sur del río Cautín y mantiene una estrecha relación con la ciudad de Temuco, capital de la Región de la Araucanía.

Esta zona ha sido desde antes de la conquista española el territorio natural de la etnia mapuche, la que si bien ha migrado a diferentes partes del país, aún concibe este lugar como el origen de su pueblo. En todas las ciudades y localidades de la región es común la convivencia con personas de origen mapuche, por lo mismo, preservar su cultura, costumbres y cosmovisión resulta muy relevante, en particular para instituciones vinculadas a la educación y a la cultura como el Complejo Educacional Padre Óscar Moser.

Este liceo técnico profesional gratuito inició sus actividades en el año 1983 y hoy ofrece especialidades comerciales, industriales y técnicas a 1.200 alumnos provenientes de sectores urbanos y comunidades rurales. Algunas carreras, como Atención de Párvulos, Contabilidad, Servicio de Alimentación Colectiva y Servicio de Hotelería, se imparten bajo una modalidad de formación dual en la cual los alumnos alternan sus aprendizajes en el liceo y en su lugar de trabajo.

Para el director, la formación de los estudiantes no se acaba ahí:

Nuestro proyecto educativo es formar personas que sueñen no solamente con una profesión sino también con ser personas integrales, que desarrollen un ámbito donde se valore lo cultural. Si lo logramos, le hemos dejado un legado a esas generaciones para que puedan desarrollarse mejor en la vida.

El liceo cuenta con diversas iniciativas en el campo artístico: tienen un coro, cultivan el folclor y anualmente organizan el Salón Azul Literario, al cual acuden poetas reconocidos de la región a contar su experiencia.

Una característica muy destacada de este liceo es que casi la mitad de los alumnos tiene ascendencia mapuche, particularidad que se debe, a juicio del director, a la disciplina educativa que profesan. El estudiante es consciente de

que al establecimiento va a estudiar, a aprender, a formarse. Y para instruirse acepta y exige seriedad educativa:

Hay que tener rigor, en el sentido de que el estudiante tiene que ser responsable, llegar a la hora, trabajar, captar lo que el profesor está diciendo. Las personas que pertenecen a la cultura mapuche son muy trabajadoras, muy responsables, muy exigentes y con mucho sentido de familia también. Entonces traen a los jóvenes acá porque tenemos un prestigio en la región, en el sentido de que tenemos ciertos patrones de trabajo y de conducta.

En general, una proporción minoritaria de los estudiantes —aquellos que mantienen sus raíces en las comunidades rurales— son más apegados a sus tradiciones, y como una manera de honrarlas, el establecimiento históricamente ha celebrado el *wetripantu* o año nuevo mapuche, actividad solemne realizada solo por y para miembros de este pueblo originario. En ella participan unos 50 estudiantes y sus familias, mientras que el resto de compañeros que no son de origen mapuche son enviados a sus hogares, para que no interfieran con el rito. Esto quizás ha contribuido a que la ceremonia mantenga un halo de misterio: “Viene un machi que les dice todo lo que va a pasar en el año, las cosas buenas y las malas. Pero no pueden decírselo a todos, se supone que es como un secreto”, confidencia una alumna. Ello apunta a la paradoja que se reitera en este, y quizás en muchos otros establecimientos de la Araucanía: salvo un pequeño grupo de estudiantes, la gran mayoría de los alumnos tanto mapuche como no mapuche desconocen la cultura de este pueblo.

Para revertir esta situación, desde mediados de 2011 empezó a funcionar como piloto en el establecimiento el programa Acciona Portadores de Tradición, del Consejo de la Cultura. Este programa muestra cómo la sinergia entre las distintas iniciativas culturales puede dar respuesta a las necesidades de una comunidad.

Acciona Portadores de Tradición

Acciona es un programa nacional de educación artística, que apunta a fortalecer la creatividad, la formación cultural y artística, y el desarrollo de capacidades socioafectivas de los estudiantes de establecimientos municipa-

les y particulares subvencionados del país. Uno de los componentes de este programa, Acciona Talleres, apoya el arte y la cultura en establecimientos educacionales mediante el financiamiento de talleres realizados por artistas o cultores tradicionales, en conjunto con docentes del establecimiento, durante el tiempo de libre disposición de la jornada escolar completa (JEC). El programa se enfoca principalmente en la Educación Parvularia y en la Educación Media, niveles que por lo general tienen menos acceso a docentes especializados en el área. Por medio de diferentes lenguajes artísticos, se busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales como el pensamiento crítico y la capacidad reflexiva, el trabajo en equipo, las competencias de resolución de problemas, así como fortalecer su autoestima.

> Propuesta pedagógica que incorpora Acciona Portadores de Tradición

Uno de los modelos pedagógicos de Acciona Talleres es Portadores de Tradición, en el cual cultores tradicionales trabajan en conjunto con artistas talleristas, los que ayudan a reinterpretar sus saberes en el lenguaje de las disciplinas artísticas contemporáneas. Según Cristian González, encargado de la macrozona sur de Acciona Portadores de Tradición, resuelve el desafío de difundir entre las nuevas generaciones el conocimiento ancestral que conservan los Tesoros Humanos Vivos¹ al vincularlos con los establecimientos educacionales. En este innovador programa, los talleres son planificados y desarrollados entre artistas talleristas, docentes titulares y un portador de tradición. El artista tallerista permite reinterpretar y expresar, a través de los diversos lenguajes artísticos (musicales, visuales, audiovisuales, escénico-corporales y literarios), el saber cultural transferido por el cultor, complementándolo con el trabajo que el primero propone, mediante didácticas del arte que fortalezcan los procesos de aprendizaje.

En la búsqueda de un establecimiento donde implementar esta propuesta, el Complejo Educacional Padre Óscar Moser fue escogido por sus condiciones particularmente propicias, según concordaron los representantes regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y del Ministerio de Educación

1 Tesoros Humanos Vivos es una iniciativa de la Unesco, implementada en Chile por el Consejo de la Cultura, que destaca a personas y comunidades portadoras de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de alta significación para el país y las comunidades locales, o bien, expresiones en peligro de desaparecer.

(Mineduc): un liceo que atiende población vulnerable, con alto porcentaje de estudiantes mapuche, que cuenta con directivos receptivos a la idea y un Tesoro Humano Vivo, Paula Painén Calfumán, contadora de cuentos tradicionales mapuche o *epew*, que vive en las cercanías.

Para el director, un objetivo importante del programa era “reencantar a los jóvenes con la cultura mapuche, con su pasado, con su presente, enfocándolos hacia el futuro”, especialmente a aquellos estudiantes que habían perdido contacto con sus raíces culturales y con su lengua ancestral. Al tomar la decisión de focalizar el programa en la carrera de Técnico en Atención de Párvulos, también se estaba apuntando a factores de orden más práctico, relacionados con las habilidades laborales de las alumnas. Según afirma la jefa de la carrera:

<
Enfoque que
revaloriza la
cultura ancestral

Mis expectativas eran que el programa entregara mayores herramientas a mis alumnas, para que pudieran desenvolverse mejor con los párvulos. Necesitamos que la alumna tenga cierto perfil, que sea bastante histriónica, que sea expresiva, que sea una persona dinámica, porque el trabajo con niños requiere de estas características.

Esta visión es compartida por el director, quien piensa que gracias al taller las estudiantes amplían su espectro cultural, cultivando diversas expresiones artísticas.

La decisión de focalizarse en esta carrera no pudo ser más oportuna, pues varias de las alumnas participantes en el programa realizaban su práctica en un establecimiento en el que también se estaba implementando el programa Acciona Párvulos. Ello generó un círculo virtuoso en que las alumnas podían reproducir lo aprendido con los niños a su cargo, bajo la supervisión de las mismas talleristas.

Acciona Portadores de Tradición se desarrolla en el liceo con la participación de cinco personas: la contadora de relatos tradicionales mapuche o *epew*, una acompañante o facilitadora, que explica los conceptos de la cosmogonía mapuche que aparecen en los cuentos, y tres talleristas, artistas vinculados a la danza, la música y el teatro, que conducen otros talleres entre los cuales se reparten las 60 alumnas de la carrera.

La estructuración del trabajo se fue conformando mediante ajustes sucesivos. En palabras del encargado de los programas Acciona de la macrozona sur:

En el formato implementado para este taller, la *epew* narra sus relatos de la historia y de la tradición mapuche. Ella, de alguna forma, le traspasa a las estudiantes y a los mismos talleristas esos conocimientos y ese saber ancestral, y ellos lo recogen y lo tratan de transformar en un nuevo lenguaje.

La experiencia se valora como una excelente forma de acercar a los niños y niñas a su historia.

Inicialmente las expectativas de las alumnas se centraban más en el aspecto lúdico y recreativo que percibían en las disciplinas artísticas, y en la búsqueda de un formato que identificara al taller como un espacio diferente y más adecuado a su espíritu. En la actualidad, los talleres se realizan semanalmente durante 90 minutos. Cada 15 días la portadora se reúne con los talleristas y el conjunto de las alumnas en un salón distinto a la sala de clases, el cual está habilitado con cojines en el suelo donde todas se acomodan y escuchan el relato con los ojos vendados. Con este recurso creativo se logra recuperar la atmósfera intimista en la cual estos relatos fueron creados y transmitidos por generaciones. Según revela el coordinador del programa, “las historias se cuentan en el campo, sobre el fuego, tomando mate, todos muy juntitos, conversando”, y con ello se logra que el grupo se concentre en la actividad, escuchando e imaginando los cuentos. Luego se sistematiza la experiencia con ayuda de la facilitadora.

> Programa que logra vincular la cultura con la formación de futuras educadoras de párvulos

En los talleres, las alumnas interpretan y recrean el contenido tradicional del cuento en un lenguaje distinto, dado por cada disciplina artística, y los talleristas apoyan y estimulan este proceso creativo con una metodología constructivista. “Los cuentos se relacionan con la naturaleza y el Universo, el cielo, la tierra; el profesor de música anota los textos en la pizarra y nos dice que, en base a eso, creamos canciones, rimas, poesías, lo que nos salga”, relatan las alumnas. Esto no es fácil, dada la poca familiaridad de ellas con este estilo de trabajo y los múltiples requerimientos que involucra, desde el punto de vista estético, de la educación de los sentidos, del juicio y de la expresión personal.

A fines del año 2011, todos los talleres montaron una obra llamada *¡Despierta, América!*, creada por alumnos y talleristas, que recogía el diálogo entre las manifestaciones artísticas tradicionales y los elementos de la cultura mapuche, y la representaron en el colegio, con gran satisfacción por parte de los participantes y espectadores. Estos resultados motivaron al director a cofinanciar la iniciativa para la contratación de un tercer tallerista para el año 2012, ya que el programa solo contaba con presupuesto para dos. El objetivo era que el equipo preparara una obra que representara al colegio en un evento externo, para lo cual se comprometió a financiar las horas adicionales que los talleristas deberían dedicarle a esta tarea. En adelante, la institución proyecta financiar su continuidad con fondos de la subvención escolar preferencial (SEP).

Después de más de un año de implementación del programa, este ha ido evolucionando y encontrando con éxito estrategias para cumplir sus objetivos. Las talleristas se reúnen periódicamente con las profesoras para tratar temas logísticos o problemas conductuales más puntuales, y en la medida que el programa adquiere contornos definidos y se instala como parte integrante del colegio, se inicia el desafío de sistematizar e intencionar el uso pedagógico de las nuevas habilidades y conocimientos adquiridos por las alumnas en las actividades que estas desarrollan como parte de su formación dual, especialmente en los jardines en los cuales las talleristas no tienen presencia directa a través del programa Acciona Párvulos. Asimismo, el trabajo conjunto permitirá que ambos, talleristas y profesores, se enriquezcan con las visiones, metodologías y estrategias pedagógicas que el otro puede aportar.

Efectos del programa en el establecimiento

El programa cumple su objetivo de desarrollar en las participantes una valoración de la cultura tradicional. Las alumnas mapuche parecen sentirse más reconocidas y validadas, asumiendo públicamente su herencia. Las jóvenes en general, tanto mapuche como no mapuche, desarrollan una mayor sensibilidad por este patrimonio vivo y cercano. Señala una alumna:

Es una región donde hay hartas personas mapuche y deberíamos tener más conocimiento sobre eso... Sabemos que existen, pero más allá... No hay nadie que nos explique, y esta es una forma entretenida de aprender. Creo que ahora hay más respeto hacia el origen mapuche. La señora Paula nos mostró su vida, lo que hacía. Entonces

una igual siente ternura hacia ella y la expande hacia los demás, por la forma en que viven y el esfuerzo por mantener la tradición.

Esta sensibilización en las alumnas de la carrera, también es reconocida por la jefa de la modalidad:

Antes, a muchas alumnas mapuche les costaba asumir su origen frente al resto; sin embargo, ahora, por ejemplo, para la celebración del año nuevo mapuche (en la carrera), ellas llegaron con sus vestimentas y con sus joyas (...) Se degustaron comidas típicas, había *muday*, sopaipillas, piñones, mote, catutos, se colocó música. Yo siento que ahora muestran con mucho orgullo su cultura, porque se le ha dado importancia, y lo están disfrutando.

> Enfoque contextualista en la enseñanza del arte

A través de las disciplinas artísticas, las alumnas adquieren habilidades de particular utilidad en su carrera; aprenden a proyectar la voz, tocar instrumentos, usar un lenguaje corporal expresivo para animar un relato y mantener la atención del oyente, entre otras. Esto ha tenido un impacto en el desarrollo personal de las alumnas que ellas reconocen y valoran. “En teatro una saca más personalidad. La profesora como que nos motivaba: ‘¡Caminen firme, la frente en alto!’ Yo antes era más tímida, insegura, y esto me ayudó hartito a mí”, destaca una estudiante.

Según el director y la jefa de carrera del establecimiento, la motivación expresada por las estudiantes ha repercutido positivamente en sus calificaciones, ha mejorado su autoestima y la seguridad en el hacer, lo que se refleja en su práctica dual en los jardines infantiles, replican lo que aprenden y tienen mucho éxito en su vínculo con los niños y niñas.

Finalmente, el coordinador del programa reflexiona sobre el sentido del mismo en el establecimiento y en otros como este:

Acciona, si bien es un programa que intenta hacer mejoras a través del arte, primero es un programa social. El arte es el medio, pero lo que se intenta lograr, más allá del desarrollo de objetivos transversales, de la creatividad, etc., es un desarrollo emocional en el joven. Hay liceos que no tienen la oportunidad de trabajar las emociones de los chicos, no tienen la oportunidad de ir a este elemento fundamental de todas las personas que la educación ha abandonado. En ese sentido, yo creo que los liceos lo necesitan, porque si no muchos alumnos no van a tener otro momento en su vida para tener una experiencia artística que los emocione.

SÍNTESIS

Complejo Educacional Padre Óscar Moser

CONTEXTO

pág. 57 > Acciona Portadores de Tradición, nace como una fusión de dos programas existentes del Consejo de la Cultura: Acciona (que promueve el desarrollo de la creatividad a través de talleres artísticos en establecimientos educacionales sin acceso a ella) y Portadores de Tradición (que se desprende como estrategia de difusión de los Tesoros Humanos Vivos, reconocimiento Unesco a los individuos o comunidades depositarios de patrimonio cultural inmaterial valioso o en riesgo de desaparecer).

Este programa se aplica como piloto en el Complejo Educacional Padre Óscar Moser, establecimiento con alto porcentaje de alumnos mapuche en la carrera de Técnico en Atención de Párvulos, que se imparte en modalidad dual. Si bien no es su objetivo, la focalización en esta carrera tiene el beneficio adicional de que el programa puede ser replicado en los jardines donde trabajan las alumnas, en algunos casos con supervisión de las talleristas.

ENFOQUE Y ESTRATEGIA

El programa se sitúa en una visión contextualista, apuntando a varios objetivos, donde el arte aparece como un medio para llegar a otros fines, que se encuentran en el ámbito del desarrollo de las habilidades transversales: creatividad, trabajo en equipo, desarrollo de repertorio expresivo, fortalecimiento de la autoestima, y el desarrollo emocional de las jóvenes, siendo parte de una experiencia artística que apela a esa dimensión entre otras.

En los talleres se destaca la puesta en práctica de la concepción del arte como un estado de encuentro, que posibilita vínculos sociales entre grupos distanciados unos de otros. Se logra generar un lugar de intercambio de experiencias culturales con la comunidad mapuche.

Gracias a la validación de la cultura ancestral de una parte significativa de los alumnos del liceo, el programa contribuye a generar un mejor vínculo con sus orígenes culturales, produciéndose un diálogo intercultural basado en el respeto y consideración del otro.

Creatividad, trabajo en equipo, desarrollo de repertorio expresivo,
fortalecimiento de la autoestima y desarrollo emocional.

Se destaca la presencia de un cultor tradicional, reconocido como Tesoro Humano Vivo, una contadora de cuentos mapuches o *epew*.

En esa línea, esta propuesta educativa también coincide con algunos propósitos formativos del enfoque pragmatista en educación artística, en donde la acción educativa de comprender la cultura estética (la propia y la ajena) debe tener como misión ampliar el espectro del “nosotros”, ya que al proporcionar amplia información sobre los criterios, creencias y anhelos ajenos, logramos identificarnos con el otro y “hacerlo de los nuestros”.

pág. 59 > El programa logra resultados positivos por dos lados. Por una parte, ser un valor agregado en la formación de las educadoras, y por otra, impactar directamente en los jardines infantiles en que realizan sus prácticas pedagógicas. Esto puede ser un modelo exitoso a replicar ya que implementar programas artísticos en instituciones que forman educadores permitiría extender el impacto educativo y transformador de las iniciativas.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

La metodología implementada en las acciones pedagógicas de los talleres se basa en el trabajo con la propia experiencia de las estudiantes para establecer vinculaciones afectivas y reflexivas con las manifestaciones artísticas y/o cuentos relatados. De este modo, metodológicamente, dichos talleres se acercan al enfoque pragmatista de la educación artística.

Se destaca la presencia de un cultor tradicional, reconocido como Tesoro Humano Vivo, una contadora de cuentos mapuche o *epevu*, y una acompañante que ayuda a sistematizar sus relatos tradicionales, que forman equipo con tres artistas talleristas que conducen los talleres de música, teatro y danza, guiando a las alumnas en su reinterpretación de los cuentos en otros lenguajes artísticos mediante un enfoque constructivista.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

>> Acción del equipo directivo enfocada a articular la iniciativa con el proyecto educativo institucional y la cultura de la comunidad.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA-FORMATIVA

>> Énfasis formativo: Educación artística con acento en cultura mapuche, a través de talleres de reconocimiento de su patrimonio cultural.

>> Metodología: Trabajo basado en las propias experiencias de los estudiantes, buscando desarrollar habilidades emocionales y sociales.

DIMENSIÓN SOCIAL

>> Participación comunitaria: Participación activa de miembros de la comunidad mapuche.

>> Patrimonio cultural: Tesoros Humanos vivos y tradiciones de cultura mapuche.

MODELO

Complejo Educacional Padre Óscar Moser

PRINCIPALES LOGROS

- >> Se reconoce mayor valorización y sensibilización hacia la cultura mapuche en los estudiantes.
- >> Las estudiantes han desarrollado habilidades artísticas y comunicativas y expresivas.
- >> Se percibe fortalecimiento del vínculo entre las estudiantes de párvulos y los niños(as) que atienden.

CLAVES DE SUSTENTABILIDAD

- >> Mantención aportes económicos: programa Acciona, Portadores de Tradición y fondos SEP.
- >> Participación de miembros de la comunidad mapuche.
- >> Participación de docentes.

ESCUELAS ARTÍSTICAS

CAP. 2

Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen

La Serena
Región de Coquimbo

Un semillero de músicos

La ciudad de La Serena es el segundo destino turístico más importante de Chile. Sus largas y relativamente cálidas playas, su cercanía al Valle del Elqui —famoso por su clima, cielos despejados y producción pisquera— sumado a la bella arquitectura neoclásica de sus edificaciones, hacen de la capital de la Región de Coquimbo una visita obligada del norte chileno.

En esta ciudad se encuentra la Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen cuyas raíces son profundas y de larga data, sólidas y reconocibles. El proyecto educativo se fundó en el año 1965 con el nombre de Escuela Experimental de Música, ligada en ese entonces a la sede que la Universidad de Chile tenía en La Serena. Su propósito inicial era llevar la música a las clases que vivían en condiciones precarizadas, tanto a nivel económico, como social, en la Región de Coquimbo.

Su fundador, Jorge Peña Hen, es una figura trascendente en el contexto nacional, pues desde su objetivo de expandir la enseñanza de la música, generó proyectos que han modificado radicalmente las prácticas de la enseñanza de las Artes Musicales del país. El más destacado de ellos fue el que creara en 1964: la primera Orquesta Infantil y Juvenil de Latinoamérica, iniciativa que quedó interrumpida tras el golpe de Estado de 1973 en Chile, contexto en que Peña Hen fue asesinado, en octubre del mismo año, víctima de la Caravana de la Muerte, pero que se reactivó en los años 90 con los gobiernos de la transición democrática. Gracias a esta iniciativa señera, Chile cuenta en la actualidad con cerca de 400 orquestas en todo el país, entre infantiles y juveniles.

El director actual de la escuela subraya que este proyecto original estuvo siempre asociado al ideal de educación que poseía su fundador: “Él pensaba que la música no debía ser para las élites sociales sino que quería masificar su educación, y él entendía la masificación a través de los niños”, concepto que también entendía desde una filosofía educativa integradora. “Él veía que el buen alumno de música no debía serlo solamente en esta disciplina. Un buen músico es, a la vez, un buen matemático, un buen humanista, un buen químico o un buen biólogo”.

Actualmente, la escuela funciona al alero de la Universidad de La Serena, institución con la que mantiene un estrecho vínculo de origen, desarrollo y

finés educacionales. De hecho, todas las dependencias que posee la Escuela Experimental de Música pertenecen a la Universidad de La Serena.

Hitos

La dictadura establecida durante el gobierno militar (1973-1990) significó un quiebre en el desarrollo del proyecto educacional de la Escuela Experimental de Música. Así, aunque continuó realizando sus actividades, lo hizo desde una posición muy discreta, pues su trabajo no era bien visto por las autoridades de la República.

Debido a la reforma educacional de 1981, las universidades regionales que eran sedes de la Universidad de Chile a lo largo del país se transformaron en entidades autónomas, tras lo cual la escuela vivió una crisis relevante. Al no existir un acuerdo con respecto al sentido de seguir en funcionamiento, la escuela se vio desvinculada de esa tradicional casa de estudios, por lo que fue necesario aliarse esta vez a una nueva figura de educación superior: la Universidad de La Serena.

Dicho proceso de transformación convocó la participación del director de orquesta, Fernando Rosas, quien visitó la escuela y elaboró un análisis de la situación. Inicialmente Rosas no veía con buenos ojos que los niños tocaran en orquestas, pues consideraba que la formación musical no necesitaba de la exposición pública a temprana edad. Pese a ello, la experiencia y los resultados que observó modificaron su percepción original y reconoció en la escuela la calidad profesional que poseían sus integrantes, tanto la de los alumnos como la de los docentes. El informe que resultó de la visita de Rosas resaltó la necesidad de continuar con la escuela en La Serena y puso en práctica de la implementación de las orquestas infantiles y juveniles. Finalmente, en 1991 lideró un proceso de fortalecimiento de las orquestas a lo largo de todo el país mediante la gestión de recursos para la capacitación de profesores y directores de orquesta.

En 1998 se creó la Fundación Educacional Musical Cultural Universidad La Serena. Este cambio de nombre se instituyó como una manera de reparar un problema administrativo que tenía la Escuela Experimental, tras lo cual se convirtió en una escuela particular subvencionada administrada por dicha

Fundación. Finalmente, en 2009, el establecimiento adoptó la jornada escolar completa (JEC).

Relación con la comunidad

> Redes y asociatividad con una multiplicidad de agentes locales y externos a la región

La escuela posee un permanente vínculo con un amplio rango de actores sociales de la comunidad a la que pertenece. Esta relación se desarrolla gracias a la interacción constante entre las partes, la que muchas veces está también determinada por demandas de participación provenientes de organismos externos a ella. Estas invitaciones son de diversa naturaleza: eventos culturales, conferencias, charlas respecto de la formación vocacional de los jóvenes en la música; y también provenientes de distintas entidades como municipalidades de la región, juntas de vecinos y Carabineros de Chile, entre otras. A lo anterior se suma la relación permanente que existe con otras instituciones de educación superior, las que constantemente establecen lazos con la escuela para realizar prácticas pedagógicas, como es el caso de la Universidad Pedro de Valdivia, la Universidad Santo Tomás y la propia Universidad de La Serena.

En este sentido, el establecimiento forma parte de un programa especial con el que cuenta la Universidad de La Serena, el cual señala que la infraestructura que utiliza pertenece a esa casa de estudios, situación que desde la perspectiva del director les condiciona, debido a que actualmente la universidad tiene crecientes necesidades de infraestructura para sus programas regulares. Al respecto, este es firme: “Esto no se mueve, esto es para la Escuela de Música”. Cabe señalar que el rector de la Universidad de La Serena es al mismo tiempo el presidente de la Fundación Educacional que sostiene la escuela en cuanto a financiamiento, lo cual fortalece su estabilidad como proyecto. De hecho, algunos programas de vinculación con el medio se desarrollan gracias a la alianza entre la escuela y la universidad. Se trata de un hecho relevante, ya que las actividades que realiza la escuela en su comunidad muchas veces son a beneficio de las necesidades propias de cada agrupación, o bien, de las distintas instituciones demandantes, lo que lleva a identificar el proyecto con una práctica de colaboración colectiva y solidaridad permanentes que le anclan en el imaginario de un amplio universo comunitario.

Por último, la comunidad compuesta por los padres y apoderados participa y tiene injerencia en el desarrollo de las iniciativas que el establecimiento

implementa de forma muy activa. Esta se materializa a través de instancias formales, como el Consejo Escolar o el Centro de Padres; o bien, informales, como es el caso del apoyo de los apoderados a los niños, niñas y jóvenes, en sus propios procesos educativos.

Metodología

La propuesta educativa del establecimiento está sostenida por un objetivo central que su director reconoce como el “sello” del colegio: formar integralmente al alumno. Desde el punto de vista metodológico, este logro que se consigue por medio de una práctica pedagógica que instala, con el mismo nivel de importancia, el desarrollo del conocimiento ampliado de las ciencias y del cultivo de la música, siendo esta última el eje articulador del objetivo: “El centro del aprendizaje, el centro del currículo es la música. En torno a la música gira todo lo demás: la parte administrativa, la parte curricular, la parte disciplinaria”, subraya. Dicho eje, que también se ve fortalecido por el tipo de estudiante que ingresa al establecimiento, constituye una diferencia respecto de los establecimientos educacionales tradicionales, ya sea por asuntos vocacionales o por la proyección que los alumnos visualizan. Como aclara su director: “lo ven como una especie de relación con el mundo postsecundario de estudios superiores o laborales”.

Las clases del currículo regular se realizan en el área de la escuela, en tanto que las clases de formación musical (un 90% de ellas) se llevan a cabo durante la tarde en las salas de la universidad y con diversa intensidad horaria. “Los niños transitan hacia la universidad y se devuelven al establecimiento” indica su director. Esta situación es posible gracias a la distribución territorial en que se emplaza la escuela, la cual conecta físicamente con la universidad. Este hecho geográfico y espacial ha condicionado formas de relación transversales entre los estudiantes de ambas entidades de formación, pues se genera un flujo de encuentro entre niños y jóvenes que poseen edades entre los 6 y los 18 años; los que, además, establecen relaciones con los jóvenes estudiantes de la propia universidad.

Este principio de relación transversal, que se verifica gracias al uso de un espacio físico común, pone en práctica ciertas metodologías pedagógicas (Montessori y Waldorf, principalmente) que fomentan la presencia de estudiantes de dife-

<
Articulación e
integración de los
educandos con la
Universidad de La
Serena

rentes generaciones como una forma de vinculación más orgánica, tal como debiera ocurrir en la vida real de los seres humanos. Esto permite a los alumnos establecer relaciones críticas con aquellos modelos pedagógicos que fomentan la división educacional organizada por niveles de edad-aprendizaje.

Asimismo, el tránsito del sistema hacia la jornada escolar completa (JEC) se ha convertido en una situación que el jefe de la Unidad Técnica Pedagógica mantiene en constante observación: “Cuando no existía la JEC las posibilidades eran mucho más amplias en cuanto al tiempo que tenían disponible los alumnos y profesores para poder trabajar en el área musical”.

Ahora bien, desde el punto de vista de la comunidad escolar, el establecimiento posee cursos desde el 1er año básico hasta el 4° año medio y un universo total aproximado de 650 alumnos, los que en el área musical se organizan en torno a siete conjuntos instrumentales y dos coros: banda infantil, orquesta infantil, banda intermedia, orquesta intermedia, una orquesta filarmónica juvenil, una banda juvenil y una orquesta sinfónica juvenil, que es la más importante, ya que incluso realiza presentaciones en el Teatro Municipal de Santiago.

El repertorio musical con el que se trabaja en la escuela tiene un enfoque eminentemente clásico. “Aquí no hay guitarra eléctrica, no hay batería, nada de eso”, aclara su director, debido a que la orientación del colegio es fortalecer la práctica de una tradición musical occidental, de forma consciente, destacando la música clásica y su influencia en los diversos estilos contemporáneos.

En este sistema metodológico los niños eligen el instrumento con el que quieren practicar hacia el final de 4° básico. En ese nivel se implementa un curso denominado Exploratorio, en el cual, durante todo el año, los niños prueban el ejercicio de todos los instrumentos: vientos, bronces, cuerdas, de doble caña, y al mismo tiempo, conocen a todos los profesores y participan de los ensayos con la banda infantil en donde se ejercitan con tres instrumentos, probándolos. Posteriormente los niños definen un orden de prioridad para desarrollar tres aprendizajes instrumentales.

Las evaluaciones se realizan de forma tradicional, es decir, coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación y pruebas parciales, todas ellas a partir de

objetivos específicos (propios del nivel en el que se encuentran los estudiantes), musicales (también propios de su nivel e instrumento) y transversales (que los niños y jóvenes deben desarrollar en todos los niveles). A partir de metodologías de aprendizaje y contenidos propios del establecimiento, se va evaluando el desarrollo de los estudiantes, lo cual representa parte del aporte que realiza la comunidad educativa a la enseñanza de la música.

La experiencia de la Escuela Jorge Peña Hen tiene un sentido reconstruccionista (Freedman, 2003; Hernández, 2004) pues pretende, en sus orígenes, cambiar la idea de que las artes, específicamente la música, son propias de una élite. Así, a través de la enseñanza musical se procura establecer acciones de equidad y democratización del acceso, comprensión y práctica de la música como manera de incluir, especialmente, a los sectores sociales más desfavorecidos. Asimismo, la experiencia de la escuela posee un sello distintivo en su estructura educativa que prioriza la enseñanza de la música como un eje del proceso educativo escolar (Read, 1982), considerando esta área artística también para fortalecer los aprendizajes de las otras disciplinas del currículo.

Estudiantes y docentes

Respecto del proceso de admisión, todos los estudiantes deben pasar por una instancia de selección para detectar su real deseo y gusto por la música. Esta prueba de admisión, que consiste en una audición, es determinante para seleccionar y privilegiar el acceso de un estudiante por sobre otro, así como también lo es que los postulantes posean un promedio de notas general igual o superior a 5,5.

Por otra parte, durante la permanencia de los niños en la escuela también es posible identificar en ellos algunos rasgos transversales de desarrollo emocional y social que los distingue y que se potencian a lo largo del tiempo. Entre ellos se puede destacar que los alumnos son seres afectivos, sensibles, promotores, con grandes condiciones para ejercer liderazgo, vocación de servicio social, vocación de participación respecto de la contingencia regional y nacional y que cuentan con una fuerte proactividad. “Un alumno que nos cuesta de repente tener en la sala de clase, pero que tiene un sentido muy fuerte de la solidaridad”, acentúa su director caracterizando a sus estudiantes.

Desde una perspectiva directamente relacionada con los aprendizajes formales y con la proyección hacia el campo laboral, aun cuando se trata de estudiantes muy apegados a la disciplina musical, una vez que terminan el 4º medio, son pocos quienes continúan específicamente con ella a nivel superior. Su director estima que, como máximo, un 15% de ellos perfecciona sus conocimientos al seguir una carrera universitaria en el área. El porcentaje restante opta, en general, por ingresar a la educación superior estudiando carreras tradicionales: Arquitectura, Ingeniería, Medicina, Pedagogía, etc. Una parte de estos últimos postula e ingresa a la Universidad de La Serena, sin hacer uso de ningún beneficio especial por egresar de una escuela que está vinculada formalmente a la universidad, sino que lo hacen a través de los sistemas generales de admisión determinados por el Ministerio de Educación.

Ahora bien, respecto de los docentes, el colegio trabaja con dos tipos de profesionales: los primeros vienen del área de la formación general (Lenguaje, Matemáticas, Historia, etc.) y son contratados por la escuela; aunque no intervienen en la formación musical, todos ellos son sensibles hacia los objetivos artísticos del establecimiento. Luego están los docentes de la formación musical, es decir, académicos (licenciados, magísteres, doctores, a veces con formación internacional) que participan del proyecto mediante el convenio existente con el Departamento de Música de la Universidad de La Serena. La disparidad en cuanto al origen de los educadores marca importantes diferencias respecto del entendimiento de las prácticas de enseñanza, las que algunas veces generan ciertos problemas de ajuste entre ambos grupos y que son analizadas y mediadas en estrecha colaboración con el director y el jefe de la UTP. Como indica el primero: “El profesor de la Universidad de La Serena es académico, tiene su estilo, tiene su forma de trabajar, y el profesor del área de formación general es más estructurado”. Se estima, sin embargo, que esta distinción permite cumplir de mejor forma con los requerimientos normativos y administrativos vinculados a la toma de asistencia, evaluaciones, planificación, exigencias al alumno respecto del uniforme escolar, etc. Se trata pues de problemáticas que emergen debido a las de diferentes culturas de aprendizaje, las que si bien generan ciertas tensiones, suelen ser resueltas de modo positivo, sin afectar el desarrollo del proyecto educativo y muchas veces favoreciendo el diálogo y la reflexión educativa.

Por tratarse de un establecimiento que cuenta con muchas particularidades, la coordinación interna puede verse como un trabajo más complejo que el que pudiera esperarse en las escuelas y liceos tradicionales, pero cualquier dificultad siempre se resuelve de manera que las metodologías y los contenidos de las asignaturas se potencien entre sí, y fortalezcan, en conjunto, el aprendizaje integral de los estudiantes.

Los métodos utilizados en las prácticas educativas son coherentes con el enfoque logocentrista para la educación artística (Gardner, 1991; Parsons, 2002; Eisner, 1998) pues se orientan hacia la excelencia educativa y el dominio de la disciplina musical. En síntesis, la experiencia de la Escuela Jorge Peña Hen posee un sentido orientador y fundante reconstruccionista, el cual se plasma en una estructura que permite enseñar habilidades propias de otras áreas a través de la música.

<
Perspectiva
logocéntrica en la
enseñanza del arte

Organización

Las transformaciones que la escuela ha debido enfrentar a lo largo del tiempo han modificado algunas de sus características iniciales. Una de las más notorias está vinculada al universo de alumnos que experimentan el proyecto. Si bien inicialmente este estaba dirigido a la enseñanza musical en sectores precarizados social y económicamente, actualmente el colegio no posee ese foco de atención de modo tan específico. Sus estudiantes son niños y jóvenes que, en un alto porcentaje, tienen padres con una enseñanza universitaria completa.

La organización general del colegio, en tanto, se verifica a partir de las decisiones que se acuerdan en la Fundación que se ha creado y que, además, no presenta problemas notorios de financiamiento.

El universo aproximado de 650 alumnos, de 1º básico a 4º medio, está organizado en dos cursos por nivel y su número promedio en aula es de 26 estudiantes. Se estima que esta cantidad es necesaria, tanto para impartir Artes Musicales, como para el mejor desarrollo de las metodologías de aprendizaje, y adecuada implementación desde el punto de vista del equipamiento.

Así, puesto que se trata de cursos más bien pequeños, esta distribución promedio permite hacer un trabajo más personalizado, en donde cada niño y

joven tiene el tiempo y la atención oportuna de cada docente, lo cual les permite ir avanzando juntos en la adquisición del conocimiento. De la misma forma, posibilita que la evaluación, en lo que a la educación musical se refiere, sea diferenciada, tanto en el marco de las clases colectivas como en el caso de los reforzamientos individuales.

Ahora bien, el sistema de utilización de los instrumentos, por parte de los alumnos, se verifica siguiendo un proceso estandarizado que permite asegurar el acceso a los mismos con equidad, eficaz y eficientemente, tal como ha quedado demostrado en el tiempo. Así, cada año, el apoderado firma un convenio con la universidad, en el cual se indica que el alumno puede llevarse el instrumento para su casa, para devolverlo a finales de año en las mismas condiciones en que le fue prestado. En dicho convenio también se indica que, si fuera necesario realizar una reparación el apoderado se compromete a pagarla.

La escuela también cuenta con una instancia de organización colectiva en donde se reúnen todas las partes involucradas y que se denomina Consejo de Ampliación. Esta entidad incluye a los docentes de Artes Musicales (esencialmente a quienes provienen de la universidad) y constituye un espacio adicional a los Consejos de Profesores que se realizan todos los días lunes, con lo cual se contribuye a la reflexión y a la toma de decisiones de una manera coordinada. Esto es particularmente sensible si se piensa en los variados aspectos que comprometen sus responsabilidades como diferentes agentes vinculados al establecimiento.

Por otra parte, desde una perspectiva financiera, la escuela cuenta principalmente con fondos obtenidos mediante la subvención estatal, el copago de los apoderados y la postulación a diversos fondos concursables implementados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, además de aquellos provenientes de la Universidad de la Serena, institución que colabora con la prestación de servicios educativos a través de sus académicos. También es posible agregar en este punto aquellas acciones emprendidas por algún director de orquesta que sea gestor de ciertas actividades, así como también cabe destacar los apoyos parciales provenientes de las municipalidades de la región (por ejemplo, prestación de vehículos de transporte para el traslado

de las orquestas y bandas). La totalidad de las actividades a las que son convocados los niños de la escuela se realizan de forma gratuita.

La gratuidad en la difusión del trabajo de los estudiantes, mediante la realización de estas actividades de extensión, recupera una de las principales características del proyecto educativo original de Jorge Peña Hen: acercar la música a los sectores menos beneficiados. Este también es el espíritu que se preserva generando sistemas para que niños, niñas y jóvenes sin recursos puedan estudiar y mantenerse en la escuela, por lo que se ha implementado un sistema de becas parciales y totales.

Beneficios observados en los niveles de aprendizaje

Tras la descripción de la experiencia se desprende que las artes musicales colaboran en el mejoramiento de la educación formal, ya que ponen en circulación características tales como la autodisciplina (condición que los estudiantes desarrollan en asociación con un alto sentido de responsabilidad), el pensamiento crítico, el mejoramiento de la concentración, el espíritu de investigación y creatividad, y el sentido de perseverancia y modulación de caracteres de personalidad que contribuyen a disminuir los niveles de hiperactividad u hostilidad. En palabras de la coordinadora de asignaturas musicales esto “crea una persona más sensible y más simpática. La gente normalmente tiene algo especial que la música saca de adentro de ellos”.

Desde la perspectiva de los docentes, estas características inciden en un mejoramiento evidente de los aprendizajes formales, tales como el que se produce en las asignaturas de Matemáticas o Inglés, y que se aprenden y apprehenden mediante la ejercitación musical. Así lo relata su director: “Los directores de orquesta piden precisión, puntualidad, responsabilidad, ciertas condiciones de convivencia escolar que se dan justamente gracias a los ambientes musicales”. Todas estas virtudes, además, se materializan también en las salas de clases formales. Por ejemplo, en el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) de Inglés, prueba que es esencialmente de audición, los estudiantes tuvieron el primer puntaje regional.

Por último, desde una mirada más bien transversal y extendida en el tiempo, es reconocible de manera objetiva que la enseñanza musical permite a estos

<
Integración social
y focalización en
los grupos más
vulnerables

<
Conocimientos
y habilidades
desarrollados a
través de las artes
musicales

estudiantes desarrollar habilidades y competencias valiosas que potencian y afianzan sus conocimientos formales en el futuro. La jefa de UTP señala que el aprendizaje musical ejercita hábitos de estudio especiales:

Estos niños son muy buenos. La verdad es que en ese sentido es un colegio tranquilo. Son críticos, sí, son críticos. Aunque sean niños sanos, no significa que hagan exclusivamente lo que se les pide que hagan, sino que ellos también critican muchas situaciones y muchas veces piden razón de por qué una cosa o la otra. Son artistas.

Algunos factores de riesgo

Si bien en términos generales la escuela no posee dificultades severas para la implementación del proyecto, sí es posible distinguir algunas situaciones que deben ser observadas permanentemente, para que dicho proyecto siga ejecutándose según lo esperado.

Una de las dificultades que es posible mencionar es la rotación en los equipos directivos. En efecto, la escuela ha tenido varios directores y recién desde el año 2011 estos son elegidos por concurso. Antiguamente, los equipos directivos, equipos técnico-pedagógicos, jefes de UTP, inspector, director, etc., eran elegidos por el mismo personal docente. De este modo, un profesor podía ser director un año y al año siguiente volvía al aula. Este sistema resultó ser ineficiente, ya que complejizaba la toma de decisiones respecto del desarrollo de proyectos de mejoramiento del establecimiento en el largo plazo, los cuales se diluían al no poseer continuidad la autoridad directiva lo que, finalmente, terminaba por debilitar la toma de decisiones internas.

Un segundo factor que es imprescindible mencionar es el grado de empoderamiento que tienen los apoderados respecto de las decisiones que se toman en la escuela, lo que es muy positivo en tanto las decisiones logran ser de mutuo acuerdo, condición que se da la mayoría de las veces. Este importante factor a considerar, para la permanencia del proyecto en el tiempo, proviene de varias fuentes vinculadas al contexto histórico y humano de esta experiencia. Por ejemplo, las características antes descritas de los estudiantes son también propias y posibles de observar en sus padres (sensibilidad, liderazgo), lo que posibilita que se sientan aún más parte del proyecto educativo de forma integral, porque conocen y preservan sus orígenes.

Por otra parte, ese mismo sentido de pertenencia y participación puede transformarse en una complejidad al momento de enfrentar ciertos aspectos de la escuela. Es el caso de las críticas más severas de los apoderados hacia el sistema de cofinanciamiento, en donde los argumentos más fuertes apuntan a una pérdida del sentido del proyecto formativo creado por Jorge Peña Hen, quien fundó la escuela “destinada a niños de extrema pobreza”, repite el director. El sueño de esta escuela que en 1965 era posible implementar porque poseía recursos del Estado (un año antes se había dado inicio a la reforma educacional del gobierno de Eduardo Frei Montalva), no pudo mantenerse una vez que el colegio se hizo particular subvencionado, delegando la sustentabilidad de la institución en la familia de los estudiantes.

Proyecciones

Actualmente, el establecimiento tiene en perspectiva afianzar al máximo posible la formación de sus estudiantes desde la práctica de las artes musicales, en un contexto de integración con formación científico-humanista. Aunque bien podría definirse como una escuela artística en su totalidad, ello no es interés de la Fundación debido a que al finalizar cuarto año medio, más del 50% de los estudiantes opta por el ingreso a carreras universitarias que no son musicales, lo cual demuestra que el foco está puesto en la música, pero no necesariamente, en la formación de músicos de conservatorio.

Asimismo, para sus docentes es evidente la necesidad de contar con mayor equipamiento e infraestructura física, así como también que estos pertenezcan a la escuela de modo particular. Por lo tanto, son partidarios de generar alguna vía de desarrollo que les permita crecer en este aspecto en el mediano plazo. Estas demandas se hicieron más evidentes en el último tiempo, ya que debido al movimiento estudiantil y a los paros de la universidad, los docentes vivieron cercanamente la imposibilidad de acceder a sus salas y realizar su labor docente con tranquilidad. Continuaron haciendo clases, pero no podían hacer uso de las salas de la Escuela de Música de la universidad, por lo que debieron reacondicionar espacios dentro de las dependencias destinadas a educación formal. Los requerimientos de contar con una infraestructura propia también grafican la necesidad de tener más salones de ensayo y un salón oficial de presentaciones que posea las condiciones técnicas exigidas por las prácticas musicales de banda y orquesta.

Por último, los docentes han planteado su interés para que la escuela pueda implementar un buen archivo musical de las actividades que ellos mismos realizan, así como también de otras fuentes que concentren información de relevancia para sus estudiantes y sirvan de referencia a su quehacer.

Replicabilidad y prácticas significativas

El modelo implementado por la Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen ha servido de inspiración para muchas escuelas de música a lo largo del país. Como por ejemplo, la Escuela Claudio Arrau (en Coquimbo), la Escuela Pedro Aguirre Cerda (en La Antena) y la Escuela de Formación Artística (también en La Serena).

Entre las principales características del proyecto educativo que sus docentes identifican como importantes para que esta iniciativa sea replicable se detallan las siguientes:

- ❖ La calidad profesional con que se implementan los programas de formación musical. Este prestigio ha determinado que otras organizaciones educacionales y docentes de otras regiones del país, que han deseado generar programas de formación artística en vínculo con la formación reglada, realizaran pasantías en el establecimiento, para poder conocer el modelo implementado, desde la propia experiencia y de este modo recoger los aciertos ya descubiertos.
- ❖ Otorgar un alto grado de profundización y particularidad a los conocimientos que los alumnos pueden alcanzar.
- ❖ La vinculación directa de la escuela con la universidad, lo que propicia cierto diálogo, no solo a partir de la docencia de algunos académicos sino también debido a la presencia de los estudiantes escolares en el espacio universitario.
- ❖ Realizar procesos de selección de los alumnos, enfatizando en las exigencias por cumplir, puesto que ello está directamente vinculado con la práctica musical, como eje central, relevando de este modo la efectividad de la implementación de un proceso educativo de calidad, desde el desa-

rrollo de capacidades vinculadas a la expresión, y a la valorización de esta área de la experiencia humana como medio de aprendizajes transversales y formales.

- ❖ Mantener cupos para niños y jóvenes talentosos en el área musical, pero que no poseen los recursos económicos para pagar el cofinanciamiento, para lo cual es necesario generar becas de estudio.
- ❖ Relación vinculante y permanente con la comunidad, potenciando particularmente el empoderamiento de los apoderados, como parte del proyecto educativo.

Formando gente mejor

La Escuela Experimental Artística Jorge Peña Hen constituye una excelente práctica de vinculación entre la educación formal y la educación artística. Además del desarrollo de los beneficios que han sido observados en este documento, tanto para la educación formal como para la artística, la escuela constituye un paradigma para el desarrollo y multiplicación de orquestas y bandas juveniles en el país, cuyos frutos es posible apreciar de forma tangible: muchos de sus alumnos que optaron por seguir la carrera musical a nivel universitario están excelentemente posicionados en orquestas nacionales e internacionales; posee un sitio incuestionable en la educación musical del país y una historia profunda que sustenta este prestigio.

Todo lo anterior condiciona que la escuela no precise siquiera hacer publicidad, ya que la comunidad nacional reconoce la labor desarrollada. Como señaló su coordinadora de asignaturas musicales, este notable proyecto formativo, que integra de forma particular y creativa una serie de condiciones y agentes colectivos, “es muy necesario para la sociedad, no solo para los individuos, los niños: esto es importante para crear una generación mejor, gente mejor.”

SÍNTESIS

Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen

CONTEXTO

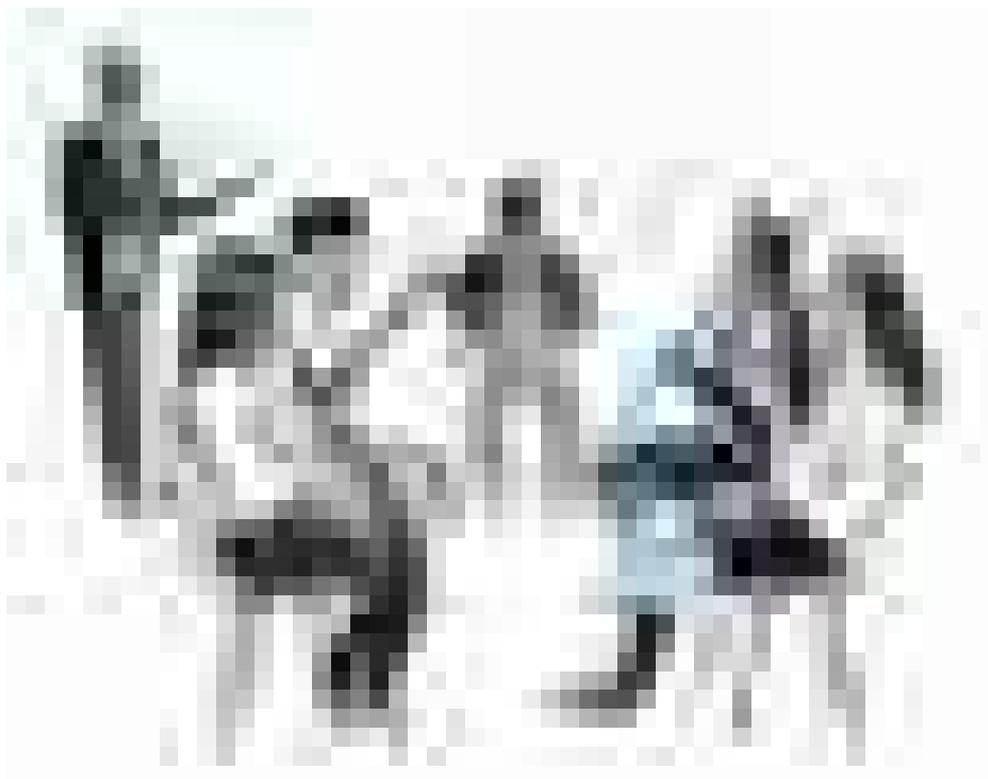
Las dependencias en las que funciona la escuela pertenecen a la Universidad de La Serena. Ambas instituciones están vinculadas por su origen y desarrollo, y comparten fines educacionales.

pág. 73 > El establecimiento posee un prestigio anclado en la fuerza y perseverancia de su proyecto formativo, que cultiva relaciones de colaboración y mejoramiento de la iniciativa con diversas agrupaciones e institucionalidades del contexto.

Destaca el hecho de que quienes continúan con estudios superiores en música, generalmente llegan a integrar las más destacadas orquestas filarmónicas y sinfónicas de Chile (y en ocasiones también a nivel internacional).

Las clases del currículo regular se realizan en el área de la escuela y las clases de formación musical (en un 90%) se realizan en las salas de la universidad. Este principio fomenta la copresencialidad entre educandos de diferentes generaciones y un alto grado de profundización y particularidad en los conocimientos musicales.

< [pág. 74](#)

FINANCIAMIENTO

El proyecto se sustenta con el sistema de financiamiento compartido y se organiza desde la Fundación Educacional Cultural Musical Universidad de La Serena, institución con quienes mantienen un estrecho vínculo. De hecho, todas las dependencias que posee la Escuela de Música pertenecen a la Universidad de La Serena.

ENFOQUE Y ESTRATEGIA

pág. 78 > Se sitúa en el enfoque logocéntrico. Privilegia el conocimiento artístico de los estudiantes dotándoles de las herramientas y conocimientos precisos para la producción musical de excelencia. Es un modelo, por tanto, centrado en la consideración del arte como culminación del ideal estético y de la actividad artística como destreza para una correcta ejecución de dicho ideal.

Fortalece la formación en música docta, lo que tiene que ver con el enfoque logocéntrico, donde el buen arte se entiende como resultado de la culminación de una serie de reglas y principios universales. Esta concepción del arte proviene de la tradición racionalista cartesiana y de la búsqueda del ideal clásico, y forma parte de una estética moderna.

Su propuesta formativa a nivel pedagógico tiene como objetivo lograr una formación integral de sus participantes, mediante el desarrollo del currículo regular para el área científico-humanista y mediante la enseñanza de la música.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Las estrategias metodológicas privilegian la enseñanza de expertos y de profesores especialistas, y ofrecen una práctica didáctica sistematizada con predominio de los procesos productivos.

Práctica didáctica sistematizada con predominio de los procesos productivos.

pág. 80 > En los estudiantes se identifica un mayor desarrollo de habilidades socioafectivas, vocación de participación respecto de la contingencia regional y nacional y bajos índices de deserción escolar y universitaria. Estas características forman parte de la propuesta educativa y del reforzamiento integral intencional que hacen los docentes a través de la música.

Destaca la formación complementaria de la educación científico-humanista con la artística. Se observa que esta alianza garantiza un alto grado de calidad en cuanto privilegia a los educandos con un interés y aptitudes observables para la disciplina.

Promueve la integración de educandos talentosos que no poseen recursos económicos suficientes, lograda mediante una relación permanente, dialogante y colaborativa con diversos agentes de la comunidad.

< pág. 80

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

>> Institución que se administra a partir del directorio de la Universidad de La Serena. Un equipo directivo de la escuela que se coordina con académicos universitarios.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA-FORMATIVA

>> Énfasis formativo: Trabajo con niños(as) y jóvenes en apreciación musical e instrumentos. Formación clásica.

>> Metodología: Trabajo grupal y personalizado que busca promover en el estudiante destrezas y sensibilidades musicales.

DIMENSIÓN SOCIAL

>> Participación de la comunidad académica en el proceso formativo.

>> Redes con otras organizaciones educativas que buscan replicar el modelo formativo.

MODELO

Escuela Experimental de Música
Jorge Peña Hen

PRINCIPALES LOGROS

- >> Legitimidad del proyecto ante la comunidad de la cuarta región.
- >> Estudiantes que asumen la música como parte de su formación integral.
- >> Equilibrio entre la formación educativa formal y la artística.

CLAVES DE SUSTENTABILIDAD

- >> El proyecto tiene solidez y legitimidad en la zona, obtiene recursos de la comunidad, de fondos concursables y de la universidad.
- >> Vinculación institucional con otras organizaciones, redes de articulación formativa.

Escuela Artística Municipal Armando Dufey Blanc

Temuco
Región de la Araucanía

Arte para la
excelencia educativa

El nombre de la ciudad de Temuco es sinónimo de naturaleza. En mapuzungún significa “agua de Temu” y el Temu es un árbol característico de la Región de la Araucanía, de corteza rojiza y hojas verde intenso. Fueron justamente los atributos naturales de este valle, enmarcado por el cerro Ñielol y el río Cautín, los que sedujeron al ejército chileno para levantar un fuerte en la zona. No obstante su origen militar, este pequeño enclave tuvo un rápido crecimiento a lo largo de los siglos, llegando a convertirse en una de las capitales regionales más relevantes del sur de Chile y en la ciudad con mayor crecimiento en la década de los 90.

Actualmente es un importante polo de desarrollo económico, pero también un espacio para el arte, en particular, para la música docta que ha encontrado una especial acogida entre sus habitantes.

La Escuela Artística Municipal Armando Dufey Blanc nació en el año 1998 como Escuela de Cultura. En sus inicios, la modesta hilera de aulas en medio del potrero aldaño a la calle Manuel Rodríguez de Temuco funcionaba como un conservatorio, al cual acudían niños que cruzaban la ciudad después de clases para recibir formación musical. Esta era impartida por profesores que, con mucha voluntad y perseverancia, alimentaban su vocación por las artes. Con el tiempo surgió la idea de concentrar la enseñanza formal y artística de los niños en un solo lugar, y el establecimiento se convirtió en una escuela básica municipal. Una importante donación de instrumentos musicales motivó a la comunidad escolar a cambiar el nombre de la “escuelita de campo”, como era conocida informalmente, al de Escuela Artística Armando Dufey Blanc. El nombre fue elegido en homenaje a un educador suizo que realizó una importante labor benéfica en la región, en las áreas de la educación y la cultura, y que es además padre del benefactor que entregó la donación de instrumentos a la escuela.

Si bien la infraestructura era precaria, en sus pasillos imperaba un espíritu libre y lúdico que todavía ilumina los ojos de quienes evocan dicha etapa: los violines ensayando en el patio, bajo la tarde tibia; la campana señalizando el comienzo del recreo, muchas veces ignorada por los niños que se quedaban en sus clases absortos en sus actividades, o bien que salían corriendo a mirar en respetuoso silencio las clases de danza; los artistas que acudían la escuela y que invitaban a los alumnos a “dibujar fuera de los bordes” de la tradición

metodológica escolar, a usar el patio como lienzo y a crear figuras fantásticas con los más diversos materiales.

El pequeño tamaño de la escuela y el buen clima escolar facilitaban el trabajo transversal, haciendo que el currículo oficial y el artístico interactuaran con gran flexibilidad. Si en Matemáticas había que trabajar figuras geométricas, estas se confeccionaban en clases de Artes Visuales; y cuando se presentaba la orquesta, no faltaban voluntarios entre los docentes de aula para prestar apoyo en camarines, maquillaje, etc. A esta forma de trabajar, se sumaba la carismática conducción de la directora, Mónica Melo, y el liderazgo pedagógico de la profesora Olga Villanueva, así como el constante apoyo de los apoderados, muchos de ellos trabajadores del arte o aficionados a sus distintas manifestaciones. El ambiente culturalmente enriquecido en que crecían alumnos creativos y sensibles, también dio frutos académicos, y se obtuvieron buenos resultados en las pruebas del Sistema de Medición de Calidad de la Educación (Simce). El prestigio de esta escuela municipal se extendió y la matrícula subió de 200 a 300 alumnos.

La capacidad física del establecimiento empezó a hacerse estrecha para una demanda creciente; y así fue como los apoderados de la escuela se organizaron y comenzaron a presionar por una mejor infraestructura y mayores recursos. Con esta inquietud abordaron al nuevo alcalde de Temuco, Francisco Huenchumilla, impulsor de diversas iniciativas en el ámbito cultural. Con su patrocinio, y después de un largo período de reflexión, discusión y trabajo conjunto, que involucró a apoderados, autoridades locales, gestores culturales y benefactores del arte de la región, directivos y docentes, se logró contar con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FND) para la construcción de una nueva infraestructura junto al Teatro Municipal de Temuco. La ubicación no era casual; se pretendía que la escuela se transformara en un semillero donde se formarían los talentos locales que enriquecerían las actividades culturales de la ciudad, en especial en el área musical.

En el intertanto, otro director había asumido la conducción de la escuela, intentando fortalecer los aspectos organizativos sin afectar el clima amable y acogedor que la caracterizaba. Fue este director quien abrió las puertas del nuevo establecimiento a la comunidad en el año 2009.

El bello edificio de dos pisos contaba con dos alas espaciosas que rodeaban un patio central, un auditorio con capacidad para 200 personas y numerosas salas de estudio para danza, teatro y música. Sus aulas tenían capacidad para acoger a 900 alumnos, el triple de la matrícula de lo que tenía la “escuelita del campo”, y aun así, la demanda inicial excedió los cupos disponibles, fenómeno insólito en colegios municipales. Se dio inicio a un proceso de selección que asegurara el ingreso de alumnos con capacidades artísticas y buen rendimiento académico. El alumnado creció en número y también en diversidad de intereses, motivaciones y competencias.

La ampliación de la escuela representó un enorme desafío a las capacidades organizativas del equipo. La oferta formativa del colegio se había extendido a la Educación Parvularia y a la Educación Media por lo que, además del nuevo contingente de profesores, debieron sumarse al plantel otros actores que nunca habían formado parte de la antigua escuela: inspectores, psicólogos, paradocentes, porteros, etc. Muchas de las decisiones cotidianas, que a una escala menor se solían manejar hasta entonces gracias a la iniciativa, improvisación, flexibilidad y compromiso de los docentes, debieron formalizarse para que los recién llegados pudieran insertarse con fluidez en la rutina organizacional.

Después de trabajar arduamente para lograr la normalización de la nueva escuela, hacia fines del año 2009 se eligió un nuevo director interino que continuó la labor de su antecesor y a la vez potenció el carácter artístico del establecimiento, nombrando como responsable del área artística al exdirector del Teatro Municipal, músico y gestor cultural con mucha experiencia en dirección de coros. Se llamó a concurso y a comienzos de 2011 asumió la dirección de la escuela la exjefa técnica del liceo municipal de excelencia de la ciudad, quien se presentó con un proyecto de fortalecimiento de los resultados académicos.

>
Se cultiva la
música docta

Así, el proyecto artístico del colegio se enfocó en la música docta, ya que se estimó que esto lo diferenciaría de los numerosos establecimientos de la comunidad que tienen fortalezas en otras manifestaciones artísticas, como el folclor, por ejemplo. La primera prioridad del coordinador artístico fue iniciar un proceso de búsqueda de profesores calificados, lo que resultó no

ser tarea fácil. Si los intentos de reclutamiento local no arrojaban resultados, con apoyo del sostenedor de educación fue posible atraer a destacados instrumentistas de Santiago, algunos de los cuales habían trabajado en la Orquesta Sinfónica, o habían retornado al país después de cursar estudios en el extranjero. Algunos se vinieron con sus familias a residir a Temuco; y otros hasta el día de hoy permanecen de lunes a viernes en la ciudad, viajando los fines de semana para reunirse con sus familiares. ¿Qué convenció a músicos con trayectoria a tomar una decisión de alto costo familiar o personal? Principalmente la solidez que percibían en el proyecto y la estabilidad laboral. “Las instituciones que tienen en su seno grupos de cámara tienen que ser muy robustas económicamente y no depender de proyectos cortoplacistas, esas cosas no van a hacer nunca historia”, comenta un profesor de percusión.

Organización

En el colegio trabajan dos grupos de profesores: uno compuesto por profesionales docentes que desarrollan el currículo de Educación Parvularia, Básica y Media, supervisados por las coordinadoras académicas del colegio, y otro formado principalmente por intérpretes superiores en distintos instrumentos, licenciados en artes, etc., que desarrollan los talleres correspondientes, supervisados por el coordinador artístico. Hasta hace unos dos años, los primeros desarrollaban sus clases en las mañanas y los segundos disponían íntegramente del horario de la tarde, siguiendo el modelo pensado originalmente para la jornada escolar completa (JEC). Sin embargo, como muchos de los alumnos con talentos artísticos que han ingresado al colegio desde su ampliación aspiran a desarrollarse profesionalmente en ámbitos distintos al de la música y las artes, se hizo necesario poner mayor énfasis en el mejoramiento continuo de los indicadores académicos. La misión del colegio se redefinió de artístico a científico-humanista con énfasis artístico, redestinándose algunas horas de la tarde a actividades de reforzamiento o profundización de las asignaturas del currículo oficial.

Todos los alumnos inician su contacto con las diversas manifestaciones artísticas en el ciclo exploratorio que comprende 1° y 2° básico, en el cual los profesores del área trabajan en conjunto con las profesoras jefe respectivas, realizando una actividad semanal con los más pequeños en ciclos que duran dos o tres meses por disciplina. En estos ciclos, los alumnos, mediante me-

<
Concepción
moderna de la
enseñanza del
arte. Fomento del
individuo creativo

metodologías concretas y lúdicas, se familiarizan con un instrumento o familia de instrumentos musicales, aprenden a reconocer su sonido, distinguen su aporte en una pieza sinfónica; o bien juegan con elementos de forma y color, etc. Este conocimiento, por una parte, les ayuda a la concentración y a la disciplina de manera transversal y, por otra, les permite escoger, en 3° básico, una disciplina artística o un instrumento que en los años siguientes aprenderán a dominar. Actualmente existe una oferta de más de 20 talleres artísticos fundamentales (TAF), correspondientes a la enseñanza de diversos instrumentos musicales, además de Teatro, Danza, Artes Visuales, Audiovisual, Escultura o Literatura. Existe una orquesta sinfónica que tras una selección acuciosa que contempla observar y evaluar las condiciones musicales y cognitivas de los estudiantes, se conforma con los mejores alumnos de cada taller del área musical y que también incorpora a sus profesores.

De acuerdo con su nivel de desempeño, los alumnos asisten a talleres diferenciados (iniciales, intermedios y/o avanzados, según el caso), que reúnen a niños con un mismo nivel de competencias en la disciplina, independiente de su edad o curso. Los profesores adecúan las metodologías a los niveles de avance y las particularidades de cada grupo. Por ejemplo, señala un docente de artes visuales:

Hay chicos de Educación Media en un grupo inicial, que son como bien conversadores, inquietos. Ahí no puedo tenerlos dibujando ni pintando sino que tengo que elaborar trabajos colectivos de dibujo, más expresivos, más grandes, con más interacción de materiales, es decir, un proceso más dinámico.

Los alumnos obtienen una nota por la participación en estos talleres que equivale a un 30% de la calificación de la asignatura correspondiente del currículo oficial. Por ejemplo, si una alumna asiste al taller de Danza, la nota que obtiene representa un 30% de la calificación de la asignatura de Educación Física.

Como ya se mencionó, el proyecto artístico se centra fuertemente en la música docta (en términos de cantidad de profesores y recursos involucrados, así como de proyección del trabajo hacia la comunidad), con algunas excepciones, ya que su repertorio incluye desde compositores clásicos hasta otros más contemporáneos, como el maestro del tango Astor Piazzola y el grupo británico

de rock Queen. Los alumnos que muestran vocación, talento y perseverancia, reciben una instrucción de calidad como intérpretes de los instrumentos que eligen o para los cuales demuestran tener mayores condiciones. Las expresiones musicales tradicionalmente más cercanas a la cultura juvenil, como el rock o el hip hop, al parecer no despiertan su interés. En la medida que su sensibilidad y sus conocimientos musicales se van sofisticando, tienden a preferir obras de mayor complejidad técnica que desafían sus competencias analíticas e interpretativas. El aprendizaje de la ejecución musical requiere una interacción en tiempo real, entre el profesor y el alumno, por lo que las clases deben ser necesariamente personalizadas o, a lo sumo, realizarse en grupos pequeños.

Esto no ocurre en otros talleres, como en Teatro, Danza, Artes Visuales, etc., donde un profesor puede supervisar a un grupo más grande de alumnos, por lo que estos TAF terminan absorbiendo un mayor número de ellos. Asimismo, las metodologías empleadas en algunos de estos talleres facilitan el trabajo con grupos diversos. Un docente informa que “el taller de Audiovisual que se hizo este año estuvo dirigido por un audiovisualista importante en la zona que trabaja con los niños la apreciación del video. Aparece la técnica formal, la fotografía, y por eso, quizás, los chicos se entusiasman sin tener una habilidad previa”. En el caso de los talleres de Artes Visuales, los alumnos aprenden técnicas de grabado, pintura, dibujo, escultura, cerámica, etc., se familiarizan con los códigos del lenguaje visual o audiovisual, y ponen este conocimiento en juego en la creación de obras que van desde retratos intimistas, hasta murales cargados de símbolos alusivos a la contingencia social, política o medioambiental. Algunos principios como color, forma o composición deben ser manejados por los estudiantes y constituyen una de las maneras que tienen de identificar sus aciertos y también los errores de sus trabajos.

<
Postura ecléctica
en las artes
visuales

Me interesa que el trabajo de arte, de pintura, de dibujo, sea un trabajo diferente en cuanto a proceso personal, cognitivo. Que el taller de Pintura sea un ambiente diferente al resto de las asignaturas, un lugar donde ellos puedan expresarse, sentirse libres, cómodos, honestos consigo mismos, eso trato de reforzarlo mucho.

Es la declaración de uno de los docentes, quien considera que el arte ayuda a los estudiantes a ser más críticos socialmente, más sensibles y expresivos.

Propone que, además de un proceso técnico de manejo de material, color y forma, debe establecerse un proceso simbólico del arte, que ponga énfasis en las ideas que los niños(as) y jóvenes expresan. Por ejemplo, lo realizado con los estudiantes de 4° medio, que graficaron el movimiento social estudiantil del último tiempo en diferentes murales.

Las culturas originarias también tienen un espacio en este ámbito; en el TAF de Escultura participa Dominga Neculmán, una octogenaria ceramista, alfarera y escultora mapuche, declarada Tesoro Humano Vivo, que enseña a los alumnos a trabajar con greda en el estilo tradicional del pueblo mapuche. Por otro lado, en Danza y Teatro, se desarrollan tanto expresiones clásicas como contemporáneas de estas disciplinas.

La interacción entre profesores de asignatura y profesores del área artística se produce principalmente en el ciclo exploratorio, 1° y 2° básico. En los siguientes cursos los profesores interactúan en la medida de sus posibilidades e intereses; por ejemplo, en el TAF de Escultura se hacen modelos de órganos del cuerpo para Biología; en una clase de Lenguaje, la profesora, conociendo los TAF en que participa cada alumno, les pide que lean de acuerdo con sus intereses, contribuyendo con eso a su motivación y comprensión lectora. Así lo manifiesta una profesora de Educación Básica:

Si vamos a estudiar la estructura de un cuento necesito leer el cuento, saber sus partes, escribir, responder preguntas. Pero si integramos el arte de la representación, entramos al área de teatro. Les pregunto: “¿Qué puedes expresar tú con tu cuerpo acerca del cuento Pedrito y el Lobo?” Les pido que dibujen una parte del cuento, o que toquen una melodía que la represente.

Los docentes del área artística pueden aportar de múltiples formas: “Podemos por ejemplo ilustrar las expresiones artísticas del período colonial, si estamos trabajando con el cuerpo humano buscar la forma de relacionarlo con la danza o la física con el sonido”, comenta la coordinadora académica, quien destaca la cantidad de disciplinas que pueden vincularse a partir de las creaciones artísticas y cómo pueden ser trabajadas en el marco del contenido curricular.

Los alumnos del colegio se encuentran sujetos a las mismas exigencias que los estudiantes de otros establecimientos, en cuanto a los requisitos de permanencia y promoción, basados en el rendimiento y en la conducta. La gran mayoría de los alumnos logra equilibrar las exigencias de la formación científico-humanista con las de los talleres artísticos. Sin embargo, subsisten algunas situaciones que inducen a la reflexión respecto del desarrollo de talentos y las expectativas que esto crea en los alumnos y sus familias. Hay algunos talentosos que descuidan sus estudios por dedicar su tiempo al aprendizaje de una disciplina artística.

En la mayoría de los casos, sin embargo, la apuesta por una vocación artística tiene resultados bastante más inciertos. En relación con este tema, un profesor del área artística reflexiona que las mejores oportunidades de formación existen en universidades tradicionales que tienen requisitos académicos de ingreso elevados, y que también demandan un talento sobresaliente en las pruebas especiales. Poner todo en uno de los platillos de la balanza podría ser equivalente, entonces, a perseguir un espejismo y conllevaría un riesgo muy alto. Una docente de educación musical lo reflexiona así:

En Santiago quizás no pasa, porque los alumnos van a un colegio científico-humanista normal y a su vez van al Conservatorio, y se acabó. No hay chance de decir “hoy día faltó”, es decir, cumples con lo que tienes que cumplir (en ambas partes) y punto.

Sin embargo, los alumnos de la Escuela Armando Dufey no tienen la posibilidad de mantener su trayectoria académica y artística en carriles separados, y para algunos de ellos esta representa su única oportunidad para desarrollar su talento, el cual está condicionado a su formación académica. De esta manera se instala una dicotomía artificial; es posible, y así lo muestran diversas experiencias, que un estudiante cumpla con el currículo y también sea un buen músico, que ambos desarrollos se potencien.

Beneficios de la educación artística

El colegio se caracteriza por albergar alumnos provenientes de diversos contextos sociales, lo que no es frecuente en el segmentado modelo escolar chileno, generándose una óptima convivencia. Asimismo, en los talleres, separados según el nivel de destreza o avance que muestran en las disciplinas escogidas, conviven niños de distintas edades y cursos, todo lo cual, según

algunos profesores, tiene un efecto enriquecedor en su proceso de socialización. Como el colegio ofrece múltiples oportunidades de destacarse y en varios TAF se refuerza la presencia escénica, los alumnos se muestran seguros de sí mismos, a la vez que relajados y pacíficos, según coinciden los profesores.

> Modelo meritocrático, premiando el esfuerzo y la perseverancia

Por otro lado, en el establecimiento impera un modelo meritocrático que se transparenta en cómo los puestos más destacados son ocupados por los alumnos más talentosos y perseverantes, los que deben perfeccionarse constantemente para continuar siendo acreedores de este honor. Por ejemplo, en Música los niños participan en audiciones periódicas para integrar o permanecer en la orquesta que reúne a los mejores intérpretes del colegio.

Nosotros hacemos audiciones todos los años. Se juntan todos los músicos, incluyéndome, y todos vamos poniendo una nota a los que están audicionando para la orquesta, incluso los que ya estaban en ella. Ellos saben que el que es concertino o concertina lo es porque es mejor en violín.

Este comentario del coordinador artístico hace referencia a cómo se desarrollan en los alumnos los valores transversales de perseverancia y responsabilidad, así como la idea de un aprendizaje continuo a lo largo de la vida.

Los beneficios de la estimulación artística también alcanzan a los profesores de asignatura. Según observa un entrevistado del área, los profesores exhiben una disposición que existe en otros establecimientos municipales y que se caracteriza por ser “más juguetona, más creativa. Permiten que la manzana que pintan los niños no sea siempre roja. A los alumnos les ponen problemas o desafíos y dejan que los resuelvan creativamente”. Esto podría deberse a la masa crítica de personas involucradas en el trabajo artístico, que ha permitido a los profesores de asignatura contagiarse con este ambiente, mientras que en otros colegios, las actividades artísticas tienden a ser más bien periféricas, puntuales o encapsuladas.

> Oferta cultural de la escuela beneficia a la comunidad y el mundo artístico

Finalmente, la comunidad de Temuco se ve enriquecida por la oferta cultural generada por el colegio, como testimonian los numerosos afiches que lo adornan y otros que son visibles en la entrada del Teatro Municipal. Afiches que dan cuenta de conciertos de la orquesta sinfónica del colegio, de grupos de música de cámara del mismo y de solistas destacados que egresaron de sus aulas, los que se están formando fuera de la ciudad o del país y que retornan para agradecer, con su arte, la oportunidad que les dio el colegio de echar a volar su talento.

SÍNTESIS

Escuela Artística Municipal Armando Dufey Blanc

CONTEXTO

Representa una experiencia de educación formal, situada en un establecimiento municipal científico-humanista, que cuenta con infraestructura y equipamiento adecuados. Ofrece una rica estimulación cultural a más de 900 alumnos, y brinda amplias posibilidades de desarrollo al talento artístico, de la mano de destacados profesionales de distintas disciplinas vinculadas al arte.

pág. 93 > Se cultivan, como disciplinas artísticas, la música docta, la danza clásica y moderna, el teatro, las artes visuales (pintura y dibujo, escultura, y audiovisual), y recientemente se ha incorporado la literatura.

FINANCIAMIENTO

El proyecto es sustentable debido a la numerosa matrícula del colegio, pues su financiamiento proviene íntegramente de ingresos por subvención escolar y fondos concursables.

ENFOQUE Y ESTRATEGIA

La escuela se sitúa desde una perspectiva cultural moderna en su concepción de la enseñanza del arte, con énfasis en la enseñanza especializada del arte y en su concepción del artista como individuo creativo, cuyo talento hay que desarrollar y fomentar, a través de diferentes procedimientos que le permitan una progresión gradual en sus destrezas y habilidades de producción.

< pág. 94

A través de su participación en talleres artísticos, los estudiantes adquieren seguridad en sí mismos, aprenden el valor del esfuerzo y la perseverancia en un ambiente meritocrático, fortalecen sus competencias sociales al interactuar con compañeros de edades, cursos y nivel socioeconómico distintos al propio y desarrollan su creatividad.

< pág. 99

La comunidad y el mundo artístico local se ven beneficiados por la oferta cultural generada por el colegio, porque este forma jóvenes y familias sensibles a las distintas manifestaciones artísticas, que constituirán el público de mañana.

< pág. 99

Esta experiencia destaca por el gran espacio que otorgan al aprendizaje artístico y su reconocimiento como desarrollo de un tipo de inteligencia, logrando que los estudiantes conozcan los lenguajes simbólicos artísticos, y modificando a la vez el eje lógico-lingüístico que predomina en los currículos de la mayoría de las escuelas.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Se observa una concepción de profesor como profesional experto en el área que enseña. En música, al igual que en danza, la relación profesor estudiante parece estar configurada en una lógica de maestro-discípulo y determinada por la disciplina a enseñar, en artes visuales la relación profesor alumno parece ser más bien desde la mediación de los procesos personales que los estudiantes puedan construir para crear y plantearse frente al mundo.

Los estudiantes adquieren seguridad en sí mismos, aprenden el valor del esfuerzo y la perseverancia en un ambiente meritocrático.

La comunidad y el mundo artístico local se ven beneficiados
con la oferta cultural generada por el colegio.

En la formación que brinda el colegio se observan los dominios productivo, crítico y cultural o histórico, aunque en distinta proporción y con amplio dominio del primero. Los alumnos desarrollan capacidades específicas del ámbito de las disciplinas artísticas, y a través de los elementos técnicos (y en algunos casos teóricos) que aporta cada profesor, van desarrollando un lenguaje estético y una sensibilidad que les permite apreciar obras de complejidad creciente.

En algunas disciplinas, como las Artes Musicales, puede identificarse con bastante claridad una postura esencialista, mientras que en otras, como en las Artes Visuales, impera una postura más ecléctica que transita entre la esencialista y la contextualista.

< pág. 96

La experiencia estética tiene un valor en sí misma para una parte de los alumnos, y para otros, el arte constituye un vehículo para expresar un punto de vista sobre la sociedad.

El rol del profesor radica en apoyar el proceso creativo del alumno, independiente del camino que escoja.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

>> El equipo directivo trabaja de manera articulada con el cuerpo docente.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA-FORMATIVA

>> Énfasis formativo: A través de talleres se propone una formación de excelencia de las artes tradicionales.

>> Metodología: Trabajo grupal y personalizado, ponen el acento en el desarrollo de la adquisición de destrezas por parte de los estudiantes.

DIMENSIÓN SOCIAL

>> Participación comunitaria: Participación activa de familias y la comunidad académica en la definición del proyecto educativo.

Orientación a la promoción del arte y la cultura regional.

>> Patrimonio cultural: Integración a las iniciativas del patrimonio vivo de la comunidad.

MODELO

Escuela Artística Municipal
Armando Dufey Blanc

PRINCIPALES LOGROS

- >> Fortalecimiento de la diversidad etaria, de genero y social.
- >> Exitoso proceso que vincula el currículo formal con la educación artística.
- >> Estrecho vínculo con apoderados y la comunidad de la ciudad.

CLAVES DE SUSTENTABILIDAD

- >> Los recursos provienen de la subvención y fondos concursables del Estado.
- >> Desarrollo de estrategias innovadoras para la prosecución de objetivos.
- >> Monitoreo y articulación con las definiciones tendientes al desarrollo regional.

**INTEGRACIÓN
DEL ARTE**
EN EL PROYECTO
EDUCATIVO

CAP. **3**

Escuela Básica Villa Amengual

Lago Verde
Región de Aysén

Motor cultural
de la comunidad

En la comuna de Lago Verde de la Región de Aysén viven apenas 1.000 habitantes. Si bien la belleza de la Patagonia es un hecho indudable, son pocos, muy pocos, los que se aventuran a vivir en sus helados y solitarios parajes. Villa Amengual es una de las excepciones. Esta localidad, nacida en el marco de la construcción de la carretera Austral, en el año 1983, cuenta solo con 200 habitantes.

Aquí se encuentra la Escuela Básica Villa Amengual, institución que se define esencialmente por el esfuerzo, la audacia y el compromiso. Esfuerzo, porque sus recursos materiales son limitados y su conectividad está sujeta a los vaivenes del tiempo. Audacia, porque se atreve a implementar proyectos artísticos que desafían al clima y a la geografía. Compromiso, porque sus logros son consecuencia de la creatividad e inteligencia de los docentes y administrativos del establecimiento.

La Escuela Villa Amengual es un establecimiento multigrado que incluye elementos propios del ámbito artístico entre sus estrategias pedagógicas al interior del aula. Si bien esto no está establecido de manera explícita en su proyecto educativo institucional (PEI), lo cierto es que el establecimiento asume el arte como una herramienta que fortalece los contenidos del currículo de la Enseñanza Básica. Esta metodología trae como una primera consecuencia la realización de clases entretenidas donde la experimentación es un condimento más de las prácticas docentes.

El desarrollo artístico de la escuela comenzó hace tres años producto de la relación entre una comunidad ávida por incorporar la práctica de expresiones artísticas a su quehacer cotidiano, y una docente que estimaba que el arte era una manera de crear comunidad, de promover la cultura local y generar identidad al interior de la villa.

La primera iniciativa fue el taller de Teatro, que entusiasmó a la mayoría de los niños y fue aceptado y promovido por la comunidad, lo que dio pie a generar nuevos talleres en otras disciplinas. Así lo cuenta la docente encargada de coordinar los talleres del establecimiento:

En el camino nos fuimos dando cuenta de que el desarrollo de las distintas capacidades de los niños era mucho más amplio, entonces empezamos a hacer otros talleres

(...) Hasta el año 2011 nuestro fuerte era teatro, después incorporamos la orquesta, hicimos folclor y participamos de concursos de pintura, de rescate de nuestro entorno y vimos que había niños con muchas habilidades.

La mixtura entre talleres artísticos y los contenidos curriculares provocó que los resultados de la prueba que realiza el Sistema de Medición de Calidad de la Educación (Simce) mejoraran anualmente, logrando ubicar al colegio en el tope del ránking regional. Un resultado que es un logro indiscutido para el equipo de administrativos, docentes y codocentes que trabajan en el establecimiento.

Hace tres años, para atender una treintena de estudiantes, la escuela tenía solo dos profesores. Hoy, con la promulgación de la subvención escolar preferencial (SEP), se consolidó un equipo de cuatro profesores y dos ayudantes de aula. Dotación que atiende a 35 niños de 1° a 8° básico, ocho de los cuales están internos. El establecimiento se caracteriza por el trato horizontal entre los miembros del equipo, por flexibilizar los objetivos y actuar como un cuerpo único; además de contar con el compromiso irrestricto de los apoderados. Asegura la docente a cargo de los talleres:

Somos un equipo que tiene muy claros los objetivos de la escuela, qué es lo que se quiere lograr con los niños. Dirigimos nuestro trabajo siempre a una educación de excelencia, valorando mucho el tema artístico; encontramos en el arte una herramienta muy potente para desarrollar todo lo que es el aspecto curricular básico.

La claridad de los objetivos se puede apreciar a partir de los logros educativos que la escuela ha tenido a lo largo del proceso de incorporación de los contenidos artísticos, en términos de la participación comunitaria y del espacio social que ocupa. Actualmente, la escuela es un centro importante de socialización, que al fomentar las capacidades de los niños y niñas obtiene el reconocimiento de la comunidad. ¿Cómo se expresa dicho reconocimiento?, participando, colaborando en la obtención de recursos, transformándose en una fuente de saber y experiencia para los estudiantes.

<
Participación e
integración de
la comunidad
en el proyecto
educativo

Niños alegres y creativos

Uno de los logros más importantes de la escuela ha sido la ampliación de la cobertura de 6° a 8° básico. Esta decisión se tomó porque los menores se veían desarraigados de sus familias a edades muy tempranas, ya que tenían que viajar a Coyhaique para continuar con sus estudios. Lo anterior generaba problemas anímicos y afectivos, que repercutían en su rendimiento académico.

Los niños y niñas de la escuela se han destacado en diferentes expresiones artísticas y sus docentes ven en ellos condiciones innatas para cultivar el arte. A juicio de una de las profesoras, una de las grandes cualidades que tienen los estudiantes es que están dispuestos a aprender, en el marco de una buena convivencia, de un espacio de libertad, del respeto y la tolerancia. El espacio formativo artístico se enmarca dentro de las orientaciones transversales; y pone énfasis en la responsabilidad, el amor por lo que se hace, los valores y el compromiso familiar.

La incorporación de la familia se produce de manera natural, puesto que la escuela es el eje artístico de la comunidad de Villa Amengual. Por ejemplo: el grupo de folclor de del establecimiento participa en los actos del pueblo, organizados generalmente por la escuela, que se presenta siempre como un inmueble abierto a los apoderados y a los habitantes del lugar.

La realización de talleres relacionados con el quehacer artístico ha servido para que la gente pueda expresarse a través del arte y pierda el miedo o la vergüenza de hacerlo. Ejemplo de lo anterior es el interés de los apoderados por participar de los diferentes talleres que se imparten en la escuela, acercándose a pedirle al cuerpo docente “que nos haga participar a nosotros como apoderados (...) yo estoy muy interesada en eso”, según comenta la presidenta del Centro de Padres.

En la misma línea, mujeres de la zona visitan la escuela frecuentemente para mostrar su trabajo; ya sean obras en telar, pintura o tejido. Para la docente

que imparte el taller de folclor, el vínculo con los padres y apoderados ha sido muy satisfactorio:

Hay un grupo de artesanas que trabajan el fieltro, y la palabra fieltro no estaba en el vocabulario de los niños. Pero ahora ya saben qué es, cómo se hace y para qué sirve. Y ellas siempre me dicen: “tía, si usted quiere que yo le vaya a enseñar a hilar a los chicos, llámeme y yo voy” o “si usted necesita lana, yo tengo lana en mi campo y se la doy”. Entonces ellas están súper entusiasmadas con traspasar a los niños los conocimientos que aprendieron de sus abuelos o de sus papás.

Una de las actividades más esperadas por la comunidad de Villa Amengual y otras localidades aledañas es el encuentro de teatro que se realiza todos los años. Durante 2012 este evento se llevó a cabo los días 18 y 19 de octubre y reunió a escuelas de Cerro Castillo, Coyhaique, Lago Verde, Taperas y Río Cisnes, además de una compañía regional. En la oportunidad actuó un cuentacuentos y se realizaron clínicas de teatro durante las mañanas.

A fin de consagrar este encuentro de artes escénicas, los directivos quieren postular a fondos concursables a fin de construir a un costado de la escuela un centro cultural, que albergue una sala de cine, una de teatro y otra de folclor, entre otras instalaciones. Este espacio que estaría a cargo de la escuela, pero mantendría el carácter comunitario que tiene el establecimiento.

<
El establecimiento
apuesta por
transformarse en
un polo cultural del
territorio

Los objetivos cumplidos se deben, en parte, a la relación tripartita que se desarrolla entre la dirección y los docentes del establecimiento, los apoderados y la comunidad (incluida sus autoridades). Como relata una profesora:

El equipo somos todos, no solamente los profesores, los apoderados tienen claro qué es lo que queremos con sus hijos, siempre se les está informando qué estamos haciendo. Las reuniones de apoderados son de dos o tres horas, aquí no hay reuniones de 45 minutos. Los papás preguntan todo, está bien o mal, pero preguntan igual. Entonces ese es el equipo, un equipo completo.

Tener los objetivos definidos, acotados y socializados entre los actores ha permitido que se brinden apoyos recíprocos en las tareas propuestas, dividiéndose los quehaceres en función de obtener logros colectivos y compartidos.

Docentes en constante formación

Al aporte de la comunidad se ha sumado la colaboración de profesionales del Servicio País Cultura, presentes gracias al acuerdo entre el Consejo Nacional de Cultura y las Artes y la Fundación para la Superación de la Pobreza, quienes trabajan apoyando la labor docente desde sus competencias.

La intervención de diversos profesionales y de la comunidad en general en la identificación de los objetivos de la escuela, hace que las planificaciones sean flexibles y que los ajustes se hagan buscando la concreción de los objetivos propuestos. Actualmente, las actividades se organizan de la siguiente forma: durante la mañana se imparten los contenidos según la malla curricular del Ministerio de Educación. En las tardes, los estudiantes participan de los talleres artísticos dentro del programa. Dado el tiempo y los recursos disponibles, los niños deben elegir solo dos talleres de entre las alternativas que ofrece el colegio. Así lo explica la docente encargada de las planificaciones de los talleres artísticos:

Se quedan el día miércoles al taller de artes visuales y el día jueves, por ejemplo, al de orquesta o a algún otro, pero solamente dos, no pueden elegir más de dos. También hay talleres extraprogramáticos que se hacen después de clases, como el teatro de títeres, donde se inscriben los que generalmente tienen más aptitudes y más disciplina.

Los niños hasta 4° básico pueden cambiarse de taller, pero una vez que ingresan al segundo ciclo de Educación Básica deben permanecer en dos de ellos y profundizar sus conocimientos.

El trabajo de los docentes se divide de acuerdo a las aptitudes de cada uno y las condiciones de apoyo externo que se vayan creando. Se entiende el arte como una manifestación propia del ser humano, que puede ser cultivada y difundida por una comunidad y cuyas metodologías y contenidos se pueden replicar. Una muestra de esta metodología de trabajo es la que se materializa con los estudiantes de 8° básico, quienes, ante la ausencia de un profesor, son los encargados de hacer el taller con los niños más chicos.

La docente del taller de artes visuales cuenta su experiencia:

Yo hice mi plan anual, hago mis clases, me consigo los materiales y si tengo alguna duda, ellos siempre están detrás apoyando (la comunidad). Ahora la niña de Servicio País dijo “Chicos, podríamos hacer una exposición”, y todos saltamos “¡sí, hagamos una exposición! ¡Y trae esto, esto y nosotros presentamos esto otro!” Entonces una idea nace, luego todos aportan y termina siendo una gran idea.

El primer proyecto artístico que se adjudicó la Escuela de Villa Amengual fue un Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) del Consejo de la Cultura, llamado *Títeres con historia gaucha* en el cual participaron 12 niños. Luego los docentes del establecimiento se dieron cuenta de que necesitaban capacitarse para seguir profundizando en el ámbito artístico y postularon a un proyecto de pedagogía teatral en el Fondo Nacional de Escuelas Artísticas, también del Consejo de la Cultura. Durante su formación trabajaron la sensibilización, improvisación y dramatización, todos ellos contenidos que se estudian en las escuelas de teatro consagradas. Dicho entrenamiento hizo que el trabajo dentro del aula cambiara y se valoraran dinámicas propias de los niños que normalmente no tenían espacio al interior de una clase, como por ejemplo el juego visto como recurso de aprendizaje transversal.

Es importante destacar la proactividad que siempre mostró el equipo de gestión, su capacidad para detectar y asumir las propias limitaciones e intentar resolverlas, solicitando apoyo a instituciones y personas que tienen la voluntad y las competencias para articular un trabajo asociativo que beneficia el proceso cognitivo de los estudiantes.

Aportes educativos transversales

La incorporación del ámbito artístico ha sido transversal, es decir, en casi todas las asignaturas se ha tratado de usar metodologías que faciliten la toma de conciencia del trabajo cognitivo en los estudiantes. Por ejemplo, para que los niños aprendan operaciones matemáticas se trabaja dramatizando la dinámica propia de un quiosco, en la cual un estudiante asume el rol de vendedor y el resto compra. Para la asignatura de Lenguaje se realiza un debate entre dos grupos de alumnos quienes asumen y argumentan posiciones antagónicas. En Ciencias también se hace uso de la dramatización de contenidos como recurso didáctico.

<
Docentes con
voluntad de formarse
continuamente

La metodología aplicada en este tipo de intervenciones propone que los niños hasta 5° básico improvisen su participación en las dramatizaciones, en tanto que los de 6° básico en adelante trabajen sobre la base de un parlamento, lecturas de apoyo y la perspectiva de los personajes. Explica la docente encargada del taller de Teatro:

Ellos tienen que darle vida al personaje, para esto tienen un cuestionario el cual deben contestar, deben ponerse un nombre, etc. Pasar de la oralidad, de que esté la tía de repente diciendo la historia y ellos solamente se muevan o que tengan que aprenderse algunas frases de memoria, a tener que memorizar un parlamento, tener la responsabilidad de su personaje, de vestirlo, de caminar como él, de ser más profesional, por decirlo de alguna manera; ese cambio ellos lo esperan.

Según la profesional este cambio es un indicio de que han crecido, de que avanzan y que se superan a ellos mismos, pudiendo asumir otra ubicación dentro del grupo.

Esta novedosa manera de trabajar los contenidos curriculares le ha permitido a la escuela, por segundo año consecutivo tener buenos resultados en la prueba Simce y ubicarse entre las veinte mejores escuelas de la región. Mejora que se produce cuando la comunidad educativa comienza a trabajar planificadamente el ámbito artístico, en donde cada estamento tiene determinado su espacio de acción y el rol que juega en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Esencialmente, se produce un trabajo colaborativo entre la escuela y la casa, que se refleja en los contenidos y en las estrategias educativas que los apoderados estimulan y refuerzan en sus hogares, apoyando así en el cumplimiento de los objetivos académicos propuestos desde el establecimiento.

Otro taller exitoso ha sido la formación de la orquesta. Se comenzó primero con un taller de cuerdas y en 2012 se incorporó otro de vientos. Hay un docente que está a cargo de la creación de la orquesta y dos profesores que, durante la semana, practican individualmente con cada niño. En esa instancia los estudiantes profundizan sus conocimientos, aprenden a leer partituras, adquieren disciplina y destrezas con el instrumento. Uno de los mayores logros es que la familia se compromete con el aprendizaje del niño o niña. Esto

último no solo se expresa en la mantención y cuidado del instrumento, sino también en el compromiso que existe para que el o la menor tenga tiempo y espacio para ensayar y consolidar sus conocimientos.

En el ámbito de las artes visuales, los alumnos de la escuela trabajan con el color, la línea, la textura y el uso adecuado de diferentes materiales: lápices de madera, cera, acuarela, para luego continuar con la expresión. En estos talleres se trata de que los estudiantes viertan sus emociones y reconozcan el patrimonio de la zona. Un ejemplo, fue el taller de Telar, cuyo objetivo fue la elaboración de un bolsito o cartera hecho con materiales de la zona. “La idea era que tuvieran una herramienta que les sirviera para ganar algo de dinero y aprender a la vez conceptos matemáticos como calcular y medir la cantidad de lana, la distancia entre los clavos, etc.”, narra la docente de Artes Visuales.

Todas las obras que se producen al interior de la Escuela Villa Amengual buscan rescatar la cultura propia de la comunidad. Las obras de teatro se basan en historias locales y las interpretaciones musicales destacan la música regional. Esta estrategia permite que los estudiantes valoren su origen, rescaten del olvido las costumbres y la historia del lugar y consoliden una cultura que constituye la base de su propia identidad.

Desde el punto de vista formativo, los resultados obtenidos tras esta iniciativa son muy positivos: mayor trabajo colectivo, la participación de los niños y niñas mayores en la formación de los menores, la pérdida del miedo a expresarse, mejoras en la autoestima y el fortalecimiento de la perseverancia y la disciplina. Dichos logros ya rindieron un primer fruto: durante 2012, un estudiante que toca el contrabajo en la orquesta se adjudicó una beca para ir a tocar con la orquesta regional cuatro veces al mes. Esta situación que es tomada por la comunidad como un ejemplo de tenacidad y esfuerzo que vale la pena imitar.

La realización de los talleres es producto del trabajo sistemático y creativo de la comunidad educativa, la cual, sorteando sus limitaciones, ha conseguido sumar al resto de la población y conseguir fondos para materializar proyectos que buscan mejorar la convivencia, la formación y los aprendizajes de los estudiantes.

Los recursos obtenidos son fundamentalmente dineros provenientes de la Subvención Educativa Preferencial (SEP), del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación (Fagen), del Fondart y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

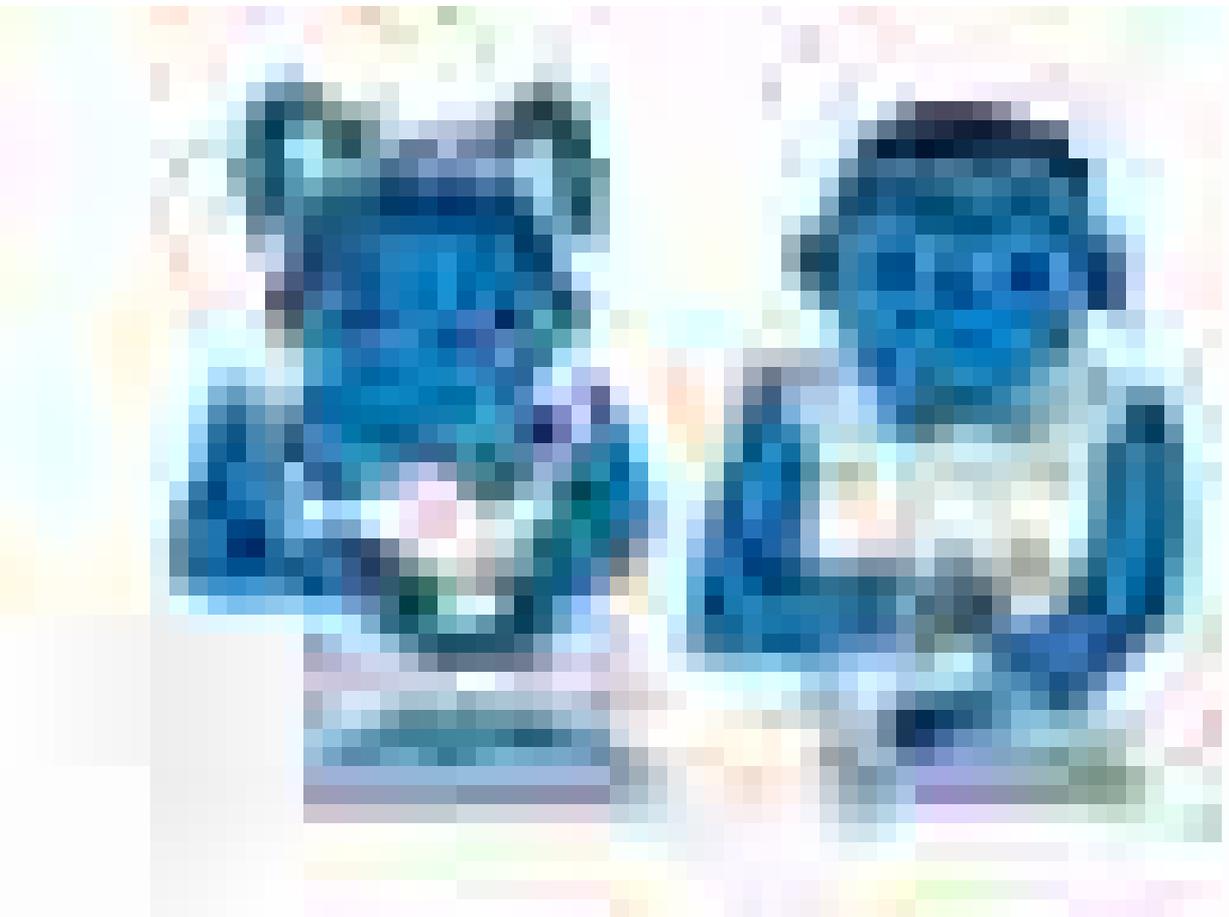
Haber obtenido recursos suficientes para materializar los diversos talleres obliga a la comunidad educativa a plantearse nuevos desafíos, ya que los estudiantes en la medida que avanzan en sus conocimientos esperan consolidar cualitativamente sus aprendizajes. Asegura la docente encargada de proyectos:

Por ejemplo, ya pasamos del títere de varilla al títere de mesa, lo cual nos significa más plata y otro tipo de materiales. Ahora la orquesta no está compuesta solo por instrumentos de cuerda, se incorporaron los vientos, como la flauta travesa. Los alumnos que están en folclor están trabajando con bailes que son propios de otras regiones y necesitan vestimenta. Entonces si nosotros queremos crecer y ser excelentes, también necesitamos invertir.

Como ha sido hasta ahora, lo más probable, es que en la escuela sigan utilizando la misma estrategia de años pasados: postulando a fondos concursables e incorporando a la comunidad en sus actividades.

A modo de desafío institucional, el establecimiento busca convertirse en una escuela artística y, en el futuro, en un liceo artístico a modo de sello propio. Otro de los objetivos es que los niños, niñas y jóvenes permanezcan en la comuna hasta, al menos, los 18 años.

La pequeña comunidad educativa de la Escuela de Villa Amengual ha asumido con humildad su trabajo. Son conscientes de estar llevando a cabo un proyecto que repercutirá en la vida futura de sus integrantes, con la idea de aprender haciendo, donde los docentes dejan un espacio para el error y la corrección inmediata, no le temen a la equivocación y a la vulnerabilidad de sus acciones y están dispuestos a corregir y/o perfeccionar las estrategias educativas.

Incorporación de la cultura local.

SÍNTESIS

Escuela Básica Villa Amengual

CONTEXTO

La Escuela Básica Villa Amengual es un joven establecimiento educacional ubicado en una de las comunidades más aisladas de la Región de Aysén, que se inicia en el arte a partir de un taller de Teatro y Títeres, y luego organizan un taller de Orquesta, Folclor y Artes Visuales.

Ha asumido de manera progresiva desafíos cada vez más exigentes. En solo tres años pasó de tener un único taller de teatro a una gran variedad de talleres de diversas áreas artísticas. De este modo se ha ido logrando un real desarrollo de la formación artística, transformándose en un eje articulador de las inquietudes culturales de la comunidad local.

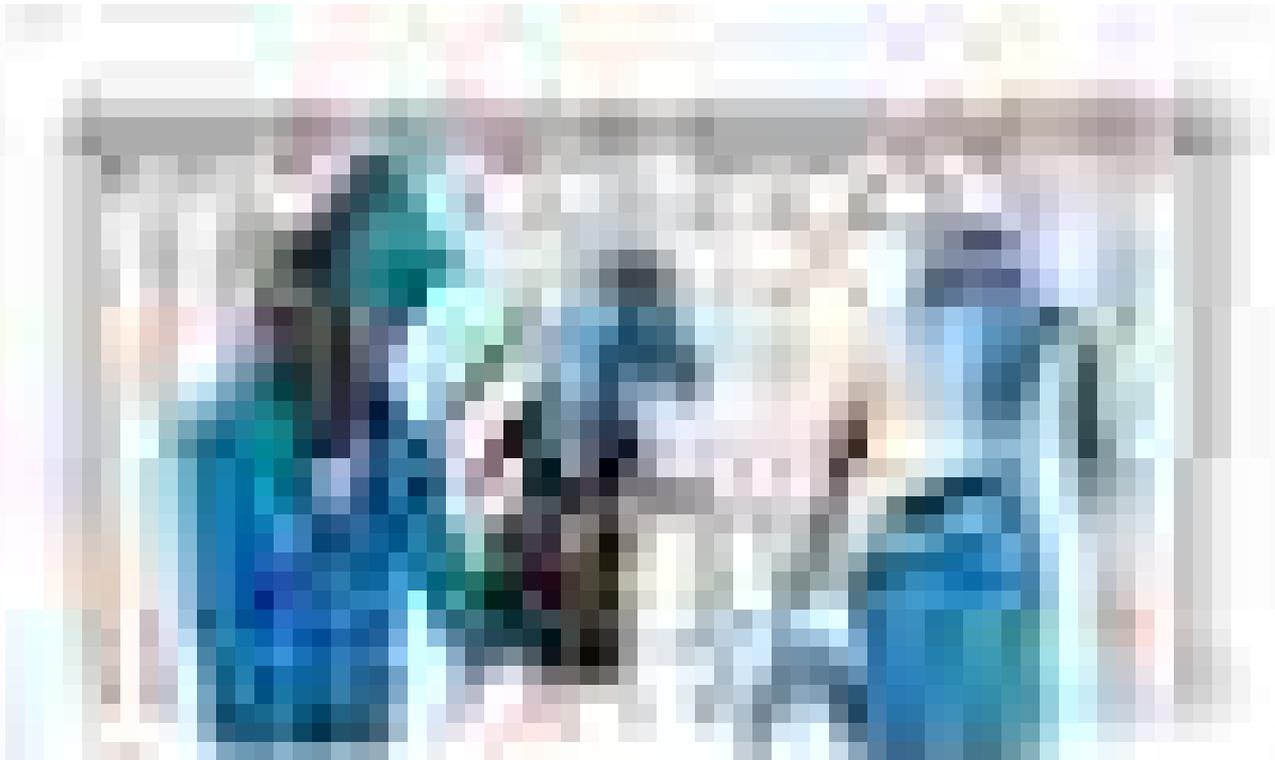
El establecimiento tiene una alta participación de la comunidad y se posiciona como eje cultural de la zona.

ENFOQUE Y ESTRATEGIA

Destaca el involucramiento de los apoderados en el proyecto artístico de la escuela. Su participación no solo se focaliza en dar apoyo a sus hijos, sino también en proponer enseñar los saberes que han obtenido a través de la transmisión oral. Así, la escuela se concibe como un espacio pedagógico de convergencia de saberes de distinta índole y en el que pueden enseñar diversos actores. De este modo, los saberes del currículo oficial son contextualizados por la comunidad, ofreciendo más opciones de significación.

Esta experiencia se sitúa, por una parte, en el enfoque reconstruccionista de las artes visuales, debido a que conciben el arte como hecho cultural más que como saber institucionalizado, por lo que recuperan el arte de las minorías, reconociendo la artesanía como arte y los trabajos colectivos artísticos populares. También existe una preocupación por el uso de conocimiento desarrollado por la comunidad local en relación con el conocimiento disciplinario.

< pág. 110

En solo tres años pasó de tener un único taller de teatro a una gran variedad de talleres de diversas áreas artísticas.

Por otra parte, utilizan un enfoque metodológico constructivista, en donde se le reconoce y se le pide al niño(a) que identifique sus conocimientos para luego, construir otros, que sea capaz de construir sus propios procedimientos para que desde la acción vaya implementando el saber, el cual se materializa en sus creaciones e interpretaciones artísticas.

Es una experiencia replicable, ya que se basa en la gestión y la creatividad de los integrantes de la comunidad educativa, en donde se han trazado objetivos alcanzables a las posibilidades que tiene la comunidad. Por ejemplo, la incorporación de la cultura local, de los docentes, sumar a la comunidad como recurso formativo, potenciar las habilidades que tienen y no ejercitan en el marco de la educación disciplinaria.

pág. 114 > Es relevante mencionar que los profesores, de formación general no especializados en arte, están en permanente proceso de aprendizaje de nuevos conocimientos artísticos y que existe una alta colaboración entre docentes para priorizar dichos conocimientos en el aula.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Desarrollan el arte como parte de un trabajo transversal, todos los talleres artísticos, tienen algún grado de aplicabilidad en los contenidos curriculares. De este modo se enseñan y fortalecen algunos contenidos curriculares a través del arte.

La experiencia genera un espacio de construcción colectiva del conocimiento artístico, en el que participan activamente todos los miembros de la comunidad, lo que la hace destacable como buena práctica.

Se concibe el aprendizaje como proceso resultado de un diálogo social a través del cual se construyen los significados. Esta construcción colectiva es una característica también de la manera de gestionar los proyectos de la escuela y es uno de los aspectos replicables de la experiencia.

Uno de los principales desafíos que tienen es crear un centro cultural que les permita consagrarse como el espacio de encuentro y esparcimiento del pueblo.

< pág. 112

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

>> Iniciativa liderada por una docente, con la ayuda del director y la municipalidad.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA-FORMATIVA

>> Énfasis formativo: Educación artística vinculada a las habilidades que debe desarrollar un niño(a) en otras asignaturas. Vínculo con la cultura local.

>> Metodología: Los niños construyen su propio saber, a través de la producción de obras de arte.

DIMENSIÓN SOCIAL

>> Participación comunitaria: Vínculo activo con la comunidad; Participación constante de las familias; Articulación con otros actores: Fund. Superación de la Pobreza.

>> Patrimonio cultural: Las expresiones artísticas de la comunidad se integran a las actividades educativas. Integración de historias locales.

MODELO

Escuela Básica Villa Amengual

PRINCIPALES LOGROS

- >> Exitosos procesos educativos, alto rendimiento de los estudiantes en pruebas de conocimiento de alcance nacional.
- >> Estrecho vínculo con la comunidad y la autoridad de la zona.
- >> Relevamiento de la cultura local.

CLAVES DE SUSTENTABILIDAD

- >> El proyecto es parte de la propuesta educativa del colegio, se sostiene con la subvención.
- >> Monitoreo e identificación de nuevas expresiones artísticas propias de la comunidad.
- >> Mantención del diálogo social como soporte de la construcción de significados comunes.

Colegio Artístico Santa Cecilia

Osorno
Región de Los Lagos

Gestión cultural en
manos de los estudiantes

Fundada durante los primeros años de la Conquista, la ciudad de Osorno, en el sur de Chile, tuvo siempre un fuerte acento rural, debido a que su principal actividad productiva es la ganadería. Ni siquiera la importante inmigración alemana que llegó a la zona en el siglo XIX cambió el estilo más bien bucólico de vivir la vida que tenían los osorninos. Sin embargo, desde hace unos años esto está cambiando. En las últimas décadas la zona ha experimentado un auge como destino turístico y como polo de desarrollo inmobiliario, despertando en sus habitantes otros intereses, como el arte.

La historia del Colegio Santa Cecilia se encuentra íntimamente vinculada con un sacerdote alemán, Peter Kliegel, más conocido en Osorno como el padre Pedro. Impresionado por la pobreza que encontró en los campamentos de esta ciudad, a fines de la década de 1970, comenzó a trabajar con los pobladores. Les enseñó a organizarse comunitariamente, compró terrenos en las afueras de la ciudad, instaló una barraca y logró que las familias, mediante la autoconstrucción, levantaran lo que es ahora la población Maximiliano Kolbe. Así lo relata la rectora del colegio: “Los carpinteros levantaban las casas, los electricistas hacían la instalación eléctrica, los albañiles el revestimiento. Una vez que estuvieron todas terminadas, la junta de vecinos fue la que las repartió de acuerdo con el trabajo hecho”. De esta particular manera, las familias recibieron de forma casi gratuita su casa.

Una vez resuelto el problema de vivienda, surgió la necesidad de contar con un colegio, ya que la población se encontraba en un sector alejado de la ciudad y los niños debían caminar largos tramos por el barro, en medio de la crudeza del invierno sureño, para asistir a clases. Nuevamente mediante el esfuerzo de la comunidad, se levantó en 1989 la Escuela Particular n° 314 Sor Teresa de los Andes, nombre original del Colegio Santa Cecilia. Pese a la dificultad inicial para conseguir profesores, debido al difícil acceso, la escuela tuvo un buen comienzo e incluso llegó a destacarse en algunas disciplinas deportivas, como la marcha rápida. No obstante, iniciado el siglo XXI esta tendencia cambió y el establecimiento comenzó a disminuir su matrícula, es decir, los estudiantes emigraban a otros lugares para estudiar. En este contexto resurgió una idea que el padre Pedro albergaba hacía algún tiempo: transformar la escuela en un colegio artístico. Hijo de un profesor de música y de una pianista, hermano de una chelista de renombre mundial y pianista aficionado,

el sacerdote valoraba el rol de la música en la formación de los jóvenes. Pero para concretar esa aspiración, todavía faltaban algunas piezas del puzle.

Entre las obras del padre Pedro había un internado o aldea juvenil destinado a estudiantes de comunidades rurales alejadas, que completaban su educación secundaria en Osorno. Uno de ellos era Aliro Núñez, originario de Puyehue que posteriormente emigró a Valparaíso para seguir la carrera de Pedagogía en Música. Allí conoció a su futura mujer, una joven valdiviana llamada Ximena Torres que compartía su pasión por el folclor latinoamericano. Juntos hicieron su primera tesis, que trataba acerca de la incidencia del folclor musical en los colegios de Valdivia. Decepcionados, constataron que este tenía un rol secundario en los establecimientos escolares y en las universidades, realidad ante la cual se propusieron hacer un aporte concreto que le devolviera al folclor el sitio que, a su juicio, merecía. Dicho aporte consistía en la creación de una escuela artística en Valparaíso, basada en la enseñanza y el estudio de la música tradicional latinoamericana.

Cuando el padre Pedro, con quien Aliro mantenía contacto regular, escuchó de este proyecto, supo que había encontrado la pieza que faltaba. Fiel a su estilo ejecutivo, los llamó y consiguió llevárselos a Osorno.

Luego de este encuentro, ambos se integraron al Colegio Santa Cecilia, que en ese entonces contaba con unos 240 alumnos, como profesores de música, haciendo clases de la asignatura en todos los cursos y creando academias en las tardes. Con recursos donados por la hermana concertista del padre Pedro, se adquirieron los primeros instrumentos de la futura orquesta y se definió un proyecto artístico orientado al folclor latinoamericano.

Gracias a la participación de los apoderados, que organizaron actividades para recaudar fondos y, posteriormente, gracias a los recursos obtenidos a través de fondos concursables, se amplió el número y la variedad de instrumentos. Lamentablemente, el resto de los docentes del plantel no mostraba mayor interés por incorporarse a este proceso. La tensión entre ambas visiones —la de un colegio tradicional versus la de un colegio artístico— llegó a un punto insostenible y finalmente todo terminó en un quiebre que condujo a un recambio masivo de profesores.

Quienes se incorporaron eran en su mayoría profesores jóvenes con estudios de perfeccionamiento, “capaces de autogestionarse, ser líderes en su quehacer y con alguna una experiencia artística en la vida, lo que facilitó que entendieran que para el colegio el arte no está ajeno al proceso educativo y a lo que está pasando dentro del aula, sino que está incorporado en todo momento”, comenta la rectora.

> Institución
que ofrece
una propuesta
educativa
artística con foco
en la música
latinoamericana

En el intertanto, la escuela fue sumando éxitos, se legitimó ante la comunidad, crecieron los talleres y también la demanda. Se hizo urgente entonces implementar la Enseñanza Media, porque los alumnos egresaban del colegio con un nivel musical alto y se decepcionaban al no encontrar en otros establecimientos las condiciones para seguir cultivando lo aprendido. Si bien en algunos colegios existían orquestas, estaban orientadas a la música clásica y no había espacio para los cultores del charango, el rabel, la zampoña o el guitarrón chileno.

Actualmente, el colegio tiene 540 alumnos, cantidad que constituye el tope de su capacidad. Poco a poco se fueron incorporando, además de la música, la danza, el teatro y las artes visuales en la Educación Básica. En la Enseñanza Media —cuya primera promoción egresó en el año 2011— existe por ahora solo música y teatro.

El perfil de los alumnos que ingresan ha experimentado cambios con el tiempo. Las familias de los pobladores que construyeron sus viviendas en el sector fueron mejorando su condición de vida; aunque los líderes siguen siendo los mismos, sus hijos alcanzaron un mayor nivel de escolaridad y los nietos solo saben de las penurias que vivieron sus abuelos a través de sus relatos. La ciudad creció y las casas que rodean la escuela, con su sólida construcción y grandes patios, se valorizaron. Como consecuencia, una parte de los vecinos que postulan a sus hijos al colegio ahora son profesionales y gente de clase media. Sin embargo, el establecimiento no ha perdido su sello social, y en él estudian también muchos alumnos que provienen de entornos más vulnerables; ya sea de otras poblaciones más alejadas o de sectores rurales, que viven en los internados que son parte de la obra del padre Pedro.

El establecimiento es un espacio de interacción social diverso, en donde niños provenientes de diferentes sectores sociales y con distintos capitales culturales son capaces de convivir y aportarse nutritivamente desde sus propios intereses e identidades, fortaleciendo el cultivo y la valoración del patrimonio cultural latinoamericano.

El proyecto educativo está arraigado en la comunidad, por ello, los postulantes son muchos. Existe un proceso de selección que incluye exámenes de lenguaje, de matemáticas y uno de tipo artístico, además de una entrevista personal que busca establecer la concordancia entre las familias y los valores que promueve el colegio. A este ingresa “el alumno que le gusta el arte. Los papás están motivados y entienden y quieren que sus hijos participen en las giras como los otros niños, que vayan a tocar”, señala la rectora. El examen artístico es más exigente para los alumnos que postulan a la Enseñanza Media e incluye ejercicios rítmicos y melódicos y pruebas referidas a la presencia escénica de los niños.

Los padres cuentan con espacios de participación en las mesas de trabajo temáticas, en las cuales se inscriben de acuerdo con sus preferencias y disponibilidad. Las actividades desarrolladas en estas mesas —académica, pastoral, artística, de convivencia, de deporte y de medioambiente— son supervisadas y orientadas por el Centro de Padres. En la mesa académica los padres son docentes. Se interesan en cooperar, por ejemplo, midiendo la velocidad lectora de los niños. En la mesa de convivencia se preocupan por organizar el día del alumno, el día del profesor, del día de la música, el día del papá, etc. Y en la mesa de medioambiente, los apoderados con vocación ecológica realizan los complejos trámites para que el colegio sea reconocido como colegio defensor del medioambiente. Asimismo, los padres y profesores pueden participar en academias que funcionan especialmente para ellos y han conformado una orquesta propia.

Organización de la enseñanza

El establecimiento depende de un directorio compuesto por representantes de la Fundación Cristo Joven, que supervisa su gestión, pero que, en general, no interviene en la cotidianeidad de sus decisiones educativas. La conducción del mismo recae en la rectora, secundada por la dirección de extensión,

<
Proyecto pedagógico con participación activa y comprometida de apoderados

<
El arte se desarrolla a través de academias artísticas

encargada de las academias artísticas, y por la dirección académica, que supervisa las asignaturas regulares del currículo, además de las de corte artístico incluidas en la jornada escolar completa (JEC). Cuentan con el apoyo de una asistente social, un psicólogo y una psicopedagoga especialista en lenguaje, además de un equipo de 34 profesores; los del área artística son especialistas en sus disciplinas: instrumentistas, licenciados en danza o actores.

Los alumnos permanecen en el colegio regularmente hasta las 18:00 h. En ese lapso desarrollan las clases que les corresponden por programa, además de seis horas semanales de actividades artísticas, en el marco de la jornada escolar completa (JEC). Estas actividades son comunes para todos, pero después de las 15:30 h (en Educación Básica) y 16:30 h (en Educación Media) los alumnos asisten a academias donde reciben una enseñanza personalizada para mejorar el dominio del instrumento en el que se están especializando. “Después de las tres y media este colegio se convierte en un conservatorio”, señala el director de extensión, y acota que el punto fuerte de la formación es la interpretación musical. Todos los alumnos participan en la orquesta de su curso y todos aprenden de acuerdo con su ritmo y sus habilidades. Si un estudiante es particularmente talentoso, se le estimula y desafía más.

El colegio también promueve la capacidad de gestión cultural de sus alumnos. En este contexto, para la Enseñanza Media se crearon algunas prácticas institucionales “que parten desde el arte, pero que tienen un sentido social debajo”, relata la rectora. Los alumnos de 1º medio realizan una gira artística a fin de año, a cargo del profesor jefe, por lo que este debe asistir a los ensayos y colaborar con la producción y logística de la misma. El curso se presenta en algún colegio que quiera impulsar el arte y comparte con sus alumnos. En este nivel, en clases de Educación Tecnológica se les capacita también en la formulación de proyectos culturales y su presentación a diversos fondos concursables, la idea es que puedan conocer y hacer uso de los recursos que el Estado y los privados destinan para la promoción del arte, conocimiento que les ayudará no solo en el marco del colegio, sino también para la vida.

Si los estudiantes no consiguen financiamiento por esta vía, deben buscar otras alternativas para allegar recursos para el siguiente proyecto; un evento de convocatoria nacional, que se realiza cuando están en 2º medio. Cada

alumno del curso debe preocuparse de algún aspecto de la producción, desde la iluminación hasta conseguirse los expositores y el alojamiento para los 200 alumnos de todo el país que visitarán el colegio durante tres días. “Todo el despliegue logístico lo hacen los chiquillos. Esa es la idea, que organicen, que aprendan a gestionar, a ser alumnos proactivos... porque eso es lo que le falta a los artistas acá”, dice la rectora. Durante el evento se presentan delegaciones de los otros colegios y se termina con un trabajo grupal, donde los 200 alumnos crean una obra que sintetiza lo aprendido durante esos días en música, teatro o danza.

En 3º medio los alumnos crean una obra músico-teatral y a fin de año parten a una gira vocacional a las principales universidades, organizada por la dirección de extensión del colegio. Ellos presentan la obra y, a cambio, la universidad los recibe, los alimenta y les muestra sus carreras y sedes, para que los jóvenes conozcan alternativas distintas a las universidades locales. Esta gira es financiada por los padres.

En 4º medio los alumnos se preparan para su licenciatura, que dura tres días y se realiza bajo los conceptos de *Verum*, *Pulcrum* y *Bonum*. *Verum* es el día de la verdad; en que los alumnos exponen un tema en el que confluye lo artístico y lo académico y que han investigado durante todo el año. Por ejemplo, un año estudiaron la importancia del color azul dentro de la literatura mapuche huilliche; mientras que los alumnos del plan humanista investigaron acerca de la importancia social de la población Maximiliano Kolbe, y los del plan científico profundizaron en el proceso neurológico de un joven que es músico y su incidencia en el rendimiento académico. El segundo día corresponde a *Pulcrum*, concepto relacionado con lo estético y la belleza, durante el cual los alumnos exponen lo que han aprendido en este ámbito. Y el tercer día y final es *Bonum*, relativo a lo bueno; “el padre Pedro les entrega personalmente, en un momento de la misa, su licenciatura y ellos se la entregan a sus padres, es una ceremonia bien bonita y muy significativa”, relata la rectora.

La formación recibida apunta a varios propósitos que se mezclan entre sí, como la valoración del patrimonio cultural chileno y latinoamericano; el rescate de instrumentos tradicionales como el guitarrón o el rabel; el uso de

<
Se promueven las competencias de gestión cultural y un trabajo autónomo de los estudiantes, con miras a la formación universitaria

<
Trabajo formativo desde el arte, pero con un fin social y de superación

estos instrumentos en un espectro amplio de formas musicales, las que pueden ir desde una tonada a una obra contemporánea; o bien el desarrollo de la capacidad de expresar sentimientos a través de las manifestaciones artísticas. La rectora recalca que, pese a la enorme cantidad de actividades desplegadas en torno al arte, este no es, en último término, el eje de su misión: “En este colegio es muy importante lo social, porque estamos trabajando con niños con alta vulnerabilidad. Aquí el arte no es un fin en sí mismo, sino más bien una herramienta para el cambio, para la movilidad social”.

Este objetivo requiere un trabajo mancomunado entre los profesores y efectivamente existe una permanente interacción entre los docentes de las áreas artísticas y regulares, que es potenciada por los directivos del colegio, mediante la asignación de un horario al trabajo de articulación y un acompañamiento del mismo. “Cada profesor sabe lo que está haciendo el otro. La profesora de Arte, por ejemplo, se junta durante la semana con las docentes de Prekínder, Kínder y primer ciclo de Enseñanza Básica; trabajan articuladamente, se comunican y entienden el sentido de lo que está haciendo cada una”, comenta la asistente social del establecimiento.

Pero no se trata solo de saber lo que está haciendo el otro, también de llegar a acuerdos, por ejemplo, respecto del manejo conductual y la formación de hábitos: “Como los niños están en un proceso de normalización, en los consejos de profesores se trabaja para que haya un relato, objetivo y sentido común que vaya desde los docentes del área académica hasta los de artes.” Los profesores de cada curso se reúnen periódicamente y analizan caso a caso la situación de sus alumnos, tomando determinaciones conjuntas respecto de cómo apoyarlos, si es necesario. Si, pese a ello, un alumno sigue flaqueando desde el punto de vista académico o disciplinario, se le retira de la orquesta y se le priva de la participación en giras, mientras no repunte. Sus competencias artísticas no le granjean privilegios especiales. Así lo relata el director de extensión y encargado del área artística.

La articulación entre lo artístico y lo académico también subyace a las iniciativas de capacitación y expresión artística. En 2011 se comenzó a trabajar en un proyecto llamado “Del folclor infantil al aula”, donde participaron varios

profesores y un cuentacuentos, quien les enseñó las distintas formas de interacción que se pueden adquirir a través de la narración oral y otras estrategias pedagógicas. Además, desde el Departamento de Lenguaje, se organiza un encuentro de poesía indígena, quechua y mapuche. En la última versión asistieron poetas de Perú, Illapel, Osorno, Valdivia y Temuco.

La experiencia coincide con algunos aspectos del modelo logocentrista en educación artística (Aguirre, 2006) en lo que se refiere a propósitos formativos, ya que otorga mucha prioridad al hecho artístico y a sus productos, buscando los medios para que los estudiantes adquieran los conocimientos precisos para lograr buenos desempeños en las áreas artísticas. El principal propósito de este modelo estriba en que el educando adquiera y domine los preceptos que rigen la virtud estética en las artes. El conocimiento de tales preceptos resulta, además, tan útil al espectador como al artista. Al primero porque tal formación le convierte en un perfecto conocedor del mundo del arte; y al artista porque dichos conocimientos le permiten aspirar a alcanzar el ideal de belleza en sus obras (Aguirre, 2006: 2).

En lo académico, los estudiantes presentan resultados consistentemente superiores a lo esperable. De los 25 alumnos que egresaron el año pasado del colegio, 23 quedaron en la universidad. Solo tres de ellos estudiaron carreras artísticas y el resto se embarcó mayoritariamente en carreras científicas.

Según la asistente social del colegio, las disciplinas artísticas juegan un rol importante en estos alentadores resultados, así como en el moldeamiento de la personalidad de los alumnos. El trabajo en equipo que realizan les ayuda a generar condiciones para el aprendizaje e influye en la forma en que ellos se relacionan. Eso facilita el trabajo en aula, porque hay un ambiente armonioso, en donde todos están buscando adquirir nuevos conocimientos. Este es uno de los principales logros de la institución.

SÍNTESIS

Colegio Artístico Santa Cecilia

CONTEXTO

El Colegio Santa Cecilia de Osorno representa una experiencia de educación artística en el sistema formal, en un colegio particular subvencionado conformado por un contexto social heterogéneo, con predominio de sectores de gran vulnerabilidad.

pág. 127 > Ofrece educación artística en el área de la música, teatro, danza y artes visuales, en el marco de un proyecto que combina el rescate y valorización del folclor tradicional chileno y latinoamericano, con obras que, compartiendo las mismas raíces, se expresan en un lenguaje musical más contemporáneo.

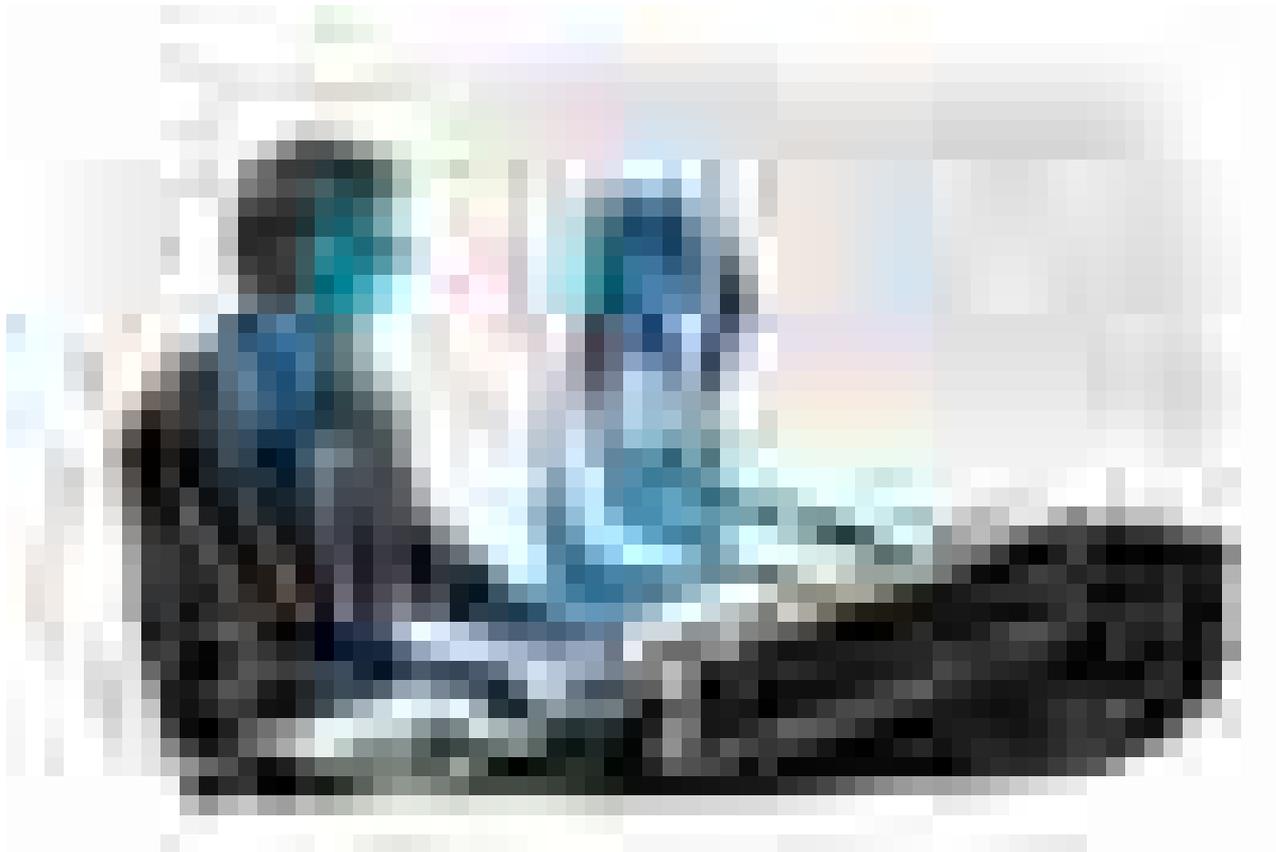
El colegio obtiene resultados por sobre el promedio de los establecimientos similares en el Simce. Una alta proporción de su primera generación de egresados de la enseñanza secundaria entró a la universidad. Los alumnos desarrollan seguridad en sí mismos y habilidades sociales.

ENFOQUE Y ESTRATEGIA

El proyecto cuenta con una buena inserción en la comunidad de la cual surge, ya que le ofrece canales de participación a la vez que le brinda espectáculos de buen nivel artístico, que le dan identidad y son motivo de orgullo. < pág. 128

Persigue el desarrollo de competencias de interpretación y gestión cultural en la totalidad de sus alumnos, pero en último término el arte se concibe como instrumento de movilidad social. En ese sentido, la formación parece inscribirse en la postura contextualista descrita por Eisner; sin embargo, en los docentes entrevistados se percibe un interés genuino y profundo por la riqueza de nuestro patrimonio cultural, que permite pensar que para ellos el aprendizaje y la transmisión de estas manifestaciones artísticas constituyen un fin valioso en sí mismo, lo que los sitúa en una postura más bien esencialista. < pág. 130

Las artes se conciben como una instancia meritocrática que implica aprender un saber complejo, que vincula el logro de experticia artística con alcanzar beneficios en otros ámbitos sociales.

La imitación y la progresión en la dificultad.

La experiencia educativa tiene algunas coincidencias, en sus propósitos formativos, con la perspectiva reconstruccionista en cuanto a la finalidad que se otorga a la educación artística como medio de reconstrucción social y a su preocupación por la comunidad, así como la importancia de rescatar la cultura propia a través del estudio del folclor local.

Es relevante el lugar que el Colegio Santa Cecilia de Osorno le asigna al aprendizaje de las artes. En un contexto de desventaja social, sus directivos y profesores se han propuesto lograr excelencia en un área que ha permitido que los estudiantes adquieran determinadas actitudes, habilidades y destrezas que se pueden transferir a otros ámbitos académicos escolares.

< pág. 130

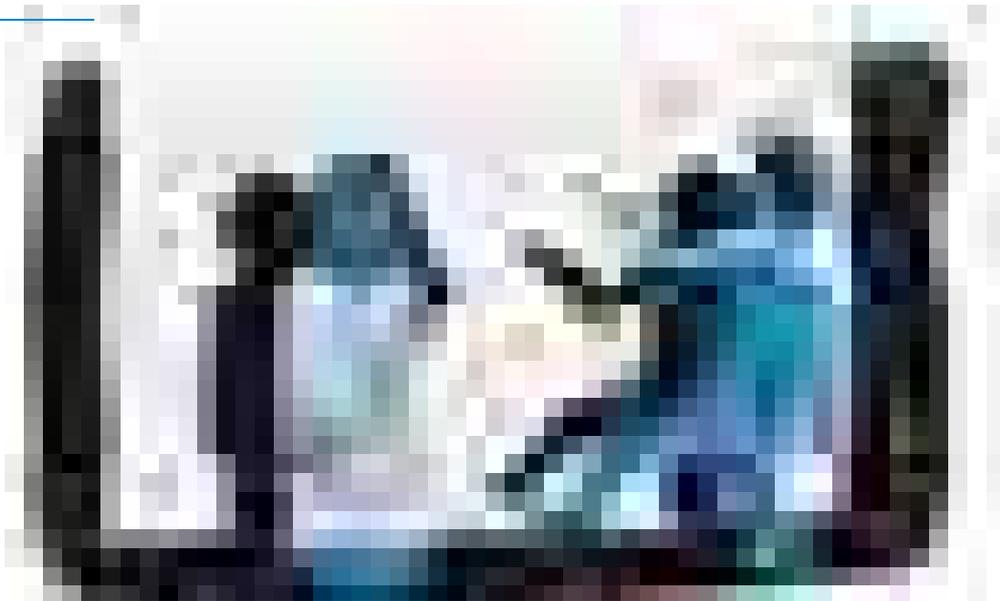
En algunos talleres se abordan aspectos relacionados con una construcción cultural popular de transmisión informal, con una metodología ligada al rigor y la disciplina de un aprendizaje tradicional, basado principalmente en un enfoque logocéntrico de la educación artística. Como estrategia metodológica constructivista destaca el proyecto de autogestión cultural a través del cual se promueve esta capacidad en sus alumnos.

Aunque la prioridad es lograr mejorar la vida de la comunidad y dar oportunidades a los estudiantes a pesar de tener escasos recursos, existe la consideración de la enseñanza del arte desde un punto de vista académico que privilegia la destreza técnica para una correcta ejecución de las obras.

El propósito mencionado, se lleva a cabo mediante una serie de estrategias metodológicas coincidentes con el modelo logocentrista, tales como: A) la dirección sabia y experta; B) el empleo de una práctica didáctica sistematizada y precisa; C) la imitación y la progresión en la dificultad; y D) predominio de los procesos productivos.

El aprendizaje se logra a través de una metodología eficiente que sistematiza los aprendizajes gracias a la implementación de academias artísticas que aseguran seis horas semanales de actividades artísticas comunes a todos. Para ello el colegio ha ampliado el horario escolar hasta las 18:00 h.

< pág. 128

Como estrategia metodológica constructivista destaca el proyecto de autogestión cultural a través del cual se promueve esta capacidad en sus alumnos.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

>> Equipo directivo orientado a la prosecución de metas y activo en la gestión institucional.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA-FORMATIVA

>> Énfasis formativo: Enseñanza artística que destaca la defensa y el aporte del patrimonio cultural, y vincula la educación artística con la formal.

>> Metodología: Se centra en la construcción del estudiante de su propio saber, y estimula el desarrollo de destrezas interpretativas artísticas.

DIMENSIÓN SOCIAL

>> Participación comunitaria: Integración de la comunidad a la expresiones artísticas a través de audiencias

>> Patrimonio cultural: Trabajo activo con tradiciones artísticas propias de la cultura nacional y latinoamericano (folclor).

MODELO

Colegio Artístico Santa Cecilia

PRINCIPALES LOGROS

- >> Buenos resultados en los aprendizajes formales y buen desempeño en la educación artística.
- >> Los estudiantes son gestores de sus propios proyectos.
- >> Incorporación de los apoderados en la formación de los niños(as) y jóvenes.
- >> Mejora de las expectativas de estudiantes provenientes de sectores marginados socialmente.

CLAVES DE SUSTENTABILIDAD

- >> El proyecto es parte de la propuesta educativa del colegio, se sostiene con la subvención.
- >> Mantención de la calidad de oferta formativa y resultados de sus estudiantes (propuesta pedagógica).
- >> Desarrollo de nuevas estrategias para la generación de proyectores orientados a la gestión cultural en los estudiantes.

Colegio de los Sagrados Corazones

Viña del Mar
Región de Valparaíso

Arte en una
educación interdisciplinaria

Viña del Mar y el puerto de Valparaíso forman la más importante conurbación del país. Ambas ciudades se sitúan en la V Región y están a solo dos horas de la capital. Viña, la llamada Ciudad Jardín, por la cantidad de plazas y parques que posee, es considerada por gran parte de los chilenos como la mejor ciudad para vivir. Sus hermosas y largas playas, construcciones, infraestructura de servicios, desarrollo turístico y, en especial, su actividad cultural y artística —encabezada por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar— son atributos que garantizan la calidad de vida de sus habitantes.

El Colegio de los Sagrados Corazones Padres Franceses de Valparaíso y Viña del Mar (SS.CC. de Viña del Mar) se emplaza en una zona alta de la comuna, en modernas, luminosas y armónicas instalaciones. Es reconocido por su tradición educativa y por el énfasis que brinda a la formación religiosa, la cual se combina con la sólida formación académica y social de sus estudiantes.

El colegio nació de la unión de dos establecimientos educativos de extensa trayectoria en la V Región: Padres Franceses de Valparaíso (fundado en 1837) y Padres Franceses de Viña del Mar (fundado en 1920). La integración comenzó en el año 2002 y se concretó finalmente en 2008, con el traslado de ambas comunidades a las nuevas dependencias. La fusión implicó una serie de transformaciones organizacionales y pedagógicas que llevaron al cuerpo directivo y docente a plantearse nuevos desafíos, entre los que destaca un cambio en la perspectiva formativa.

> Modelo pedagógico católico, de excelencia y acorde al bachillerato internacional

El colegio SS.CC. de Viña del Mar asumió, luego de esta fusión, un enfoque integral, en el cual se priorizó el desarrollo holístico de los alumnos. Para esto se adoptó el modelo de bachillerato internacional, fortaleciendo la formación de ciudadanos con sólidos conocimientos académicos, pero también con habilidades para la vida. Este modelo se basa en diversos ejes: construcción de identidad, desarrollo de la conciencia, diversidad cultural, respeto y fortalecimiento de valores humanos universales, y la dotación de habilidades necesarias para aprender y adquirir nuevos conocimientos.

En este marco de transformación surgieron dos iniciativas que buscan potenciar la temática artística y el desarrollo integral de los estudiantes: Retirarte y Santa Cecilia. Ambos son proyectos anuales, de carácter extracurricular, que

constituyen hitos que delimitan el desarrollo de las actividades artísticas y que se han transformado en iniciativas institucionalizadas y muy valoradas por la comunidad escolar.

Retirarte es una experiencia que se efectúa a comienzos de año, fuera del espacio escolar, y abre la programación anual de los talleres de arte. Santa Cecilia, en cambio, es un encuentro abierto a la comunidad que se realiza en las instalaciones del colegio y que cierra el periodo anual de talleres artísticos mediante una muestra colectiva de artes integradas.

Retirarte (Retiro + arte)

Esta iniciativa, ideada a mediados del año 2002 por el equipo directivo, busca establecer una conexión entre el desarrollo de la espiritualidad y el arte. El exrector de los SS.CC. de Viña del Mar y el vicerrector del área formativa de aquel entonces pensaron que mediante el desarrollo de actividades artísticas extracurriculares era posible que jóvenes de Educación Media pudiesen profundizar en su dimensión espiritual.

La idea tuvo una gran recepción en el equipo del área artística, quien estaba de acuerdo en la necesidad de unir ambos aspectos y en la factibilidad de hacerlo a través de una iniciativa de este tipo. El actual encargado del área artística y coordinador del área formativa describe que este proyecto, cuyo nombre fue Retirarte (retiro + arte), nace del ánimo de trabajar en los estudiantes su sentido de la espiritualidad, la trascendencia y el arte. Si bien el foco estaba claro, la forma en que este se materializaría después era al principio difusa. Señala el coordinador del área formativa:

El arte en la escuela, en el colegio, puede trascender en la vida de uno. Tiene que ver con creer que el arte es una herramienta para el desarrollo humano, para el desarrollo integral, que a través de este podemos formarnos, podemos educarnos, podemos vivir incluso. Esos son los objetivos que nos planteábamos y la pregunta obvia era cómo hacerlo, cómo concretizamos algo que parecía tan etéreo.

Una vez asumido el desafío se ideó una propuesta de trabajo capaz de propiciar instancias de introspección, de trabajo colectivo y de desarrollo de la capacidad reflexiva, conocimiento, conciencia y creación.

<
Retirarte y Santa Cecilia son parte de una propuesta educativa que busca el desarrollo integral de sus estudiantes

> Retirarte define un espacio de aprendizaje fuera del Colegio para fomentar la dedicación y la reflexión

Desde un inicio se acordó que una actividad con tales características debía ser desarrollada en un espacio distinto al escolar y durante los primeros meses del año. Fue así como se definió que Retirarte debía llevarse a cabo en un entorno natural, alejado de la ciudad, con capacidad para alojar a estudiantes y profesores por al menos tres días y dos noches durante el mes de abril. A partir del primer encuentro, los profesores a cargo del diseño y gestión de la actividad han sido activos en la búsqueda de instalaciones que cuenten con las condiciones requeridas: naturaleza, amplitud, habitabilidad y, sobre todo, simpleza y sencillez. Así lo relata la actual rectora del establecimiento:

Se buscan espacios que favorezcan y faciliten el contacto con la naturaleza, bosque, playa o montaña, dependiendo de la temática escogida. Hemos estado en Ritoque, en Colliguay. Se buscan espacios con cabañas, muy sencillos, no se privilegia la hotelería sino el contacto con la naturaleza. Los alumnos van acompañados de un grupo importante de profesores y, bueno... todo lo creativo... Ellos van a vivir una experiencia de arte.

En estos espacios, jóvenes de 1° a 4° medio se reúnen en torno a un tema que año a año es diferente y que actúa como eje principal de las distintas actividades efectuadas durante la jornada. En cada encuentro se trabaja de manera colectiva y segmentada en grupos más pequeños, dependiendo de las características y los objetivos buscados. Como describe el actual coordinador del área de formación, estudiantes y docentes asumen un rol preponderante en la gestión y desarrollo de cada actividad:

Se genera un taller masivo, además de otros talleres temáticos, una intervención a la hora de almuerzo, una coreografía... Todos los profesores organizamos esto, pero Retirarte en sí es una experiencia que se va formando también con los chiquillos.

Anualmente una de las fases más complejas del proceso es la definición de los ejes temáticos. Los docentes del área de formación artística tienen que ser capaces de identificar necesidades espirituales y emocionales en la comunidad educativa, y diseñar estrategias para que estas puedan ser tratadas y trabajadas a través de la creación y producción artística. Esto ha implicado el desarrollo de exigentes ejercicios reflexivos internos, en los que también han participado el cuerpo directivo y otras áreas formativas: “Lo difícil del proyecto es generar el proyecto anual, el tema. Nos demoramos hartos en

concretizar porque los chiquillos todavía son concretos, entonces lo difícil es plantearles algo etéreo”, asegura el coordinador del área formativa.

En el primer encuentro se trabajaron los cuatro elementos básicos (tierra, agua, aire y fuego) por medio de la corporalidad, el movimiento, la música y la pintura. Posteriormente se trabajó el concepto de trascendencia, tema para el cual se integró al equipo docente de pastoral. Los encuentros siguientes han sido variados, se ha tratado desde la cultura mapuche hasta la conciencia social escolar, eje que profundizó en el último Retirarte con el objetivo de conmemorar y reflexionar acerca de los 175 años de existencia de los SS.CC. en la zona.

Cabe destacar que Retirarte se estructuró bajo una metodología que contemplaba la realización de talleres durante la jornada de trabajo, vistos como espacios donde se utilizan diferentes lenguajes artísticos y que confluyen en una gran obra. Esta metodología ha sido muy valorada por la comunidad educativa, ya que gracias a ella se generan experiencias libres y experimentales de creación, la cuales difícilmente se pueden dar en el espacio escolar formal. En la segunda parte de la actividad se trabaja todo lo que es la creación. Se organiza a los alumnos de diferentes talleres y edades para formar compañías (como compañías artísticas), con el desafío de crear en un día una obra propia que integre todas las disciplinas de los talleres representados. Finalmente, se hace la puesta en escena, la que se realiza en un espacio especialmente habilitado para ello, en medio de la naturaleza, además de un trabajo de maquillaje y otras representaciones.

Como se ha descrito, esta es una experiencia en la que participan los docentes de arte y los estudiantes de los talleres artísticos, pero también se invita a otros miembros de la comunidad intra y extraescolar. Usualmente asiste el equipo directivo y, dependiendo de la temática, se le unen otros participantes. Cuando se trabajó el eje de la trascendencia, se invitó al equipo de pastoral, grupo que participó tanto en la organización de las actividades, como en el desarrollo de las mismas. Por su parte, para el encuentro destinado a la cultura mapuche, asistieron miembros y especialistas que dieron a conocer la visión de mundo de este pueblo originario y sus significados. Para la última jornada el tema escogido fue la conciencia social de los SS.CC.; dado que este

se articuló en cuatro perspectivas distintas (yo con el mundo, yo con los más cercanos, yo conmigo mismo y cómo eso afecta la integralidad), fue necesario el apoyo de la psicóloga y la orientadora del colegio y un grupo de eclesiásticos.

El desarrollo del trabajo reflexivo, de creación y estimulación artística tiene como objetivo el acercamiento a la naturaleza, a la experimentación, a la sensibilidad y a la percepción. Por medio de estas acciones, los jóvenes logran generar un producto artístico que se presenta a toda la comunidad y que pone en escena ciertos conceptos trabajados durante las sesiones, como la dignidad, los derechos y la libertad, entre otros. Si bien las actividades finalizan con una exposición (instalación en el establecimiento), el objetivo de Retirarte es preparar motivacional, emocional y artísticamente a los estudiantes para la labor que desarrollarán durante todo el año en los talleres artísticos, así como también transmitir a otros estudiantes los aprendizajes desarrollados durante el proceso.

Los logros de esta iniciativa son múltiples y se han generado por la convicción y el trabajo de sus organizadores, pero principalmente por la responsabilidad y el compromiso asumido por los propios jóvenes participantes. Estos, antes de iniciar el proceso, se preparan anímica y motivacionalmente para vivir la experiencia, permitiendo que las actividades se realicen en un clima de tranquilidad y respeto. Cabe mencionar que los jóvenes no son seleccionados, sino que pueden optar libremente a participar de la experiencia. El único requerimiento es tener algún tipo de motivación por el arte y no estar sujeto a sanciones por conducta, no obstante, la tendencia es que lo hagan jóvenes que están involucrados además en otras actividades que el colegio ofrece. Según cuenta la rectora:

Son alumnos a los que principalmente les gusta el arte, pero también se da que son alumnos que están en todas. Tú los vas a encontrar en una experiencia artística, pero además van a estar liderando el Centro de Alumnos; o sea son alumnos bastante integrales, que tiene un interés por el arte.

En términos de aprendizaje, se reconoce que formar parte de este proyecto a lo largo de cuatro años (de 1° a 4° medio), posibilita que los jóvenes alcancen distintas habilidades, las que van desde aprendizajes estrictamente

vinculados al fortalecimiento de competencias artísticas hasta el desarrollo de habilidades sociales, de liderazgo, de gestión y de trabajo en equipo. Es más, de acuerdo con lo percibido por el equipo directivo, el principal valor de esta experiencia, también reconocido por los exalumnos del colegio, es la posibilidad de obtener herramientas y habilidades para la vida.

Para el equipo gestor de Retirarte, formar parte de esta pequeña comunidad hace que los jóvenes se reconozcan a sí mismos, sean conscientes de sus talentos, de que juntos pueden lograr algo, contribuyendo con ello a la formación integral de los estudiantes, sello trazado en el proyecto educativo de SS.CC. de Viña del Mar. Dice el coordinador del área formativa:

La motivación, la valoración, la autoimagen de los chiquillos crece (...) Los grupos son de 80, cómo hacerlo es muy difícil, pero los chiquillos tienen ahí ciertas claves que pueden ir aprendiendo. El punto de vista se desarrolla, la opinión se desarrolla. Nosotros somos un apoyo a toda la formación integral, desde el arte nosotros hacemos un aporte al establecimiento (...) La idea es que ellos sean los encargados de transmitir el valor de esos talleres.

Junto con el desarrollo de dichos valores, el principal reconocimiento al proyecto es el otorgado por los propios estudiantes y exalumnos. Ellos transmiten activamente lo experimentado, motivan y esperan que otros se unan a la experiencia. Para muchos participar una vez al año en Retirarte es un anhelo que se hace realidad. Niños de 8° básico desean hacerlo por primera vez y jóvenes egresados, por su parte, esperan volver a vivir la experiencia. De esta manera, es posible reconocer que Retirarte marca la vida de muchos jóvenes, otorgándoles sentido espiritual, social e identitario.

Asociadas a Retirarte han surgido otras iniciativas. Entre ellas se puede nombrar la emisora de radio El Árbol Respiratorio, creada para apoyar la coordinación de las actividades durante los encuentros. Su buen funcionamiento y recepción han permitido que sus operaciones se extiendan al espacio escolar a fin de promover actividades artísticas entre los estudiantes. Así lo manifiesta el coordinador del área formativa: “Hay una radio que nació en el segundo Retirarte. Funciona durante el recreo, y para la semana del arte, para el día del teatro, el día de la danza, la radio se toma el patio”.

Otra iniciativa que surgió de este proyecto fue el encuentro Retirarte para docentes; instancia dirigida a los profesores de la institución, con el mismo enfoque del proyecto inicial pero con una modalidad más reducida en tiempo, solo en un día de trabajo. Los resultados, a juicio del grupo de organizadores, fueron muy satisfactorios y ha logrado un amplio reconocimiento e involucramiento por parte de los profesores de los distintos subsectores y niveles.

Santa Cecilia

Santa Cecilia es una iniciativa anual, organizada también por los grupos que participan de los talleres artísticos, quienes mediante una representación abierta a la comunidad educativa, conmemoran cada 23 de noviembre a la patrona de la música.

Su surgimiento se remonta al año 2004, periodo en que un grupo de niños, niñas y jóvenes pusieron en escena obras nerudianas de manera musicalizada, para exponerlas en el encuentro de Confraternidad SS.CC. Nacional (encuentros bianuales de los colegios de la congregación). La calidad de la puesta en escena, estimuló a los docentes a cargo del proyecto a que hicieran extensiva la representación al resto de la comunidad escolar del SS.CC. de Viña del Mar. Así, se invitó a todos los talleres y grupos artísticos a presentar sus trabajos en un encuentro colectivo desarrollado en el gimnasio del establecimiento. La convocatoria fue amplia y participaron los distintos grupos, pero aun cuando la experiencia fue exitosa, su duración resultó muy extensa, lo que llevó al replanteamiento de la actividad al año siguiente.

El rediseño de Santa Cecilia determinó que las representaciones debían tener una duración menor y ser trabajadas bajo el concepto de las artes integradas, es decir, la unión de las distintas disciplinas artísticas en una misma representación.

Actualmente en Santa Cecilia se desarrollan montajes en los que se ensamblan varias áreas artísticas. Los poemas y escritos generados en el taller de Literatura son articulados con la música creada por el taller Instrumental y con los cantos trabajados en el taller de Coro. El taller de Arte Interpretativa asume un rol principal a través de la representación teatral, que es complementada con el trabajo del taller de Danza.

A través de la articulación de las acciones desarrolladas por los distintos talleres, se logran montajes que tienen una duración aproximada de 40 minutos y que se caracterizan por utilizar un lenguaje contemporáneo, con influencias del Teatro del Silencio, las obras de Andrés Pérez, en el Circo-Teatro y del Circo del Sol (Cirque du Soleil).

Santa Cecilia es un proyecto en el que participan una mayor cantidad de jóvenes (más que en Retirarte) e incluye a los alumnos desde 6° básico en adelante. Tal como comenta la rectora:

Acá participan estudiantes de 6° básico a 4° medio. Si uno lo tuviera que comparar es como la evaluación sumativa de lo que es cada taller en particular, pero no es que se presente el coro, sino que es una puesta en escena, una gran puesta en escena de las artes integradas.

La definición de los temas tratados en las presentaciones es libre, es decir, el equipo del área de formación tiene autonomía para diseñar la propuesta escénica anual, la que siempre está en correspondencia con los principios y valores congregacionales y de la comunidad.

La actividad, generalmente, se comienza a trabajar durante el segundo semestre, de manera paralela en cada taller. Luego, con un par de semanas de anticipación, los distintos grupos se reúnen a definir conceptos y pautas compartidas. Para lograr la coordinación requerida se define un eje temático, que posteriormente es enlazado en una estructura común.

Para la comunidad escolar, Santa Cecilia es la expresión de los propósitos de su proyecto institucional. La unión de las artes hace palpable la visión formativa de SS.CC. de Viña del Mar, la cual comprende el proceso educativo como una experiencia que no es desarticulada, sino integral en sus distintas dimensiones. Se valora, por una parte, la creatividad y la calidad de las representaciones, pero lo que más llena de orgullo es la corresponsabilidad generada entre estudiantes. Se aprecia además la transversalidad etaria, ya que estudiantes de distintos ciclos se organizan trabajando cooperativamente. Esto, a juicio de sus coordinadores, es una de las grandes fortalezas de la experiencia: el trabajo conjunto con estudiantes de tan diversas edades constituye un desafío que ha sido sorteado de manera satisfactoria, se ha

generado una estrecha vinculación entre los participantes, lo que se traduce en comunión indeleble que se transmite a toda la comunidad.

Reflexiones en torno a la propuesta artística

La concepción de una educación integral y espiritual, en la que se concede gran importancia a la creación y producción artística mediante proyectos de artes integradas se relaciona con la propuesta del historiador del arte inglés Herbert Read (1982).

La tesis central de su teoría es que todas las áreas escolares se deben enseñar a través del arte ya que este integra la formación moral, intelectual y social. Es por eso que mediante la expresión artística se logran modificar las actitudes y conciencias individuales generando cambios positivos en la sociedad.

Un aspecto destacado de esta experiencia es la integración entre la postura contextualista y la esencialista. Estas dos perspectivas presentadas por Eisner representan dos grandes visiones que tensionan permanentemente la reflexión sobre el área y sus prácticas.

Según este autor, la postura contextualista utiliza a las artes para lograr fines que no son artísticos. Para esta perspectiva, a través de la educación artística se resuelven problemas y falencias sociales (Eisner, 1998). La postura esencialista, por su parte, considera que el arte es un aspecto único en la cultura y la experiencia humanas, por lo tanto, el aporte más valioso de las artes para cualquier sociedad reside en lo que solo el arte puede ofrecer. Aquí se busca el aprendizaje del arte como fin en sí mismo.

Como muestra lo anterior, las posturas antes señaladas son tensiones que aún están en debate porque suponen ciertas creencias y posiciones respecto de las artes muy diferentes. Sin embargo en el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso y Viña del Mar han logrado conciliar ambas perspectivas, aparentemente excluyentes, resaltando no solo la importancia de profundizar en el arte como área (proyecto Santa Cecilia) sino ocupando los beneficios que la educación a través del arte ofrece, al generar espacios (Retirarte) donde se desarrollan otros aspectos de la educación de la persona, como es la formación religiosa y espiritual, a través de la creación y producción artística.

Si bien estos programas artísticos se pueden leer como la integración entre las perspectivas contextualista y esencialista aludidas por Eisner (1998), es posible observar que parece predominar más bien una posición contextualista. El lugar que esta institución educativa le asigna a las artes tanto en Retirarte como en Santa Cecilia se establece claramente en referencia a su proyecto educativo y propósitos formativos. En esa línea, llama la atención que se coordine desde el Departamento de Formación y no desde una instancia artística. De este modo, las artes en el colegio parecen tener un sentido institucional en tanto vehículo de transmisión, experiencia y desarrollo de su espiritualidad y, también, como oportunidad para hacer converger una cierta ritualidad que expresa la identidad integradora del centro educativo (el espectáculo final anual). Así, es interesante constatar que el colegio parece apropiarse de estas propuestas artísticas para fines institucionales que permiten la cohesión de la comunidad educativa a través del arte (Read, 1991), una de las claves para la replicabilidad de esta experiencia.

<
La enseñanza
del arte es pilar
fundamental
de su proyecto
pedagógico
institucional

**El colegio ha implementado dos iniciativas extracurriculares
que buscan relevar el área de una manera transversal
y no solo en la sala de clases.**

SÍNTESIS

Colegio de los Sagrados Corazones

CONTEXTO

pág. 139 > La institución educativa Sagrados Corazones de Valparaíso y Viña del Mar es un colegio particular pagado de larga tradición educativa ubicado en la Región de Valparaíso. Sostiene una propuesta formativa basada en una educación integral, católica y de excelencia. Su modelo educativo se constituye en concordancia con el bachillerato internacional y se estructura en ejes orientados a la construcción de identidad, desarrollo de la conciencia, diversidad cultural, respeto y fortalecimiento de valores humanos universales, y la dotación de habilidades necesarias para aprender y adquirir nuevos conocimientos.

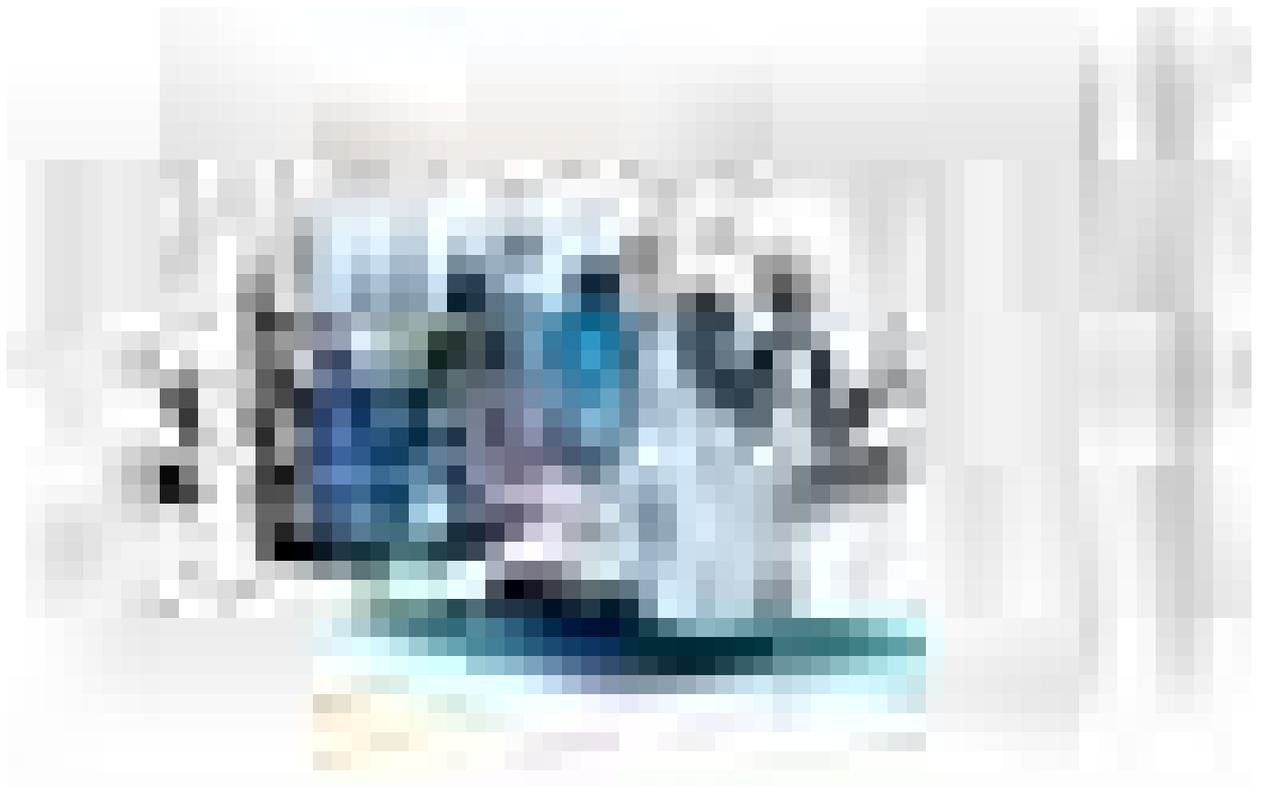
ENFOQUE Y ESTRATEGIA

El establecimiento ofrece una formación focalizada en artes visuales, artes interpretativas y musicales, que se inicia en las etapas preescolares y se extiende a todo el resto de la escolaridad. Así, la propuesta de educación integral del colegio se comprende como un trabajo equilibrado en todas las áreas del currículo escolar.

Además de las clases regulares, el colegio ha implementado dos iniciativas extracurriculares específicas en el ámbito artístico, Retirarte y Santa Cecilia, que buscan relevar el área de una manera transversal y no solo en la sala de clases. La primera busca el desarrollo espiritual de los estudiantes a través del arte y la segunda, reunir a la comunidad educativa en torno a un evento artístico. Ambas iniciativas dependen del coordinador del Departamento de Formación, tienen el apoyo comprometido de los docentes y cuentan con instalaciones y recursos económicos que permiten una adecuada implementación.

Retirarte y Santa Cecilia son la manifestación artística de una propuesta educativa que busca el desarrollo integral de sus estudiantes. Están insertos en un proyecto institucional que si bien se preocupa de la calidad de aprendizajes de los subsectores tradicionales de aprendizaje, tiene como foco la promoción de todas las áreas de manera equilibrada. De este modo, disciplinas que usualmente son tratadas en menor medida que otras (como el caso de artes y educación física) son trabajadas intensamente.

< pág. 140

En retirarte los estudiantes tienen una experiencia de creación y reflexión artística intensiva durante dos o tres días, en un lugar apartado de la ciudad.

Se destaca la calidad de las instalaciones del establecimiento, que a pesar de no poseer un teatro, disponen de salas afines a cada actividad: salas con espejo para danza, salas de teatro, salas de música y la sala de artes. Cuenta además con un grupo importante de profesionales (ocho) de distintas áreas artísticas, con experiencia y conocimiento pedagógico, quienes mediante un trabajo coordinado han logrado levantar apuestas innovadoras. En tercer lugar, la dirección del establecimiento ha apoyado las iniciativas de manera directa entregando recursos y otorgando autonomía y confianza a sus ejecutores.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

pág. 141 > Retirarte se desarrolla a inicios del año con los estudiantes de Enseñanza Media inscritos en los talleres artísticos, quienes tienen una experiencia de creación y reflexión artística intensiva, con sus profesores de taller y otros educadores y artistas invitados a trabajar con ellos, durante dos o tres días, en un lugar apartado de la ciudad. Santa Cecilia en cambio se desarrolla a fines de año y recoge todo el trabajo creativo de los talleres y otras actividades artísticas del año, en la puesta en escena de una obra interdisciplinaria, de creación colectiva.

Las buenas prácticas institucionales y docentes < [pág. 148](#) han repercutido no solo en el incremento de iniciativas extracurriculares, también han tenido una incidencia en el valor que niños(as) y jóvenes le otorgan a la asignatura de Arte. Para la mayoría de los estudiantes este subsector es prioritario al igual que los otros, reflejando así la apropiación en la comunidad del sentido de la formación integral.

Todos los estudiantes se vinculan con las artes visuales, interpretativas y musicales desde el comienzo de su etapa escolar, pudiendo desarrollar diversas habilidades de manera armónica. Para ello SS.CC. de Valparaíso y Viña del Mar, cuenta con condiciones institucionales y organizaciones que facilitan una buena labor pedagógica. Por ejemplo; el número de horas dedicadas a la educación artística es mayor al exigido por el Ministerio de Educación.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

>> La iniciativa es parte de la propuesta institucional, por tanto la proyección de sus objetivos están articulados.

La organización está orientada a la formación integral de los estudiantes y al fortalecimiento de la propuesta institucional.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA-FORMATIVA

>> Énfasis formativo: Educación focalizada de manera integral en las artes visuales, interpretativas y musicales.

>> Metodología: Trabajo grupal e individual que persigue la construcción de un saber inmerso en valores definidos, que se van fortaleciendo a través del desarrollo e involucramiento con las iniciativas.

DIMENSIÓN SOCIAL

>> Participación comunitaria: Actividades orientadas a la integración de la comunidad educativa.

>> Patrimonio cultural: Se rescata el patrimonio del país a partir del conocimiento y sensibilización con sus manifestaciones culturales.

MODELO

Colegio de los Sagrados Corazones

PRINCIPALES LOGROS

- >> Favorece la espiritualidad de los estudiantes.
- >> Cohesiona a la comunidad educativa a través de las artes.
- >> Sitúa las actividades artísticas como un espacio de convivencia.

CLAVES DE SUSTENTABILIDAD

- >> Se articula con la propuesta pedagógica institucional.
- >> Tiene legitimidad institucional.
- >> Cuenta con el soporte financiero del colegio y sus apoderados.

**DESARROLLO
SOCIAL**
A TRAVÉS DEL ARTE

CAP. **4**

Escuela Municipal de Artes Casa Azul

Punta Arenas
Región de Magallanes

Expresión y creatividad
en la escuela

Allí donde se acaba el continente, allí queda Punta Arenas. La ciudad de los techos rojos, como se le suele llamar, está ubicada sobre la península de Brunswick y frente al Estrecho de Magallanes y es una de las urbes más australes del mundo, superada solo por su vecina Ushuaia. Aunque el clima de la Patagonia es conocido por lo duro e inhóspito, este territorio fue cuna de importantes pueblos originarios como los onas, alacalufes y yaganes quienes desarrollaron sus tradiciones y cultura en condiciones muy difíciles para la vida. La ciudad de Punta Arenas nació en 1848 y recibió a lo largo del siglo xx a una gran cantidad de inmigrantes europeos, quienes se vieron atraídos por la “fiebre del oro” de Magallanes y las oportunidades que ofrecía la región. Actualmente Punta Arenas es una ciudad cosmopolita, con una gran calidad de vida y un profundo sentido regionalista.

Casa Azul del Arte funciona en una centenaria casona que cobija a unos quinientos niños, niñas, jóvenes y adultos que sienten placer por diversas expresiones artísticas. Este proyecto es el ejemplo de un modelo de gestión participativo que con compromiso, trabajo y creatividad se ha posicionado como el centro artístico de la ciudad de Punta Arenas.

Se configura a partir del sueño de un puñado de mujeres y hombres que abrazaron el arte como una manifestación que brinda oportunidades de superación espiritual y material sin distinción social. Su pasado enorgullece, su presente es esplendoroso y su futuro se plantea desafiante.

La comunidad y sus intereses

En 1995, un docente de arte de Temuco que se encontraba temporalmente en Punta Arenas fue el impulsor de la propuesta. Confirmando el carácter activo que lo identificaba, le presentó a la municipalidad un plan piloto sobre la enseñanza de la educación artística. La administración municipal se sumó a la iniciativa, iniciándose así los primeros trabajos con algunos establecimientos (Escuela Portugal y Capitán Arturo Prat Chacón, entre otros).

> Espacio para la educación no formal en articulación con la formal

La opción de constituir un centro de educación no formal se basó en la necesidad de generar un espacio educativo que no dependiera de la institucionalidad escolar, pero que sí fuese capaz de vincularse con las escuelas. Se entendió como la modalidad más acertada para que los estudiantes aprendieran expre-

siones artísticas con mayor libertad de contenidos y formas que en el sistema educativo formal. Se trata de un lugar que combina la enseñanza de las artes con la extensión artística, en donde se propone tanto a los estudiantes como a la comunidad tener una participación activa en su gestión y en su utilización.

Al principio se enseñó pintura y dibujo; después grabado, buscando hacer patente la significación del concepto enseñanza-aprendizaje, en donde los profesores junto con los estudiantes iban ensayando metodologías y contenidos que permitieran crear un proceso formativo nutritivo. Tiempo después se organizó una exposición de pintura en el Museo de Bellas Artes y un grupo de estudiantes y profesores viajaron a Santiago. Este evento fue fundacional para el grupo, ya que el viaje les permitió sentirse parte de un proyecto que tenía muchas posibilidades de ser exitoso; además, les ponía un gran desafío por delante. La posibilidad de concretar un anhelo de la comunidad y sentirse artífices de un proceso transformador que beneficiaría a todos los puntarenenses, dotó al grupo de mística y sentido de cuerpo y les abrió el horizonte; se convencieron de que podían hacer un trabajo que interpretara el sentir de parte de la Patagonia.

A los pocos años empezaron a crecer los talleres. La gente pidió que se les enseñaran nuevas expresiones artísticas, situación que permitió que el alcalde de ese entonces apoyara la idea de instalarse en una casona, ubicada en pleno centro de Punta Arenas. De acuerdo con lo expresado por uno de sus miembros, la propuesta se inició como un programa acotado a ciertas disciplinas (música, danza y artes visuales), que luego se transformó en un proyecto mayor, una escuela artística. Comenta una profesora:

Era un programa pequeñito que trabajaba con las juntas de vecinos, en una escuela. Después se pidió al Ministerio de Educación el reconocimiento como escuela artística bajo un currículo especial, cosa que se logró según un decreto del año 1997. En ese tiempo eran como 35 las escuelas artísticas en todo Chile.

Casa Azul siguió creciendo y en el año 2001 pasó a depender directamente de la Corporación Municipal de Educación. Esta relación abrió nuevas proyecciones y se vinculó directamente con el sistema educativo formal, en donde si bien, no era una escuela tradicional, sí organizaba su trabajo para recibir

a los estudiantes de los liceos municipales. Antes de la jornada escolar completa (JEC) tenía más de ochocientos estudiantes, ofrecía diversas disciplinas artísticas y contaba con un afianzado cuerpo docente.

Según el equipo administrativo, educativo y artístico de Casa Azul, los hitos en la historia de la experiencia son contundentes. Los lazos con la comunidad se han estrechado, se han descubierto talentos locales y se han realizado importantes innovaciones en las prácticas pedagógicas, lo cual le otorga gran proyección al trabajo realizado.

>
Enfoque
pedagógico
constructivista

La novedad de la labor educativa que realiza se basa en un enfoque pedagógico que cruza transversalmente todo el proceso de enseñanza-aprendizaje: el constructivismo. Este enfoque permite establecer diferentes metodologías que posibilitan que los estudiantes sean el centro de enseñanza, ya que se concibe que son ellos los que construyen activamente los aprendizajes. Además favorece la interacción afectiva y cognitiva con su entorno. La construcción de la realidad que hacen los niños y jóvenes los obliga a significar y luego resignificar información para transformarla en creación y/o interpretación artística.

Un recorrido exitoso

A juicio del equipo responsable, el primer hito que marca la prosperidad de la experiencia es el compromiso asumido por la municipalidad, que se concreta con la entrega de recursos económicos para su instalación en las actuales dependencias (1995). Se reconoce el aporte de las autoridades que colaboraron directamente con el proyecto y apoyaron su ideario.

Un segundo momento clave en la consolidación del proyecto fue el reconocimiento como escuela artística (1997), ya que desde el punto de vista curricular se realizaron algunas mejoras como la modificación de los contenidos de los talleres para vincularlos con los objetivos y aprendizajes esperados en los planes y programas oficiales. Se estableció una planificación educativa que consideraba los objetivos pedagógicos del sistema educativo formal, generándose los contenidos específicos de las disciplinas artísticas, pero con alcances transversales definidos.

El tercer punto de inflexión fue la llegada de la actual directora de Casa Azul (2001) quien, junto a su equipo, ha sido capaz de resolver algunos de los problemas financieros que tenían desarticulado el proyecto original. La profesional, con trabajo, creatividad y compromiso que se manifiesta en su actuar conjunto con la escuela y el discurso vinculante con los objetivos pedagógicos del sistema educativo, logró sacar adelante la experiencia: “Pronto empezamos a ver resultados, la gente se encantó, tuve mucho apoyo de la comunidad: ‘mire, sabe qué, voy a mandar a mi hijo’, decían las mamás. Eso te llena de satisfacción y empiezas a entusiasmartelo con el proyecto”.

Por último, los hitos más recientes han sido la profundización del trabajo dirigido a niños, niñas y jóvenes vulnerables y la incorporación de menores con necesidades educativas especiales (2005). Esta experiencia ha tenido gran aceptación en la comunidad, lo que se evidencia en el número de estudiantes que participan, en la cantidad de asistentes a los eventos que realizan y en el reconocimiento de las autoridades y dirigentes sociales. Además, a los profesionales de la Casa Azul del Arte les ha presentado importantes desafíos metodológicos.

Cada uno de estos acontecimientos da cuenta de los desafíos asumidos por los profesionales y el sentido que el equipo otorga a su trabajo. Mérito que es colectivo, y que se ve refrendado en las diversas acciones que desarrollan. A modo de ejemplo, es posible nombrar la existencia de grupos de trabajo en diversas áreas como fotografía, pintura, dibujo, guitarra clásica, viola, chelo, flauta dulce y traversa. Junto con ello, se han conformado además el elenco de música antigua de adultos y niños, *Sur Canoris*, la orquesta juvenil, cuartetos y el coro infanto-juvenil. En artes escénicas se cultivan la danza contemporánea, clásica, educativa y folclórica. Todas estas expresiones se desarrollan regularmente durante todo el año, organizándose también, talleres de verano e invierno.

En la actualidad, el equipo de gestión está compuesto por personal administrativo y docente. En el ámbito administrativo hay una dirección, una encargada de proyectos, una secretaria de proyectos, una secretaria administrativa, un auxiliar y una diseñadora que está a cargo de la galería. Hay pedagogos en el área de artes visuales, artes escénicas y artes musicales. La estructura del equipo se construye desde responsabilidades colegiadas, en

<
Formación artística
en distintas
disciplinas que abre
y complementa la
oferta educativa

<
Equipo de gestión
competente y con
mirada estratégica

donde cada uno tiene compromisos individuales y colectivos que, más allá del trabajo artístico, se basan en algunos pilares que vale la pena destacar: la actualización de la propuesta artística, que es responsabilidad colectiva; el trabajo de relaciones públicas y coordinación con otras instituciones que encabeza la directora; las comunicaciones corporativas y la difusión hacia la comunidad a cargo de una diseñadora; y la labor que desarrolla la encargada de proyectos, quien busca permanentemente, en conjunto con todo el equipo, nuevas fuentes de financiamiento.

Trabajo comunitario

Las bondades del proyecto son consecuencia del trabajo desarrollado por un equipo artístico y administrativo dedicado y versátil, que mantiene con la comunidad un vínculo estrecho y duradero. Una manifestación de esta relación es la galería de la casona, abierta a todos los artistas de la región, lo cual convierte a este lugar en un espacio al servicio de toda la zona. Su creación se fundamenta en el convencimiento de que las personas deben tener acceso al arte y a las manifestaciones artísticas, ya que estas les permiten crecer y constituyen espacios de expresión y participación de los pueblos.

> **Proceso creativo
al servicio de la
comunidad**

Casa Azul estimula a sus alumnos para que creen “su propio arte”, es decir, que sean capaces de producir o interpretar obras que, al servicio de la sensibilidad de otros, se pongan en circulación. De esta forma comparten con la sociedad, se integran con otros y construyen comunidad. El creador se abre socialmente mediante la comunicación que genera ser el artífice de una creación, propone la traducción simbólica de la realidad, la que dialogará con otras creaciones y otras disciplinas. Cuando se promociona la integración social se vinculan las distintas culturas de la región y se ofrece a los niños y jóvenes la posibilidad de constituir un “nosotros”. Tarea que se ha logrado, atendiendo a una población vulnerable que ha visto en el arte un medio de expresión efectivo, la posibilidad de instruirse y educar un talento artístico, como un vehículo que les permite dialogar con otros.

Otro de los aspectos que se destaca es la relación con la comunidad. Los docentes logran establecer un férreo vínculo con los estudiantes, manteniendo lazos con los niños y jóvenes y sus familias, ya que entienden que el proceso educativo es un estadio compartido, en donde los adultos juegan un rol fun-

damental. ¿De qué manera se expresa? a través de la vocación del docente, su preocupación integral por el estudiante, su interés por compartir más allá de lo netamente pedagógico.

Los profesionales de Casa Azul han hecho un esfuerzo por cimentar relaciones pedagógicas que, si bien se anclan en la mediación de contenidos de la especialidad y disciplina, se esfuerzan por formar personas críticas, inquietas, sensibles a su entorno. Bajo este enfoque se ayuda a los niños, niñas y jóvenes a preguntarse ¿quién soy yo?, cuya respuesta deben encontrar en su interior, para luego identificar cuál es su espacio social. Se les invita a cuidar el medioambiente, a respetar y querer a su prójimo, a contribuir con la sociedad en su conjunto, a querer a su región. Se concibe entonces el arte como una expresión inclusiva que permite entender la cultura propia y la cultura de los otros. De esta manera, se expresa el enfoque constructivista que, con la implementación de la reforma educativa en Chile, prevalece desde la década de 1990, en donde el contexto y la cultura del estudiante son elementos fundamentales en la construcción del conocimiento.

Ayudada por Casa Azul del Arte, cada persona descubre sus habilidades y talentos, adquiere herramientas que le permiten valorarse, mejorar su autoestima e identificar su rol en la sociedad.

La labor desarrollada por Casa Azul se vincula con el planteamiento de Bourriaud sobre los efectos sociales de algunas prácticas artísticas significativas. El autor plantea que las artes pueden dibujar “una utopía de proximidad”, una especie de intersticio social que se abre hacia un “intercambio ilimitado” abriendo espacios “ricos en experimentaciones sociales”, apartados de la uniformidad de los comportamientos. En Casa Azul las prácticas sociales de las artes se configuran como un espacio de articulación comunitaria.

Más allá del trabajo con niños y jóvenes, Casa Azul se ha ampliado para compartir con otros miembros de la comunidad. El convenio generado con el Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor (ELEAM) es un ejemplo de ello. En este proyecto se trabaja con ancianos que están enfermos, que no son autovalentes y que encuentran en el arte un modo de expresarse. Las obras artísticas en este contexto son una manifestación no excluyente, que

desde su observación o producción se instalan como un testimonio que colabora en la integración social.

El éxito de las iniciativas de Casa Azul es una acertada lectura de la cultura y de los intereses de los habitantes de la región, pero también se debe al permanente trabajo realizado con instituciones sociales como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) o el hospital psiquiátrico, con quienes se coordina para desarrollar esfuerzos mutuos que se vean reflejados en nuevas iniciativas a desarrollar.

> Propuesta pedagógica que promueve saberes locales

En estas expresiones se profundiza la identidad local, se busca recordar a los más viejos y mostrar a los más jóvenes la historia de las sociedades patagónicas. Así, las expresiones artísticas se cultivan y se integran en las diferentes obras que se exponen y/o presentan en los espacios públicos. La experiencia con Juan Pablo Langlois es prueba de ese objetivo; el artista desarrolló una instalación en el hospital regional, destacando el valor de los pueblos originarios australes y denunciando el exterminio que sufrieron en la Patagonia.

Casa Azul del Arte tiene como objetivo principal ser un espacio en donde se cultiva el arte y también un lugar en donde se pueden apreciar las creaciones artísticas de la zona. Se trata de entregar herramientas que no solo ayuden a crear a los niños, niñas y jóvenes, sino que también sean recursos para refinar el gusto, para destacar el arte local, para que el público masivo adquiera elementos que le permitan sentir y comprender obras artísticas simples y también de mayor complejidad. Como parte de esa formación se le otorga un gran valor a la cultura local, la cual no solo se restringe a su historia y costumbres, también considera la geografía y las características socioeconómicas de la gente que participa de los talleres; singularidades que determinan el modo de hacer las cosas.

Trabajo educativo

Dado que los estudiantes de Casa Azul son personas que viven en una zona aislada y que, en su mayoría, cuentan con escasos recursos materiales, muchas veces están privados de conocer y ejecutar un instrumento: la lluvia y el frío les dificulta salir de sus hogares y la falta de dinero no permite que los

adquieran. Para contrarrestar esta situación se les proporcionan los instrumentos musicales para que se los lleven a su casa.

El hecho de que el instrumento pase a ser parte de la responsabilidad de los estudiantes y que su cuidado se extienda hasta su hogar, trae consigo dos consecuencias pedagógicas y sociales: por una parte se les permite tener cotidianeidad con este y ensayar varias horas al día; por otro lado genera un mayor involucramiento de las familias en el proceso, quienes asumen un compromiso más profundo con los estudiantes.

En cuanto al desarrollo de los aprendizajes, se ha promovido una educación integral. Una docente de Casa Azul destaca el valor de la educación artística:

Yo creo que las artes desarrollan áreas que las otras asignaturas no hacen, por ejemplo, la abstracción o la capacidad que tienes en cuanto al pensamiento divergente, creo que esas son condiciones que las artes estimulan. La creatividad, el ser original, es un concepto que excede a la técnica. Cuando hacía clases en colegios, los estudiantes me decían ¿para qué sirven las artes visuales? y yo siempre les contestaba, para que seas un mejor profesional y me miraban así como ¿de qué está hablando? Les explicaba que es una manera de tener la capacidad de innovar, de ser creativo, de ser socialmente adaptable.

Las artes han permitido canalizar lo que se siente, sin necesidad de expresarlo únicamente a través de la palabra; existen posibilidades de expresar una emoción a través del baile, la música, la pintura, de adquirir un conocimiento y fortalecer la apreciación y el respeto por el otro.

Respecto de las artes visuales, su integración comienza en el jardín infantil, con niños desde los tres años, y continúa en la Educación Básica, con chicos de 1° a 4° básico. El proceso comienza con ejercicios de pintura y dibujo, poniendo énfasis en la técnica y el volumen, para luego trabajar en talleres, donde se desarrollan otras especialidades, como grabado, fotografía, cerámica, escultura, telar y orfebrería.

El trabajo en música se concentra en el elenco *Sur Canoris* (música antigua), el coro, la orquesta juvenil y en pequeños grupos como ensambles y cuartetos.

Además, se ofrecen talleres de chelo, violín, guitarra, viola y teoría, entre otros.

Los jóvenes por su parte trabajan en grupos, focalizando sus aprendizajes en el lenguaje audiovisual, así como la apreciación artística y, a partir de dicho ejercicio, construyen historias que son mostradas a la comunidad.

Gracias a estos esfuerzos, parte importante de los docentes y los estudiantes de Casa Azul del Arte han viajado a diferentes lugares de Chile dando a conocer su trabajo. Importantes experiencias, como los proyectos *Nieve, viento y frío*, *sueños en movimiento* y *Ensamble de dos tiempos* son claras manifestaciones del impacto y visibilización de Casa Azul a lo largo del país.

Como queda en evidencia en los relatos, la iniciativa promueve que los trabajos de sus estudiantes sean exhibidos ante la comunidad, y con ello se estrechen vínculos con la región, manteniendo de esta forma el entusiasmo y esfuerzo de los niños, niñas y jóvenes por alcanzar una buena creación o interpretación.

Todo lo anterior se desarrolla por medio de un trabajo especializado con cada persona, atendiendo a sus intereses, habilidades y talentos. Para los docentes de Casa Azul no se trata de “formar artistas, sino de ayudar a educar personas íntegras, que vayan conociendo distintas áreas artísticas, que participen en los talleres de pintura, y después escuchen música y si se interesan por el baile, que lo practiquen. Se trata de entregarles una formación completa [también] en el área espiritual”, dice una docente de artes visuales.

Las metodologías que se utilizan son variadas, buscando siempre promover un encuentro del estudiante con la naturaleza y su entorno, con el objetivo de agudizar su capacidad de observación. Tal como se señala, el punto de partida de cada aprendizaje es la representación del mundo y la construcción social del conocimiento: “Porque generalmente los niños vienen con muchos estereotipos del jardín; porque le dan el arbolito para pintar, él cree que todos los árboles son de esa manera. Entonces el punto de partida es cómo el niño ve la realidad”, agrega una maestra de artes visuales.

Realidad que, construida de manera subjetiva, estimula aprendizajes que no siempre están profundizados en el sistema educativo, debido a su acento en

aquellos de tipo lógico-matemáticos; por ejemplo: la creatividad que ayuda a entender procesos de manera más fácil y rápida, y que se expresa en diferentes ámbitos durante toda la trayectoria de vida de los estudiantes.

Esa cercanía y utilidad que se le otorga al arte, permite que Casa Azul del Arte no aplique un proceso de selección a sus estudiantes ni tampoco establezca parámetros generales y uniformes sobre los logros en los aprendizajes de sus niños, niñas y jóvenes. El cuerpo docente trabaja con la idea de progreso individual, que consiste en que cada uno mejora de acuerdo con su esfuerzo y talento. Las virtudes de este sistema evaluativo es que, una vez que se han iniciado las clases, rápidamente los niños y jóvenes logran mejorar considerablemente su autoestima, se sienten capaces y valorados, enriquecen su relación con los otros, aprenden a trabajar en grupo e incorporan o acentúan la disciplina.

Limitaciones y desafíos

Trabajar con niños y jóvenes de escasos recursos económicos genera grandes satisfacciones a los docentes. Tienen la certeza de que les posibilitan ampliar sus horizontes, presentándoles otras realidades. Distintos estímulos facilitan que los propios estudiantes, desde su subjetividad, miren más allá de su realidad inmediata.

No obstante esta manifiesta motivación, las carencias materiales provocan frustración e impotencia entre los profesores, volviéndose conscientes de que su labor posiblemente no cambiará las condiciones futuras de sus alumnos, siendo esta una tarea de la sociedad en su conjunto.

Ante esta realidad, la directora comenta que se han diseñado algunas estrategias para que las jóvenes promesas patagónicas puedan ampliar sus posibilidades de desarrollo artístico. Entre sus proyectos está intensificar la coordinación con instituciones académicas de la Patagonia y de otras regiones, de forma que acompañen a los estudiantes talentosos en la concreción de sus sueños: continuar estudios superiores en el área artística.

A modo de propuesta, algunos docentes sugieren transitar hacia la figura de un establecimiento que se rija por el currículo formal, pero cuyo énfasis

esté puesto en el desarrollo de las artes. Esto, a su juicio, contribuiría a que niños y jóvenes reciban apoyo externo para desarrollar sus talentos. Propone la docente de artes visuales:

Yo siempre he soñado que se cumpla, que sea una escuela artística, que tenga su espacio, que sea especialmente construida. Con las salas como corresponde, una para teatro, otra para danza, música, grabado. La idea, es no tener que estar sacando y poniendo atriles, que todo este pensado para estudiantes de distintas edades.

La directora también concuerda con la necesidad de materializar este proyecto, señalando: “Tendríamos alumnos de Puerto Natales, Porvenir, de otras comunas e incluso de Argentina, estamos tan cerca y realmente se puede hacer un intercambio interesante”.

Un segundo obstáculo es el financiamiento. La iniciativa se sustenta con un aporte monetario anual que la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas traspasa a la Corporación Municipal. Tales aportes son suficientes para pagar los sueldos del personal administrativo y docente, sin embargo, se requieren recursos adicionales para comprar materiales, mejorar la infraestructura, salir de la región y sumar nuevos cursos.

Hasta ahora, los integrantes de Casa Azul del Arte han contribuido en la edificación de un proyecto que se estructura y desarrolla a partir de los recursos que se adquieren mediante los diversos fondos concursables del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como Fondart Regional, Fondo de la Música, Fondo Audiovisual, Fondo de Fomento del Arte en la Educación y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), cuyo 2% es destinado a iniciativas culturales.

Esta estrategia ha permitido “implementar la Casa Azul, desde los escritorios, computadoras, los instrumentos musicales, los atriles, todo a través de proyectos. Si contamos desde 1998, son casi 80 proyectos, cerca 450 millones de pesos”, comenta la docente de artes visuales y encargada de proyectos de la institución.

Los integrantes de Casa Azul del Arte están conscientes de que el camino seguido ha sido el acertado, que les ha traído dividendos, les ha permitido materializar las ideas que van surgiendo y mantener una cierta independencia creativa, pero también reconocen que necesitan ingresos más estables, que permitan darle continuidad y proyección a la iniciativa. Desde su perspectiva estos recursos debieran venir del Estado y no de la comunidad puntarenense, ya que se desvirtúa el espíritu inicial de la iniciativa: gratuidad a los estudiantes. En este sentido, se manifiesta la voluntad de mantener el carácter público de la experiencia.

Sus integrantes tienen claridad acerca de los esfuerzos que regirán el futuro inmediato; se mantendrán las postulaciones a proyectos regionales y nacionales públicos y se incorporará la postulación a fondos privados, lo que sustenta la idea de hacerse cargo de parte del financiamiento de los gastos que implica mantener una iniciativa exitosa y útil para la sociedad.

Avanzar en la búsqueda de nuevos recursos que permita construir un mejor inmueble para la Casa Azul del Arte, y acceder a mayores y mejores materiales, maquinaria y tecnología moderna forma parte de sus desafíos.

Todo lo anterior va de la mano de una propuesta de intensificación del trabajo dirigido a la comunidad. Se proyecta ampliar las exposiciones de las obras que se crean e interpretan a lo largo del año, mantener abierto el espacio a todos los creadores de la región y establecer alianzas con los medios de comunicación regional para convocar a nuevos participantes y continuar informando a la comunidad, a través de internet y las redes sociales.

En resumen, Casa Azul del Arte, seguirá siendo un actor importante en el quehacer artístico de Punta Arenas, ya que cuenta con un modelo de trabajo que es simple y eficaz, y que se basa en la conjunción de dos factores primordiales para que sea exitoso: claridad en el enfoque de su propuesta educativa y la consolidación de un grupo artístico, educativo y administrativo unido, que trabaja en pos de la concreción de esos objetivos.

SÍNTESIS

Escuela Municipal de Artes Casa Azul

CONTEXTO

El proyecto nace como iniciativa de un grupo de docentes interesados en difundir la educación artística. Este hecho influye positivamente en la relación con la ciudad de Punta Arenas y con la comunidad local, logrando involucrar a los integrantes de las comunidades.

pág. 157 > Imparte educación artística no formal, trabajando de manera colaborativa con el sistema escolar formal, traspasando y fortaleciendo habilidades transversales.

Sus principales expresiones artísticas son: educación musical, artes visuales y escénicas, que se implementan durante el año, ya sea en el marco de la escuela de verano o invierno, o en los talleres semestrales.

ENFOQUE Y ESTRATEGIA

pág. 160 > Tiene un modelo de gestión que se adecúa a las necesidades de la iniciativa: un equipo docente autónomo y flexible; uno administrativo, en donde destaca una encargada de proyectos; y una encargada de comunicaciones.

El proyecto en su globalidad podría concebirse como una apuesta coherente con la pedagogía crítica cuyo sentido radica en la transformación del contexto social y cultural como manera de rearticular y reparar un tejido social dañado por las inequidades sociales. Así, se presenta como potencialidad de las artes la capacidad de resolver dichas inequidades.

Trabajan a través de una enseñanza y aprendizaje del arte que promueve principalmente la expresión y el hacer artístico, convencidos de que es posible desarrollar la sensibilidad de las personas modificando las actitudes y conciencias individuales en favor de una armonía social.

Pedagógicamente se sitúan en el enfoque constructivista en donde el contexto y la cultura del estudiante son elementos fundamentales para la construcción del conocimiento. Casa Azul del Arte no aplica un proceso de selección en sus estudiantes y tampoco establece parámetros generales y uniformes que evalúen los aprendizajes de sus niños(as) y jóvenes.

Trabajan a través de una enseñanza y aprendizaje del arte que promueve principalmente la expresión y el hacer artístico.

El carácter inclusivo de Casa Azul permite identificar la integración de los estudiantes y la capacidad que desarrollan para relacionarse entre personas de diferentes edades, género, estratos sociales, y diversas culturas.

Mediante un modelo de gestión participativo combinan la enseñanza de las artes con la extensión artística. A través de exposiciones permanentes en sus instalaciones y en otros lugares del país, difunden con sus obras artísticas la cultura y el sentir de la Patagonia.

< pág. 163

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

La enseñanza de las artes visuales se sitúa en un enfoque expresionista. Este se basa en el desarrollo de la creatividad y el talento natural del niño mediante procesos muy respetuosos de la persona, evitando pautas estructuradas y evaluaciones generales. Se propone que solo mediante el arte se logra la reconciliación de la singularidad individual con la unidad social, gracias al logro de una relación armónica entre el ser humano y el mundo exterior.

Comparten también propósitos formativos del enfoque reconstruccionista, situándose en una perspectiva más posmoderna, a través de su preocupación por el conocimiento local, el rescate y promoción de la cultura de la región. Este hecho resulta especialmente importante para la educación artística en Chile, al promover desde la enseñanza del arte la educación para una ciudadanía cultural.

Los aprendizajes de cada expresión artística se evalúan de acuerdo al proceso individual de los estudiantes, pero se puede establecer que existe una mejoría permanente en la autoestima, la disciplina, la tolerancia y el trabajo grupal, lo que está en coherencia con los planteamientos del enfoque expresionista.

Existe una búsqueda de significados culturales que valoran los saberes de la comunidad local frente a los discursos especializados de los expertos. Este enfoque aparece en las prácticas observadas, si bien no es reflejado ni explicitado en los discursos de los docentes.

Mejoría permanente en la autoestima, la disciplina, la tolerancia y el trabajo grupal.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

>> Trabajo autónomo y articulado entre el equipo directivo y pedagógico.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA-FORMATIVA

>> Énfasis formativo: Enseñanza artística vinculada a los intereses de la comunidad, especialmente en las artes visuales, escénicas y musicales.

>> Metodología: Constructivista, los estudiantes construyen sus aprendizajes, el docente actúa como mediador.

DIMENSIÓN SOCIAL

>> Participación comunitaria: Vínculo estable y activo con la comunidad y las familias. Trabajo con niños vulnerables y necesidades educativas especiales.

>> Patrimonio cultural: Integración de las distintas culturas de la zona. Fortalecimiento de la identidad local.

MODELO

Escuela Municipal de Artes Casa Azul

PRINCIPALES LOGROS

- >> Es el centro artístico de la ciudad.
- >> Formación de estudiantes en condiciones económicas y sociales desfavorables.
- >> Vínculo transversal con la comunidad de la ciudad.

CLAVES DE SUSTENTABILIDAD

- >> Económicamente depende de recursos entregados por la Corporación Educacional de Punta Arenas y de fondos concursables.
- >> Requiere de nuevos mecanismos de gestión para la obtención de nuevos recursos.
- >> Mantenimiento de los vínculos con la comunidad y sus distintas expresiones culturales.

Circo del Mundo

Santiago
Región Metropolitana

Más allá de
los límites

Santiago concentra el 40% de la población de Chile y los principales organismos administrativos, financieros, gubernamentales y culturales. Está formada por 37 comunas de las cuales 26 están dentro del radio urbano. La ciudad fue fundada en 1541 en las faldas del cerro Huelén (hoy cerro Santa Lucía), a orillas del río Mapocho, por el conquistador Pedro de Valdivia y recibió el nombre de Santiago de la Nueva Extremadura en honor al apóstol Santiago, patrono de España. Si bien en el origen los indios que habitaban la zona estuvieron de acuerdo con su fundación, la amistad con los españoles no duró mucho y estuvo a punto de desaparecer tras un ataque indígena meses después. A lo largo de su historia fue escenario de numerosos combates y batallas que han hecho de su desarrollo una verdadera gesta, que en otros ámbitos se libra hasta el día de hoy.

La palabra gesta define “un conjunto de hazañas de un personaje o pueblo” y es parte de la familia de palabras formada por otras como hecho, aventura, empresa y tarea. Desde esta perspectiva, no parece excesivo declarar la experiencia de enseñanza y aprendizaje de las artes circenses, llevada adelante por el Circo del Mundo, como una apasionada gesta. Gesta, porque su implementación ha tenido que ver con materializar una idea en un escenario plagado de incertidumbres. Apasionada, porque de no creer fuertemente en la necesidad de generar una práctica real de desarrollo social desde el circo, probablemente esta experiencia no pasaría de constituir una anécdota en la historia del desarrollo comunitario de la educación y de las artes escénicas nacionales.

Presente y memoria

El Circo del Mundo es una organización no gubernamental (ONG), dedicada a la creación y a la formación de jóvenes y niños en el arte circense, desde el principio fundador que postula y comprende el arte como una herramienta de prevención, desarrollo y transformación social. En el marco de este estudio, su práctica se entiende como educación no formal con enfoque público.

Se funda en el año 1995 al interior de la corporación cultural El Canelo de Nos —ubicada en la localidad del mismo nombre en la comuna de San Bernardo—, a propósito de la implementación de un proyecto de cooperación internacional entre el Cirque du Soleil, la asociación Jeunesse du Monde y la misma corporación. En esos momentos, estaba terminando una escuela de

teatro popular a cargo del actor Bartolomé Silva, lo cual contribuyó de forma positiva a la creación del circo al alero de la misma institución.

En el momento de su fundación, la práctica de nuevo circo, es decir aquella que se centra exclusivamente en la enseñanza de técnicas circenses, donde no se utilizan animales ni hay necesariamente lazos sanguíneos entre los artistas, estaba recién gestándose en el contexto santiaguino de la llamada transición democrática.

Quienes crearon el proyecto eran personas, en general jóvenes, vinculadas con el movimiento circense del Parque Forestal o también con el desarrollo de teatralidades cercanas a esta tradición, como por ejemplo, el trabajo del Gran Circo Teatro de Andrés Pérez. El compromiso original implicaba que los artistas tendrían una capacitación con instructores del Cirque du Soleil y, posteriormente, debían replicar la experiencia con niños, niñas y jóvenes que pertenecieran a contextos de extrema pobreza. Esa experiencia se concretó ese mismo año (1995) en el marco del Primer Encuentro de Circo Social y ha continuado de manera ininterrumpida durante los siguientes 17 años.

Luego de dejar la corporación El Canelo de Nos, el Circo del Mundo se trasladó a los talleres de Matucana 100, para continuar sus actividades en la comuna de Quinta Normal y recalar finalmente en Lo Prado, donde actualmente funciona.

Hoy, la ONG está conformada por un equipo de aproximadamente 25 personas, de las cuales siete trabajan de forma estable en las actividades artísticas y de gestión. La dirección ejecutiva y representación legal están a cargo de Alejandra Jiménez y posee un directorio compuesto por cinco miembros. Participan anualmente entre 120 a 180 niños, niñas y jóvenes de entre 3 y 18 años.

Relación con la comunidad

Inicialmente era el propio Circo del Mundo el que realizaba la difusión de su proyecto en las comunidades objetivas. Hoy trabaja de forma articulada con diferentes instituciones como municipios, con los cuales firma convenios, establecimientos educacionales, y otras organizaciones cuyos objetivos están en sintonía con los del circo. Este funcionamiento en red ha sido clave para

la consolidación de la iniciativa, permitiendo la sustentabilidad del proyecto y de la ONG que lo cobija.

La población objetiva la constituyen niños, niñas y jóvenes de sectores que históricamente han estado en condiciones de precariedad económica e inseguridad social, y cuyas edades fluctúan entre los 3 y los 22 años. Durante los últimos años se han realizado además alianzas con asociaciones que trabajan con personas con necesidades especiales (síndrome de Down, discapacidades físicas, déficit atencional) como la Fundación Teletón o la corporación Programa Poblacional La Caleta, cuyos miembros reciben el apoyo de los terapeutas de dichas organizaciones.

El Circo del Mundo también participa y genera vínculos específicos con una red de organizaciones sociales, formativas y culturales, tales como municipalidades, juntas de vecinos, la Facultad de Artes y Educación Física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el Hogar de Cristo, Manresa, Santiago a Mil, el Centro Cultural Gabriela Mistral, y otras. También existen vínculos con organizaciones gubernamentales como el Área de Artes Circenses del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Servicio Nacional del Menor (Sename) y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

Con ocasión del Bicentenario, la organización, en alianza con otras compañías tradicionales, se adjudicó un proyecto Fondart: “Quince años de nuevo circo en 200 años de historia”, el cual implicó la realización de 12 actividades que vincularon el circo tradicional con su versión contemporánea.

Tres hebras: lo social, lo educativo y la creación circense

> Busca la integración social de sus participantes, más allá de los aprendizajes técnicos que puedan tener

Desde su origen, el Circo del Mundo se han propuesto enseñar técnicas tradicionales y contemporáneas del arte circense —que posee fuertes familiaridades con las disciplinas deportivas de alto rendimiento—, no solo desde la experticia física, sino también desde la creación e implementación de estrategias de prevención de situaciones de riesgo en poblaciones vulnerables, desde el desarrollo comunitario y transformación social, y desde una perspectiva política dirigida a lograr la integración de personas, comunidades, asociaciones e instituciones.

Específicamente, esta organización recupera la tradición circense actualizándola en términos de las nuevas propuestas desarrolladas por el circo occidental durante los últimos 30 años. En el contexto local, mantiene un vínculo colaborativo con las compañías tradicionales (circos al estilo de Los Tachuela o Las Águilas Humanas); sin embargo, sus objetivos y públicos son diferentes. Los niños, niñas y jóvenes, si bien participan de ambas experiencias, las comprenden y necesitan de modo distinto.

Desde sus prácticas ha instalado la profesionalización del circo como un arte escénico, para lo cual suman a la realización de sus programas formativos, actividades de extensión tanto dentro como fuera de Santiago, y el fortalecimiento de vínculos permanentes con instituciones de formación escolar y académica, desde la Educación Parvularia a la universitaria. El objetivo central es visibilizar y fortalecer la comprensión del circo como una disciplina artística.

Paralelamente, ha desarrollado el arte como un espacio de transformación social. Para ello el Circo del Mundo ha establecido vínculos con otras formas de organización social y gubernamental: comunidades de profesores, familias, juntas de vecinos, entre otras.

En la actualidad, su trabajo se centra en tres áreas: social, académica y de extensión.

1. El área social

El primer programa, *Clown interactivo (clowning)*, está enfocado en el desarrollo del humor y la creatividad en niñas y niños de Educación Parvularia y se implementa durante un período de tres meses. Los monitores del Circo del Mundo elaboraron 120 juegos para que los niños desarrollen el humor a partir de la incongruencia. Su objetivo es fortalecer y promover las prácticas de creatividad usando el *clowning* como un medio e involucrando a las educadoras y auxiliares de párvulos y también a los padres. Las habilidades que adquieren los niños no son técnicas ni artísticas, sino cognitivas y sociales. El proyecto utiliza materiales didácticos de bajo costo y enseña a los integrantes de los jardines a generar su propio material.

> El juego, el humor y lo lúdico son utilizados como una herramienta para el aprendizaje

El segundo programa, Circo en Terreno, tiene como objetivo ayudar a los participantes a desarrollar las destrezas propias del oficio mediante la práctica de técnicas circenses. Se trabaja con niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 17 años. El proceso dura de seis a ocho meses, con sesiones sistemáticas, una o dos veces por semana. Los niños y jóvenes cultivan paulatinamente el apresto de la técnica, su aprendizaje y finalmente su aplicación en un proceso creativo. Al tener que entrar conscientemente en los aspectos técnicos del circo, se potencia el desarrollo de habilidades físicas, lo que implica incorporar metodologías de autocuidado y de protección del cuerpo colectivo. El juego circense, además de instruir en la técnica, fortalece la disciplina y la autodisciplina, facilitando el desarrollo de actividades en las que se logran con eficiencia los objetivos perseguidos y aprendizajes útiles para la vida, práctica que resulta de relevancia desde una perspectiva integral del desarrollo.

El tercer programa es uno de sus proyectos más emblemáticos: la Mini Compañía. Está formada por niños, niñas y jóvenes que provienen de los talleres del Circo en Terreno. Funciona en las dependencias del circo y es una pequeña escuela. Posee una exigencia técnica y creativa mayor, la que se complementa con un trabajo más personalizado en la relación entre la perspectiva de desarrollo social y la escolaridad. Entre las condicionantes más relevantes para ingresar se puede mencionar que no se aceptan niños que no estén cursando la Educación Básica o Media en algún establecimiento educacional. En el caso de que el participante no esté asistiendo, los gestores del Circo del Mundo buscan un colegio al que puedan incorporarse. Tampoco pueden repetir de nivel y para ello se cuenta con un sistema de apoyo escolar; sí pueden aprobar con la nota mínima (4). El monitor o monitora está en permanente contacto con el docente y/o con el director del colegio donde estudian los menores, atención que se expande a la familia, generando así una preocupación integral alrededor del niño.

Esta Mini Compañía, si bien es más exigente en términos técnicos y estéticos, no tiene como fin último convertir a los participantes en artistas de circo, sino entregarles herramientas para que tomen conciencia respecto de la posibilidad de definir ellos su destino de vida.

>
El trabajo se
enfoca en grupos
vulnerables,
otorgando
oportunidades y
redes de apoyo

El egreso de la Mini Compañía se realiza cuando salen de 4° medio, momento en el que cada participante decide su vía de desarrollo de acuerdo con sus intereses particulares. La ONG les brinda apoyo en términos de su ingreso a la Escuela de Artes Circenses o a otras instituciones de educación superior más convencionales, como la universidad, para lo cual mantienen una alianza con el preuniversitario Pedro de Valdivia.

Respecto del aprendizaje de habilidades transversales, se incorporan herramientas similares a las de los talleres de Circo en Terreno, tanto en los aspectos físicos, como cognitivos y sociales. Sin embargo, lo anterior se hace de forma mucho más profunda dado el mayor tiempo disponible, lo que permite un trabajo más complejo. Se desarrollan aspectos más articulados en torno al crecimiento personal, la creatividad y los vínculos afectivos/comprendidos con la familia y el entorno.

Estas tres experiencias involucran la colaboración de otros actores sociales, particularmente de quienes pertenecen al ámbito escolar: paraprofesionales, educadoras y auxiliares de párvulo, profesores y directivos, entre otros. Todo ello genera las habilidades sociales necesarias para el trabajo colectivo, propio de una sociedad transversal. “En el circo necesitas al resto, todo el tiempo. No haces nada solo, siempre vas a necesitar a otro, y a ese otro tienes que darle tu confianza y confiar en él”, asegura la directora de la ONG.

Esta es una metodología de trabajo basada en la relación con el colectivo, que es transversal a todo su modelo educativo y pedagógico y que, al plantearse como estrategia de enseñanza y no solo como un contenido, se incorpora de forma integral. A lo anterior se suma el reconocimiento en el entorno familiar como una estrategia generadora de mejores dinámicas de percepción y de autopercepción en el niño o niña.

2. El área académica

Luego de varios años de funcionamiento, el Circo del Mundo creó la primera Escuela de Artes Circenses en Chile. Esta es una academia profesional, reconocida por la Federación Europea de Circo (FEDEC) —condición que le permite estar dentro del circuito formativo internacional— y que posee además un convenio vigente de reconocimiento de formación con la Escuela de Danza

de la Universidad ARCIS y con el programa especial de titulación (PET) de la Escuela de Danza de la Universidad Mayor. Está dirigida a jóvenes entre 17 y 22 años y admite entre 20 y 30 participantes.

Esta escuela nace como una necesidad del propio sistema. Los participantes de la Mini Compañía, al egresar, querían ser artistas de circo. Como no existía una escuela de circo en Chile, el desafío fue fundarla. El proyecto se planteó desde el principio en línea con el trabajo social desarrollado previamente: crear una escuela de circo con responsabilidad social, generando un trabajo permanente de los artistas que ingresan a ella —durante todo su proceso académico—, y prestando servicios a la comunidad participando de los programas sociales del Circo del Mundo. Esto contribuye a que la propia escuela nutra al sistema cultural de profesionales de circo vinculados con programas de desarrollo social.

En la Escuela de Artes Circenses participan profesores de distintas áreas vinculadas con las artes escénicas y con otras disciplinas afines a los objetivos del proyecto: danza, teatro, técnicas de circo, historia del arte, metodologías de desarrollo social y comunitario. Este equipo de profesionales y docentes han desarrollado en conjunto una práctica pedagógica, estructuras curriculares, metodológicas y evaluativas que nacen de la propia experiencia y no de teorías previas.

Este tejido paradigmático y metodológico enlaza sus últimas hebras con una acción de suma relevancia en una práctica docente: cada una de las actividades señaladas en el área social y el área académica poseen sistemas de evaluación, donde los participantes califican y retroalimentan a monitores, docentes y a la institución en general.

3. El área de extensión

La última área de esta triada se organiza en torno a la venta de productos o servicios (números o funciones) que atraen a un público que anualmente fluctúa entre 40 y 70 mil personas. También se realizan talleres de pago, con un número relativo de inscriptos, cuyas edades fluctúan entre los 6 y los 40 años.

Un funcionamiento acertado

Es posible identificar los profundos aciertos en la creación y desarrollo de este proyecto de enseñanza del arte como herramienta de transformación social. El primero es la implementación del proyecto desde una disciplina facilitadora: el circo. Esta favorece la confluencia de una amplísima diversidad de realidades sociales y culturales, porque el circo es conocido por toda la población, independiente del lugar donde habite, la clase social, edad, nivel educacional, etc. Mucho más que otras disciplinas relacionadas con las artes escénicas (teatro o danza), el circo —gracias al trabajo de las compañías tradicionales—, es una manifestación cultural conocida y que muchas personas sienten como parte de su imaginario de vida, lo que facilita el encuentro entre el proyecto y la comunidad.

Luego, el circo es una técnica de rápido aprendizaje en sus niveles iniciales y puede practicarse desde que los niños aprenden a jugar en adelante, por lo tanto, facilita el trabajo con un amplio espectro de participantes, sin la necesidad de que tengan grandes condiciones físicas. La velocidad de logro respecto de una destreza (malabarismo con tres pelotas, por ejemplo) se hace evidente al poco tiempo de trabajo y esto estimula desafíos nuevos y cada vez más complejos.

La dinámica del circo genera una relación de trabajo colaborativo, donde si bien los roles existen, los niveles jerárquicos en que se organiza son flexibles. Esto se ve reflejado en la horizontalidad de muchas de sus tareas (montar la carpa, por ejemplo, en donde participan todos), haciendo que principios como democracia, solidaridad, trabajo en equipo, colectivo que se esfuerza por la materialización de un fin y no de un sujeto particular, salen del terreno de la abstracción para incorporarse desde la experiencia a sus propias biografías.

Esta aplicación práctica e integral de principios de desarrollo comunitario, a partir de las dinámicas que se incorporan mediante el aprendizaje de la técnica, se relaciona con lo dicho por Fernando Hernández (2007), quien comprende la educación como una acción inseparable de la ciudadanía y también de la subjetividad, práctica que permite establecer un proyecto social compartido, en donde los individuos: “construyen y participan en experiencias rizomáticas de aprendizaje, en las que aprenden a dar cuenta

de las indagaciones en las que dan sentido al mundo, y a sus relaciones con los otros y consigo mismos”.

El circo es también una disciplina que va complejizando y profundizando las destrezas técnicas y físicas de los aprendices, por ello es un medio muy efectivo para comprender la importancia de la disciplina y alcanzar una mayor seguridad técnica, proceso que es aprendido y aprehendido integralmente durante la práctica. El desafío de superación que conllevan las mayores destrezas físicas se incorpora también psicológica y emocionalmente.

Otro acierto es la permanente vinculación con la comunidad a través de otras escuelas, instituciones, redes de circo social, juntas de vecinos, municipalidades, familia y vecinos, público, etc., lo que contribuye a la concreción de los objetivos planteados.

> El proceso de aprendizaje implica una toma de conciencia frente al mundo

Las problemáticas del entorno de los participantes, en especial aquellas que les conciernen, son tratadas también desde una metodología participativa. De este modo, en los talleres de Circo en Terreno y en la Mini Compañía el diálogo se inicia con un círculo de conversación donde los niños y jóvenes plantean sus necesidades o dudas, y luego se abordan los temas de manera creativa entre todos los participantes. Esta es una forma que trasgrede la relación tradicional entre profesor y alumno, en la cual el primero se sitúa en un peldaño superior al segundo y desde ahí transmite sus soluciones. En el Circo del Mundo se logra un espacio de horizontalidad respecto de necesidades de aprendizaje y niveles de ignorancia, invitando a los participantes a buscar respuestas desde lo colectivo. Dicha práctica se aproxima a lo que Rancière denominó el alumno emancipado (2003:12) cuyo nivel de aprendizaje y desarrollo cognitivo se determina por la capacidad que este tiene de proponer sus propias necesidades de aprendizaje y compartirlas en un colectivo de pares, incluido el profesor.

Esta forma de tratar los problemas incluye al final de cada sesión un círculo de autoevaluación, en donde los niños y jóvenes exponen cómo se vieron durante el taller y cómo vieron a los demás. Es una instancia de autocrítica y crítica colectiva que también es mediada por los monitores; así, durante las prácticas técnicas se está generando un espacio de conversación que se

expande más allá del circo, ya que se refleja en sus creaciones y en el diálogo con las familias.

Otra metodología usada para trabajar las inquietudes consiste en invitar a un experto en la materia para que socialice el tema desde una perspectiva especializada. Este profesional es incorporado a un circuito de trabajo centrado en la disciplina. Se organiza un encuentro, se invita a la comunidad, familia y padres de los participantes, y se realiza un circuito de circo en donde, en medio del mismo, se incorpora una actividad centrada en la problemática en cuestión.

Es importante destacar que debido a que existe un permanente acompañamiento —que genera un vínculo afectivo entre los participantes y los monitores—, se posibilita la detección de algunos problemas, muchas veces, antes que en el colegio o en la casa, debido al clima de confianza que facilita la apertura de los niños, niñas y jóvenes. Los monitores del Circo del Mundo son entonces los activadores de una red de apoyo para estos participantes que, responsablemente, observan el grado de injerencia resolutive que pueden alcanzar en cada caso. Si los casos son severos, por ejemplo de adicciones a drogas, solicitan ayuda de una institución especializada y se inicia un tratamiento de rehabilitación que a veces puede seguir compatibilizándose con el aprendizaje del circo y que otras veces no, dependiendo del nivel de gravedad.

Desde una perspectiva política, administrativa y presupuestaria es interesante relevar que, en virtud de mantener su carácter social, la Escuela de Artes Circenses otorga becas de estudio a todos aquellos participantes que provengan de sus programas del área social. Además realiza la gestión de medias becas para todos aquellos que no provengan de sus programas sociales y que tengan dificultades para pagar. El requisito para postular es que tengan buenas notas (en cada curso sobre 5.0) y que tengan al menos un 80% de asistencia, a contar del segundo año de estudio.

La experiencia global del Circo del Mundo ha sido replicada en otros lugares del país, de la mano de agentes multiplicadores que toman la práctica del circo así como la institucionalidad del mismo como herramienta de intervención social. En Lebu (durante tres años) y en Alto Hospicio (durante siete

< El cuerpo docente tiene entre sus tareas brindar una estructura de apoyo a sus estudiantes, basado en una relación de conocimiento y confianza mutuos

años, con apoyo de cooperación internacional) se crearon centros de prácticas circenses, dirigidos por monitores que se formaron con el Circo del Mundo y que hoy están a la cabeza del proyecto. Esta multiplicación de la experiencia enriquece la socialización de su posibilidad como medio de activación cultural.

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo de habilidades profesionales circenses ha ido perfeccionándose y hoy, gracias al aporte del Circo del Mundo, Chile goza de un buen reconocimiento a nivel internacional. Los jóvenes que estudian en la Escuela de Artes Circenses trabajan con profesores locales y extranjeros, provenientes de países con gran tradición en la disciplina, como Cuba y Rusia. Los resultados obtenidos les permiten desarrollar parte de sus carreras en el extranjero o continuar sus estudios en otras escuelas de gran renombre mundial como el Circo de Châlons en Francia, por ejemplo. Estos encuentros enriquecen la técnica de las diferentes prácticas circenses, pero además provocan una expansión del imaginario y de la experiencia vivida.

Desde los aspectos relacionales también es posible observar los beneficios del proyecto. Se ha generado un mejoramiento en las relaciones entre los profesores y las familias de los niños y jóvenes que asisten a las actividades de la institución, gracias a las labores de apoyo escolar que realizan algunos monitores. También se ha generado una mayor participación de los padres en las actividades de sus hijos. Ambas situaciones están en la base de cambios radicales de mejoramiento afectivo, cognitivo y conductual en la población participante: una autoestima positiva, desarrollo de la creatividad, mejoramiento de hábitos de disciplina, incorporación del autocuidado, incremento de la conciencia y respeto por el otro, aumento de la confianza y del sentido del trabajo colectivo.

> La propuesta metodológica se construyó considerando las especificidades del arte circense y las del grupo social en el que se focaliza Circo del Mundo

Por último, en toda la experiencia es posible identificar una situación que se constituye como una característica clave y muy positiva para los objetivos planteados y que es transversal a todas las áreas, pero fundamentalmente para las actividades formativas del área social: trabajar con una disciplina que organiza el riesgo. Porque el riesgo es algo conocido para los grupos con los que se vincula el Circo del Mundo, y es un factor que los instala permanentemente en zonas límites respecto de una convivencia social armónica. Mediante la práctica circense este riesgo peligroso y destructivo en el cotidiano, se transforma en un riesgo que conlleva siempre un acto de destreza y creación.

La problemática del financiamiento

El financiamiento del Circo del Mundo puede provenir de la cooperación internacional; de los fondos concursables; de la empresa privada; de las alianzas con municipios u otras organizaciones gubernamentales. Ninguna de estas entidades le entrega recursos de forma estable.

Durante los primeros años, la institución se financiaba totalmente gracias a aportes extranjeros. Hoy no existe ese tipo de apoyo, ya que los programas finalizaron sus ciclos, lo cual lo ha llevado a autogestionarse para conseguir recursos. Esto obliga al equipo a ser efectivo en la creación de estrategias de generación de ingresos pero, al mismo tiempo, vuelve vulnerable la continuidad del proyecto. Actualmente el 65% de sus gastos los financian desde la autogestión (extensión, fondos concursables, otros); el otro 40% siempre está sujeto a la incertidumbre. Sería relevante para la continuidad del proyecto poder desarrollar estrategias de sustentabilidad en alianza con el Estado o con la empresa privada de forma más permanente.

Es importante agregar que la infraestructura del propio Circo del Mundo (funciona en dos carpas, que hay que reponer cada siete años, ya que se desgastan permanentemente) es otro de los factores de vulnerabilidad del proyecto. La realización de clases durante el invierno, realmente significa un desafío para todos los actores involucrados. La institución posee un proyecto para construir un espacio adecuado, pero aún no ha logrado iniciar las obras por falta de recursos.

Otro tema también relacionado con lo económico son las condiciones laborales de quienes trabajan aquí. Los monitores, el personal administrativo, profesores y miembros de la organización no cuentan con contratos estables de trabajo, debiendo desempeñarse a honorarios. Esto también contribuye a la vulnerabilidad del proyecto.

Desde una perspectiva más institucional, las condicionantes sistémicas y políticas no fortalecen el compromiso de entidades gubernamentales o privadas con la experiencia, y esto no contribuye a un fortalecimiento de la organización. Ejemplos: falta de regulación legal sobre la responsabilidad social empresarial, políticas culturales enfocadas en el desarrollo de eventos

más que en programas culturales o de intervención social con proyección en el largo plazo; escasez de políticas públicas para el desarrollo de la cultura, dependencia de fondos concursables, dependencia de fondos municipales (lo que fragiliza las alianzas, por ejemplo, en los años de elecciones), etc. Al no existir condiciones apropiadas se corre el riesgo de que la actividad que desarrolla el Circo del Mundo se comprenda regularmente como asistencialismo y no como un área que busca promover el desarrollo humano, cultural y comunitario.

A esto se suma otro factor que puede constituir un peligro respecto de la confiabilidad del proyecto: la escasez de regularización en la profesionalización del área para acreditar espacios de formación que cuenten con la infraestructura y condiciones de seguridad apropiadas para el desarrollo de la actividad.

Relacionado con lo anterior, otro de los factores que no contribuye a la consolidación del proyecto es la ausencia de instancias que profesionalicen a quienes instruyen en la disciplina en habilidades pedagógicas. Situación a la que tampoco ha contribuido la implementación de la jornada escolar completa (JEC) pues, si bien han aumentado las horas de los niños y jóvenes en el aula, no siempre son más las horas de enseñanza artística dentro de la misma jornada, por lo tanto, tampoco ha crecido la demanda de profesores especializados en pedagogías para la enseñanza de las artes. A esto se suma que antes de la implementación de la JEC, el Circo del Mundo podía trabajar con los niños varias veces por semana, pero actualmente eso es imposible porque salen muy tarde del colegio; entonces se ven forzados a realizar su trabajo más permanente y de largo alcance (la Mini Compañía) solo los sábados.

Su organización

La orgánica de funcionamiento del Circo del Mundo se ha estructurado desde la experiencia. Eso ha permitido que los fundamentos, organización, estrategias de intervención sean múltiples. Incluso en la resolución de las problemáticas que han surgido en estos 17 años de trabajo ininterrumpido. Esta experiencia es la que permite imaginarse un futuro, aun a costa de la incertidumbre.

Actualmente se trabaja sobre una serie de estrategias que buscan fortalecer sus áreas de desempeño y además se proyectan nuevos ámbitos de desarrollo.

Entre las iniciativas está la de mantener y fortalecer un vínculo de colaboración y desarrollo del proyecto social y formativo con otras instituciones coparticipantes, desde las más independientes (Caleta Sur) a las más institucionalizadas (Consejo Nacional de Cultura y las Artes). Esta estrategia también considera profundizar el vínculo de colaboración con el Cirque du Soleil, ya que el Circo del Mundo es parte de su red de circo social. Una alianza que hoy no genera recursos económicos, pero sí vínculos importantes: invitaciones a seminarios y encuentros, capacitaciones para los participantes del Circo del Mundo chileno en Montreal, colaboración en la gestión de difusión, marketing y participación de la compañía du Soleil en sus giras a Chile. La institución planifica además fortalecer alianzas con redes relacionadas con el circo, como la Federación Iberoamericana de Circo (de la que participan países como Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, España y Portugal) para la generación de proyectos colaborativos, y la Red Chilena de Circo Social (que surge de un proyecto Bicentenario), porque ha permitido visibilizar a las organizaciones que se dedican profesional y responsablemente a la práctica del circo. En esta línea de acción se quiere recuperar conscientemente la descentralización del trabajo del Circo del Mundo, llevándolo de forma sistemática a regiones.

Los otros proyectos están directamente vinculados con la gestión de recursos, infraestructura y maduración de identidad institucional. Uno de los objetivos es conseguir un socio estratégico para el aseguramiento de recursos económicos mínimos para funcionar, idealmente, el Estado. Respecto de la infraestructura, se busca concretar el proyecto arquitectónico del Circo del Mundo en los terrenos de Lo Prado, el que incluye un espacio de circo sólido y una explanada para instalar la carpa cuando se realicen espectáculos.

Finalmente, se realizan las gestiones para convertir la Escuela de Artes Circenses en un Centro de Formación Técnica, CFT. Ser un CFT es la estructura institucional que acomoda más en el contexto local, por la autonomía y flexibilidad que brinda.

Un espacio trascendente

La dinámica colectiva que ha sido motor del proyecto del Circo del Mundo permite visualizarlo como un espacio que trasciende a las personas, porque

es un proyecto que se construyó en comunidad y se basa en las necesidades de todos. Esto ha permitido que el Circo del Mundo, además de un centro de aprendizaje y enseñanza de técnicas de circo, haya sido una escuela también para sus creadores, en ámbitos vinculados con la gestión y producción cultural, lo que sin duda se constituye como una gran fortaleza para la sostenibilidad del proyecto y permite visualizar su permanencia en el tiempo. Ahora, dentro de esta misma posibilidad, exige el compromiso de actores institucionales a nivel de la implementación de políticas culturales efectivas, que protejan y estimulen con compromisos económicos concretos el rico patrimonio cultural de esta iniciativa, tanto a nivel de desarrollo de prácticas artísticas como pedagógicas y, particularmente, de comunidades más vinculadas y afectivas.

SÍNTESIS

Circo del Mundo

CONTEXTO

Circo del Mundo es una organización no gubernamental (ONG), dedicada a la creación y formación en el arte circense, en el marco de la educación no formal con enfoque social.

Sus actividades comienzan en 1995 a propósito de un proyecto de desarrollo social propuesto por entidades de cooperación internacional. Su política de acción y materialización del proyecto busca conseguir una mejor interacción con las comunidades vinculadas.

Enseñan técnicas tradicionales y contemporáneas de la disciplina circense (acrobacias, aéreos, malabares, *clown*, mano a mano, otras).

pág. 177 > La organización se concentra en trabajar con niños(as) y jóvenes que históricamente han pertenecido a contextos sociales precarizados, y desde esta práctica genera vínculos de relación con las más diversas organizaciones estatales o privadas; nacionales y extranjeras.

ENFOQUE Y ESTRATEGIA

La apuesta pedagógica de Circo del Mundo busca una inserción de sus estudiantes/participantes en redes comunitarias e institucionales de apoyo (por ejemplo, la valoración de un buen desempeño en la escuela). Así, no solo se les enseñan técnicas circenses sino también a sentirse parte de un tejido social más amplio.

Al incorporar el mundo del circo como práctica artística desdibuja las fronteras generadas por concepciones academicistas del arte, históricamente constituidas, lo que implica un posicionamiento frente al arte y a la cultura cercano a un enfoque reconstruccionista de la educación artística.

Los niños(as) participan de un espacio formativo flexible de relaciones sociales y afectivas, pues comparten espacios y dispositivos de aprendizaje y encuentro que son comunes para los participantes de diversas actividades.

< pág. 179

Enseñan técnicas tradicionales y contemporáneas de la disciplina circense
(acrobacias, aéreos, malabares, clown, mano a mano).

Mediante sus actividades de extensión y la Escuela de Artes Circenses, niños(as) y jóvenes provenientes de otros contextos sociales participan del circo, produciendo un encuentro humano que ninguno de los contextos de ambos grupos sociales suele promover.

La apuesta educativa del Circo del Mundo apunta a reparar este tejido social roto entendiendo que los cambios son graduales y deben ser concebidos a partir de la comprensión de los contextos reales de los sujetos.

pág. 183 > La propuesta de la experiencia supone que se aprende el arte circense y se reconstruye un saber cuyas bases son populares, pero también implica que los participantes, a través de este aprendizaje, reflexionen sobre las diversas problemáticas que los afectan, tomando posición frente al mundo.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

El Circo del Mundo considera el arte circense como un ámbito disciplinar específico de las artes, y las técnicas y destrezas que lo conforman como saberes determinados para ser enseñados y aprendidos. En este sentido, se han elaborado metodologías específicas que suponen trabajar con una disciplina que organiza el riesgo. Así, esta experiencia se quiere situar en espacios más formalizados de intervención social e insertarse también, como sus estudiantes/participantes, en redes comunitarias e institucionales.

< [pág. 185](#)

Desde la disciplina del circo, se evidencian resultados concretos de aprendizaje asociados al juego. Tanto niños(as) como jóvenes aprenden lúdicamente. En relación con los mayores, el desarrollo de habilidades profesionales ha ido perfeccionándose y al día de hoy, los egresados de la escuela tienen un nivel de conocimientos y destrezas que les permite trabajar a nivel local como internacional.

< [pág. 178](#)

A nivel de habilidades transversales se declaran aprendizajes de mejoramiento afectivo, cognitivo y conductual: desarrollo de autoestima positiva; de la creatividad; la disciplina, el autocuidado y el trabajo en equipo, entre otras cualidades.

Los egresados de la escuela tienen un nivel de conocimientos y destrezas que les permite trabajar a nivel local e internacional.

pág. 184 > Los monitores de la escuela actúan como activadores de una red de apoyo para sus participantes, desde aspectos vinculados a la escuela, familia, o a tratamientos de problemáticas específicas (otras necesidades, deseos, adicciones, delitos menores) en donde observan el grado de injerencia resolutive que pueden alcanzar en cada caso e intervienen o buscan colaboración.

Evidencia una práctica pedagógica de inspiración tradicional y popular, en principio intuitiva y gradualmente aprendida, que busca la integración horizontal de los diversos sujetos de una comunidad. Práctica que está centrada en los aprendizajes y necesidades formativas a nivel integral de cada uno de sus participantes, así como del mejoramiento permanente del proyecto educativo.

La concepción de profesor es la de un mediador, no solo de los saberes circenses a enseñar sino también de mediador entre los estudiantes/participantes y la institucionalidad que los puede apoyar. Por otra parte, se concibe al estudiante que participa de esta experiencia como un sujeto que, a pesar de su desventaja social, es capaz de aprender un saber exigente tanto en una dimensión corporal como cognitiva.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

>> Equipo liderado por un directorio que organiza los talleres y se encarga de buscar financiamiento.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA-FORMATIVA

>> Énfasis formativo:
Educación que reivindica el arte circense y busca crear de la práctica monitores activadores.

>> Metodología:
El estudiante, orientado por el docente, construye y desarrolla su propio saber.

DIMENSIÓN SOCIAL

>> Participación comunitaria:
Proyecto fundado en el principio de transformación social a través del arte circense.

Establecimiento de alianza con múltiples instituciones.

>> Patrimonio Cultural: Vínculo activo y directo con comunidades locales.

MODELO

Circo del Mundo

PRINCIPALES LOGROS

- >> Formación profesional de jóvenes en una expresión artística no formal.
- >> Trabajo local que se expande a nivel nacional e internacional.
- >> Alternativa de desarrollo cultural para jóvenes en condiciones de pobreza.

CLAVES DE SUSTENTABILIDAD

- >> El proyecto se sustenta en aportes de privados y participación en fondos concursables.
- >> Generación de un programa de formativo orientado a la profesionalización del arte circense.
- >> Capacitación y perfeccionamiento del equipo.
- >> Mantención de los vínculos con la comunidad en perspectiva de fortalecer la legitimidad y reconocimiento social del proyecto.
- >> Consolidación de alianzas.
- >> Institucionalización de nuevos sistemas de gestión.
- >> Establecimiento de vínculos con medios de comunicación.

**EDUCACIÓN
ARTÍSTICA**
EN CENTROS
CULTURALES

CAP. **5**

Todos al Teatro

Santiago
Región Metropolitana

Arte escénica en
el currículo

En sus 472 años, la ciudad de Santiago ha crecido y se ha desarrollado en todos los sentidos, pero también ha sido abatida por varios terremotos que han dejado parte importante de sus edificios en el suelo, lo cual ha implicado su reconstrucción en varias oportunidades. No obstante, Santiago presenta todas las características de una capital de clase mundial: está considerada la tercera mejor ciudad en términos de calidad de vida en Sudamérica, la segunda en Latinoamérica en cuanto a la seguridad y la tercera más competitiva.

Todos al Teatro (TAT) es un proyecto social, pedagógico y cultural que tiene como objetivo acercar grandes obras del género dramático a las comunidades escolares. La iniciativa, que se gestó en el año 2009, se enmarca en la educación no formal y fue creada por un grupo de actores con vasta experiencia en gestión artística, quienes, a partir del trabajo teatral con jóvenes, decidieron crear un proyecto para que las nuevas generaciones entraran en contacto con obras dramáticas de carácter clásico y, a partir de ello, fomentar nuevos aprendizajes vinculados con la vida cotidiana y con los contenidos del sistema educativo.

Tal como lo señala uno de sus impulsores, el propósito inicial era resolver la tensión que se origina al adaptar las obras dramáticas clásicas a las temáticas juveniles y contemporáneas, manteniendo el sentido y la calidad de las representaciones. A este anhelo se sumó un segundo objetivo: la intención de levantar un proyecto de excelencia artística y técnica, cuyo foco específico estuviera en el trabajo con niños, niñas y jóvenes de escasos recursos económicos. Regidos por ambas motivaciones, el equipo configuró una propuesta que adquirió un valor pedagógico, social y cultural.

En términos de alcance, TAT se plantea metas de coberturas medibles a través de funciones anuales brindadas a niños y jóvenes de 7° básico a 4° medio en situación de vulnerabilidad. Desde su creación, el elenco ha presentado más de 260 funciones y sus montajes han sido vistos por 85.000 estudiantes de diversos sectores socioeconómicos. Solo un pequeño porcentaje, en torno al 15%, ha realizado algún pago por asistir a las funciones, casos que corresponden a establecimientos particulares pagados, o cuando las escuelas así lo solicitan. Cabe destacar que cerca del 70% de los estudiantes participantes, asisten por primera vez al teatro, información que es coincidente con los

resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural, realizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en donde el 18,6% de los entrevistados dice haber asistido a una obra de teatro durante los últimos 12 meses. Ambos antecedentes dan cuenta de la baja afluencia de público que tienen las artes escénicas.

Para su puesta marcha, el equipo creador se planteó el desafío de conformar un elenco estable que, a lo largo de todo el periodo escolar, representara distintas obras dramáticas. Así fue como se convocó a un grupo de 13 actores que, en conjunto con un director de obra, se presentan todos los días (de marzo a noviembre de 2009) en la comuna de La Granja.

Tras este elenco trabaja un equipo directivo que se encarga de la administración del proyecto. Entre sus funciones está la gestión de audiencias, es decir, el contacto con las comunidades escolares, la gestión financiera, la producción ejecutiva, la operación técnica y logística de las obras, el desarrollo de la página web y la búsqueda y mantenimiento de los vínculos con distintas organizaciones que dan soporte al proyecto.

Las alianzas estratégicas han sido establecidas con organizaciones del tercer sector (ONGs), organismos municipales y el Estado a través de fondos concursables. En un primer ciclo, Todos al Teatro recibió el apoyo del Centro Cultural Matucana 100 (2009), espacio en el que operó por alrededor de un año, trasladándose luego al centro cultural Espacio Matta, perteneciente a la Municipalidad de La Granja (2010). El cambio posibilitó que la compañía trabajara todo el año escolar de manera permanente y de modo más cercano con sectores de mayor vulnerabilidad económica. Espacio Matta es un lugar de encuentro abierto que busca congrega r niños, niñas, jóvenes y familias de distintos sectores, lo que lo convierte en un espacio cultural transversal y abierto a todos los habitantes de la comuna y de la región.

Junto con el apoyo de la municipalidad, la productora Fiebre, a cargo del proyecto, firmó en el año 2010 una alianza con la Fundación Andrónico Luksic, organismo que a través de financiamiento directo ha permitido su sustentabilidad económica, así como la generación de materiales y herramientas educativas que aportan una perspectiva pedagógica al proyecto.

<
Experiencia que
está situada en un
espacio cultural
que favorece el
encuentro entre
mundos sociales
diversos

De acuerdo con lo relatado por la directora ejecutiva de la fundación, la vinculación con Fiebre se concretó gracias a que su organización estaba en la búsqueda de proyectos con un enfoque educativo-cultural manifiesto, característica coincidente con la propuesta de TAT.

Propuesta pedagógica

Diariamente, en una amplia sala habilitada para recibir al menos 500 asistentes, se presentan distintos clásicos del teatro universal: *Otelo*, *Noche de reyes*, *El mercader de Venecia*, *Fuenteovejuna*, *El gran teatro del mundo*, *Las brujas de Salem* y *El burgués gentilhomme*.

En cada visita, el equipo de TAT recibe personalmente a los asistentes y los invita a disfrutar y conocer más acerca de la experiencia. Minutos antes de dar comienzo a cada presentación, se exponen escenas grabadas que dan cuenta de la preparación de cada obra —ensayos—, y de los objetivos del proyecto y la compañía. Junto con ello, se exhiben algunas claves contextuales que ayudan a cada estudiante a comprender los sentidos y características de la puesta en escena.

> Por alrededor de una hora, el elenco logra cautivar al joven público, con representaciones que, si bien no son equivalentes en extensión a las propuestas originales, mantienen su singularidad, esencia y perspectiva histórica. Esta particularidad es, a juicio de la directora ejecutiva de la Fundación Luksic, una de las mayores virtudes de esta experiencia cultural:

Experiencia
pedagógica
interdisciplinaria
que vincula artes
escénicas, lenguaje
e historia

Lo más relevante, desde nuestra perspectiva, es que hacen una puesta en escena muy rigurosa, logran un equilibrio bastante complejo que tiene que ver con la fidelidad hacia la obra clásica, el acercamiento a los jóvenes y la atención de público que tienen. Entienden que están haciendo una obra para estudiantes de Educación Media, por lo tanto, no duran las tres horas del clásico, pero tienen un respeto por este que es enorme.

Aun cuando el proyecto tiene como uno de sus focos la generación de audiencias, este persigue, principalmente, fortalecer aprendizajes vinculados al subsector de Lenguaje y Comunicación. Para ello, se han diseñado una serie de dispositivos pedagógicos que funcionan como soportes al trabajo en el aula. Estos abarcan las características argumentativas de las obras, las biografías

de sus autores, el contexto histórico en las que se insertan, la caracterización de los personajes y, además, presentan pautas de evaluación y propuestas de actividades para cada nivel de enseñanza.

Para su elaboración, se convocó a un grupo de expertas chilenas en narrativa y pedagogía, quienes, luego de un exhaustivo trabajo, lograron configurar un material que entrega claras orientaciones a los docentes respecto del vínculo de las obras dramáticas expuestas con los aprendizajes propuestos por los planes y programas del Ministerio de Educación.

<
Propuesta
pedagógica que
se articula con el
currículo propuesto
por el Mineduc

La coordinación del proceso de diseño del material estuvo liderado por el equipo de educación de la Fundación Luksic, que para su elaboración puso especial atención en las características del sistema escolar y las dificultades que, de acuerdo con su experiencia, son recurrentes en el ejercicio pedagógico, según comenta la directora ejecutiva de la Fundación Luksic:

Nos preocupamos mucho de que el material entregue instrucciones de forma extensa para asegurar el logro de las actividades, porque muchas veces los materiales pedagógicos o los textos escolares tienen una falencia grande: piensan que el profesor es una persona experta en todo, en términos de contenidos y en términos de actividades, pero todos somos personas que tenemos distintas competencias.

Las herramientas se ponen a disposición de los docentes antes de asistir a la función, difundándose a través de una plataforma virtual de libre acceso y por medio de un *dossier* impreso que ilustra las acciones a realizar en el contexto escolar. La intencionalidad de estos dispositivos es posibilitar que la visita al teatro tenga un impacto pedagógico en el aula, pero que a su vez trascienda a esa experiencia.

En términos pedagógicos, el material está diseñado para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se vea facilitado cuando se estimula y sensibiliza a los estudiantes frente a las experiencias. Bajo esta óptica, comprender el contexto en el que se insertan las obras y conocer la vida e historia de sus creadores, predispone a los estudiantes a estar abiertos y conscientes de las nuevas realidades y marcos de representación.

En términos de enfoque, el proyecto se enmarca dentro de una perspectiva pedagógica cognitivista, pues se orienta a la adquisición de habilidades y conocimientos específicos sobre el teatro clásico. A su vez, en relación con su enfoque respecto de la educación artística, la experiencia se sitúa en la perspectiva logocentrista, dado que se pretende instruir a los estudiantes en conocimientos relativos a la tradición del arte. Los alumnos no construyen o tienen un protagonismo en la experiencia pedagógica, sino más bien esta se ofrece desde afuera, a pesar de que las obras se adaptan a los intereses o contextos más juveniles.

Junto con el material, la plataforma web incorpora otros instrumentos de apoyo a la labor docente. Esta está pensada para que tanto profesores como estudiantes participen, pudiendo encontrar en ella videos de las obras, fotos, escenas de los ensayos y el material pedagógico ya descrito. El trabajo que se desarrolla a nivel multimedial es novedoso y es un elemento replicable en otras iniciativas, ya que por su bajo costo permite acercar a comunidades más amplias a proyectos específicos.

> Propuesta pedagógica que entrega material y transferencia de capacidades a los docentes

Adicionalmente, la página web también facilita que estudiantes y docentes sean capaces de realizar sus propios montajes. La plataforma pone a disposición de los usuarios una sección llamada Haciendo teatro aprendo, que ofrece guías pedagógicas en las que se hacen recomendaciones acerca de cómo montar obras en la sala de clases. El material apunta al desarrollo de competencias y habilidades como el desarrollo del lenguaje, lectura, comprensión y producción de textos, desarrollo de la imaginación, expresión oral y escrita, y capacidad de recepción crítica y creación de mensajes, entre otras. Asimismo, se busca el desarrollo de habilidades relacionadas con el conocimiento personal, desarrollo de valores éticos y estéticos y el trabajo en equipo.

Para el equipo de TAT, su valor reside en la posibilidad de superar las fronteras de la presencialidad, permitiendo a docentes y estudiantes que por motivos de distancia no pueden asistir a las obras, utilizar los materiales y hacerse parte de esta propuesta educativa, señala la directora ejecutiva de la Fundación Luksic:

El material nos enorgullece de manera enorme, porque significa que cualquier profesor puede usarlo con la confianza plena de que esos contenidos están alineados con los programas del Ministerio de Educación. Además, pensando que es imposible abarcar toda la demanda de estudiantes que existe -en Santiago, Chile o Latinoamérica-, cualquier persona que se mete a la página web puede usar ese material, independiente de si ve o no ve la obra.

Desde fines de 2011 se ha implementado el proyecto Teatro en tu sala: una intervención directa en el aula, donde dos actores apoyados por material audiovisual, contextualizan al autor y a la época de la obra que posteriormente verán los estudiantes en el teatro. Esta iniciativa en particular corresponde a un proyecto Fondart que, hasta el año 2012, ha permitido visitar más de 60 establecimientos educativos. Desde la perspectiva del equipo de Fiebre, este proyecto tiene una gran impacto en los estudiantes: por una parte asegura el aprendizaje de los contenidos asociados a las obras y sus autores; y por otra, realiza una intervención directa en el espacio escolar, transformando esta experiencia en un momento significativo para niños, niñas y jóvenes. Comenta un integrante del directorio de TAT:

Son casi 60 los colegios que hemos visitado (...) con lo de Shakespeare y la experiencia ha sido increíble. O sea, cómo tú impactas directamente en el estudiante, al intervenirle su propio espacio (en las condiciones que él está acostumbrado: sentado en una sala de clases, entra una persona a hacer una clase expositiva). Tú intervienes ahí, y una vez que terminas te vas con la seguridad absoluta de que el estudiante sabe quién es el autor, en qué época vivió y más o menos un par de obras. El impacto en términos educativos es enorme, al menos esa es la impresión que tenemos, a partir de lo que nos han dicho los profesores de los colegios con los que hemos trabajado.

En el año 2012 se han iniciado también talleres de capacitación, que tienen como objetivo entregar a docentes de Lenguaje y Comunicación herramientas básicas para el fortalecimiento de su desempeño en el aula. El objetivo de esta innovación es profundizar en el enfoque pedagógico del proyecto a través del trabajo directo con el docente, fortaleciendo sus competencias en el área de la pedagogía teatral. Las actividades están lideradas por dos de las creadoras del material pedagógico, quienes los instruyen acerca de las distintas estrate-

<
[Metodología que articula el trabajo entre docente y actor para fortalecer los conocimientos de metodología teatral del primero](#)

gias pedagógicas para la utilización efectiva del material. Participa asimismo un actor, encargado de profundizar ámbitos relativos a la pedagogía teatral.

Estos talleres no solo están orientados a docentes que ya hayan participado del TAT, sino también a nuevos profesores que quieren formar parte de la experiencia, cumpliendo el objetivo de ampliar audiencias.

Organización y gestión

En términos operativos, el proyecto se sostiene a partir del trabajo colaborativo desarrollado por un equipo compuesto por un directorio, una productora ejecutiva y otra en terreno, un encargado de la página web y aspectos técnicos, y otra responsable de las operaciones y las obras, además del elenco conformado por trece actores.

Una de las virtudes de la estrategia de sustentabilidad del TAT está dada por las condiciones laborales de los trabajadores. Sus miembros están contratados permanentemente, situación que, según su director, no es usual en el ámbito del teatro. Aun cuando esto es visto de manera favorable, se percibe como un desafío, dada las implicancias en formalización y responsabilización de los vínculos.

Con un ritmo de trabajo intenso, demarcado por las presentaciones diarias y la puesta en escena de distintas obras de manera paralela, el elenco se ve desafiado a resguardar la calidad de las obras, mediante el cuidado de sus cuerpos, voces y los distintos elementos que hacen posible el quehacer dramático. Por su parte, el equipo de producción se ve exigido para que todos los aspectos logísticos y técnicos diariamente estén asegurados, que la coordinación con las comunidades educativas sea efectiva y que la difusión del proyecto sea lo suficiente amplia para propiciar que, al menos, seis cursos visiten diariamente el teatro. Así lo relata la productora ejecutiva:

Uno no está acostumbrado a tener este ritmo de funciones al año, ni en términos de producción, ni en términos de exigencia física para los actores. Entonces también hay un desafío artístico detrás: no perder la calidad por el número, ni que la rutina te haga perder la calidad del espectáculo que estás montando. Y el desafío logístico,

en términos de producción, de levantar esta cantidad de funciones al año, con la sala llena siempre, es bien complejo. Fue muy complejo los primeros años sobre todo. Ahora ya aprendimos cómo hacerlo, pero el primer año (2009) fue muy, muy difícil. Fue complicado entender cómo hacer la difusión de un proyecto como este, fue difícil hacerles entender a los espacios donde estábamos el número de alumnos que recibíamos. Fue bien difícil.

Otro aspecto importante de la gestión del proyecto y que determinó sus posibilidades de concreción fue la búsqueda de financiamiento. Para el equipo, transmitir y encantar a otros respecto de la iniciativa fue desafiante; no solo por la búsqueda de las alianzas, sino principalmente por la necesidad de aunar distintas voluntades en pos de un objetivo: conseguir recursos estables para que el proyecto pueda funcionar óptimamente.

En cuanto a las acciones de coordinación con los organismos asociados al proyecto, de acuerdo con los relatos, queda de manifiesto que la mantención y profundización de los vínculos está dada por la generación de relaciones sustentadas en la articulación de distintos factores: la confianza en las experticias mutuas, el tema de la teatralidad y la Fundación Luksic, lo pedagógico, el establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos y la preservación de los espacios de autonomía de cada equipo.

Con el objetivo de profesionalizar la experiencia y otorgarle sustentabilidad en el tiempo, pero procurando mantener los ámbitos de autonomía, la Fundación Luksic ha comenzado a implementar mecanismos de seguimiento al trabajo desarrollado por TAT. Para ello, la Fundación ha comenzado a solicitarle al equipo de gestión de Fiebre informes cuantitativos y cualitativos de la cobertura del proyecto y algunas percepciones acerca de los impactos en las comunidades educativas. Según lo expresa un miembro del equipo de educación de la Fundación Luksic:

Ahora nosotros le pedimos informes cuantitativos cada dos meses, de toda la gente que va, de todos los colegios que asisten y dos veces al año, informes cualitativos; donde ellos tienen que recoger las impresiones de los profesores y de los alumnos. Y eso nos ha ayudado a profesionalizarlo, porque en el fondo vemos: mira, tanta gente viene de este sector, otra gente viene de otro, abrámonos acá, hagamos esto otro, qué

falta. Antes, en el fondo, íbamos, avanzábamos en el proyecto que era súper bueno, pero no teníamos evidencias y no era tan profesional como ahora.

Alcances y proyecciones

Este proyecto multidisciplinario tiene un período de funcionamiento de más de dos años y durante este tiempo ha logrado importantes progresos. Por una parte, ha ampliado de manera creciente su marco de cobertura, sin que su extensión haya ido en desmedro de la calidad de la oferta teatral. Esto ha sido posible gracias a que su equipo directivo, de gestión y todos los profesionales a cargo han velado por la mantención irrestricta de dicho principio.

En segundo término, el proyecto ha apostado por fortalecer su foco pedagógico, de manera de lograr un impacto directo en las comunidades escolares y en los aprendizajes de los estudiantes. Para alcanzar dicho objetivo, la alianza con Fundación Luksic resultó fundamental, entregando los recursos y la *expertise* pedagógica que Fiebre requería.

Un tercer aspecto a destacar son las permanentes innovaciones que tanto el equipo de Fiebre como de la Fundación Luksic han ido ideando a lo largo de este período. A través de los distintos relatos, se pone de manifiesto que los equipos involucrados en la iniciativa están continuamente monitoreando su entorno e identificando las mejoras requeridas para lograr impactos en el aula. La creación de los dispositivos de apoyo pedagógicos —material virtual e impreso—, y el desarrollo de acciones de fortalecimiento con foco en la pedagogía teatral —Teatro en tu sala y talleres de capacitación—, han sido creados poniendo especial atención en las dificultades pedagógicas de los docentes, las características del sistema escolar chileno y las necesidades de estimulación de niños y jóvenes.

La vinculación de la propuesta pedagógica con los aprendizajes esperados por el currículo oficial también es una característica clave al momento de identificar las fortalezas de la iniciativa. Este nexo abre efectivas posibilidades de extensión del proyecto en el sistema escolar, gracias a la utilidad de las distintas herramientas al quehacer docente.

Cabe destacar además que TAT no es solo el reflejo de una buena práctica en términos artísticos y educativos, sino también en términos de organización. El establecimiento de alianzas entre diferentes actores, le ha dado sustentabilidad real al proyecto por medio de la integración de distintas voluntades (Fiebre, Espacio Matta, Fundación Luksic), el compromiso de los agentes involucrados, la coordinación adecuada de sus acciones, pero sobre todo, por el desarrollo de un trabajo sistemático y serio que entrega solidez, confianza y seguridad a las relaciones.

Las distintas estrategias y mecanismos de gestión también son una de sus virtudes. De acuerdo con lo expresado, estos han procurado siempre ser consistentes con las orientaciones de un proyecto: social, cultural y pedagógico, otorgándole un sentido identitario y trascendente a sus acciones.

Los antecedentes y los logros de TAT permiten anticipar que este proyecto seguirá ampliándose, desarrollando nuevas apuestas programáticas, innovaciones artísticas y soportes metodológicos al ejercicio docente. Sin embargo, dichas aspiraciones están sujetas al financiamiento que reciba. Aun cuando esto constituye una amenaza, de acuerdo con lo previsto, en los próximos años TAT seguirá recibiendo aportes económicos de Fundación Luksic, lo que augura buenas proyecciones futuras.

SÍNTESIS

Todos al Teatro

CONTEXTO

pág. 201 > Todos al Teatro es una experiencia interdisciplinaria que vincula las artes escénicas con el lenguaje y la historia. No trabaja directamente con objetivos de creación o expresión, por lo que se asocia más bien a objetivos de apreciación y reflexión crítica, vinculándose con la formación de audiencias.

Tiene como propósito acercar las grandes obras del género dramático a las diversas comunidades educativas. La iniciativa fue elaborada por un grupo de actores el año 2009 para favorecer aprendizajes a través del acercamiento de los jóvenes, especialmente en situación de desventaja económica, a obras teatrales clásicas.

ENFOQUE Y ESTRATEGIA

Las obras se realizan en Espacio Matta en la comuna de la Granja, recibiendo a públicos escolares de todos los sectores económicos y favoreciendo el encuentro entre mundos sociales diversos.

Su impacto va más allá de la enseñanza del teatro a escolares y profesores, ya que permite que niños(as) y jóvenes en desventaja social puedan acceder de manera gratuita a presentaciones teatrales que habitualmente tienen un alto costo.

La metodología de trabajo incluye la visita directa a los colegios. Actores irrumpen caracterizados, con un breve diálogo, lo que prepara a los estudiantes para el momento que asistan al teatro.

< pág. 200

**A las obras acuden escolares de todos los sectores económicos,
favoreciendo el encuentro entre mundos sociales diversos.**

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

[pág. 202](#) > La centralidad pedagógica es transversal en esta experiencia. El trabajo con los programas de estudio oficiales del Mineduc y el desarrollo de habilidades de los docentes, permite que las actividades se inserten en la programación escolar regular y que por lo tanto se continúe su trabajo en la escuela. Así, la experiencia se adapta al currículo escolar para permitir a los estudiantes acceder a instancias que ocurren fuera de la escuela, para luego volver a ella. Esto es un interesante diálogo intra y extraescolar.

La metodología de trabajo incluye la visita directa a los colegios. Dos a tres actores irrumpen caracterizados, con un breve diálogo, lo que prepara a los estudiantes para el momento que asistan al teatro.

Esta aproximación a los colegios motiva a los estudiantes y les entrega directrices de contextualización socio-histórica de las obras dramáticas clásicas que verán en el al teatro.

En la metodología que promueve TAT, el docente [< pág. 204](#) fortalece su rol de mediador en el traspaso de conocimientos, otorgándole importancia a su capacitación y formación. Para ello es clave la entrega de material didáctico que hace Todos al Teatro, material que fortalece competencias en el área de la pedagogía teatral y que es acompañado por la asistencia de un actor.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

>> Equipo directivo que se involucra tanto en actividades de gestión como de desarrollo artístico.

>> El énfasis pedagógico es apoyado por una fundación .

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA-FORMATIVA

>> Énfasis formativo: Difundir las artes escénicas en función de formar audiencias. Entregar recursos pedagógicos a los docentes para que fomenten nuevos aprendizajes.

>> Metodología: El estudiante a partir de estímulos construye su saber. Capacitación a docentes para que sean mediadores.

DIMENSIÓN SOCIAL

>> Participación comunitaria: Establece diálogo con comunidades educativas.

>> Constituye redes con organizaciones público privadas.

MODELO

Todos al Teatro

PRINCIPALES LOGROS

- >> Amplia participación de estudiantes en las obras de teatro producidas.
- >> Herramientas educativas entregadas a los docentes, que ponen énfasis en los contenidos de los planes y programas del Mineduc.
- >> Acercamiento de obras clásicas a un público no formado en la apreciación teatral.

CLAVES DE SUSTENTABILIDAD

- >> La permanencia del proyecto es posible debido al aporte estatal, de la municipalidad, y de una fundación privada.
- >> Su articulación pedagógica con los aprendizajes esperados en el currículo.
- >> Articulación con otros actores para el logro de metas.
- >> Visibilidad en las comunidades escolares.

Teatro del Lago

Frutillar
Región de Los Lagos

Formando
nuevas audiencias

La pequeña localidad de Frutillar, ubicada en la Región de Los Lagos en el sur de Chile, ha sido desde hace 42 años el epicentro de uno de los encuentros de música docta más importantes del país. Todos los años, entre el 27 de enero y el 5 de febrero, este hermoso pueblo viste sus mejores galas para recibir a connotados exponentes nacionales e internacionales que brindan cerca de 40 conciertos, deleitando a los amantes de la música que visitan la zona para la ocasión.

Desde fines del siglo XIX, con el emplazamiento de los colonos alemanes en la zona, la bahía de Frutillar se transformó en un polo de desarrollo y transmisión artística ampliamente reconocido en nuestro país y en el extranjero. Los encuentros corales y las Semanas Musicales de Frutillar son las bases inspiradoras de este proyecto que busca, por una parte, posicionar a la zona como un polo cultural de referencia para la región, el país y Latinoamérica y por otra, desarrollar la creatividad a través de la música y el arte.

A mediados de los años 90, luego del devastador incendio que afectó al Hotel de Frutillar, Flor Inostroza (pianista y violonchelista) y Guillermo Schiess (empresario de la zona) decidieron mantener y promover las Semanas Musicales de Frutillar construyendo el Teatro del Lago. Fue así como en el año 1998 se dio comienzo a la iniciativa que, cinco años después, empezó a tomar forma.

Durante ese período, la actual presidenta de la corporación cultural Teatro del Lago (TDL), Nicola Bader-Schiess, hija de Guillermo, decidió darle un nuevo impulso al proyecto. Comenzaron a impartirse entonces actividades educativas abiertas a la comunidad haciendo uso de algunas de las dependencias del teatro, como el anfiteatro. De forma paralela, se empezaron a idear diferentes estrategias para fortalecer el proyecto. Esto implicó, en un primer momento, dar a conocer la iniciativa más allá de las fronteras regionales, para lo cual se construyó una plataforma interactiva que permitiera transmitir sus propósitos y potencialidades.

Por otro lado, la puesta en marcha del Teatro del Lago exigió sentar las bases de lo que sería su proyecto educativo artístico, el cual debía asegurar un impacto positivo en la comunidad y un sentido de acción, permitiendo la sustentabilidad de la iniciativa. Dicho proceso, implicó un trabajo directo

con especialistas en desarrollo cognitivo y aprendizaje y en especial su vínculo con la educación artística. Este proceso permitió definir finalmente la misión y visión de la organización. “Nos pusimos a trabajar con una doctora que se interesaba en neurociencias (...) Nos sentamos varios meses a definir cómo abordaríamos este idioma, este lenguaje para que la comunidad nos conociera y nos comprendiera”, cuenta la presidenta de la corporación.

El año 2010, con la inauguración oficial de la nueva infraestructura, la corporación cultural Teatro del Lago creció en términos de gestión, magnitud e impacto. La apertura total del teatro generó un cambio sustancial en complejidad y dinamismo organizacional. Las nuevas demandas exigieron la conformación de equipos capaces de implementar, monitorear y crear actividades y proyectos de manera permanente. Comenta la gerente de programación artística y comunicaciones:

A partir de 2010 hubo un quiebre, un gran cambio. El teatro creció explosivamente en términos de la cantidad de actividades, de sus ambiciones y proyecciones. Tuvi- mos que preparar al equipo para que todo estuviese listo y que la programación se desarrollara con normalidad.

Bajo la convicción de que las artes y la música cambian la calidad de vida y otorgan mejores proyecciones sociales y culturales a las comunidades, Teatro del Lago ha ido creciendo en los últimos 12 años. Esto se traduce en la implementación de distintos programas formativos, en alrededor de 250 funciones de diversas expresiones artísticas ofrecidas a la comunidad, en más de 19 mil butacas liberadas, en diversos cursos y talleres artísticos y en alianzas con instituciones educativas de la región y el país.

Consolidación del equipo y organización

Con el propósito de responder de manera efectiva y organizada a los campos de acción definidos, el equipo y sus líderes organizaron tareas y funciones, delimitando líneas de trabajo, las que estructuralmente están segmentadas, pero que se articulan entre sí.

La primera de ellas se vincula con la gestión de la programación artística del teatro. Esta área está dedicada a definir y gestionar los espectáculos que se

ofrecen anualmente, procurando que estos respondan a la visión y misión institucional, es decir, que su elección no esté condicionada únicamente por la oferta, sino que permanezcan en la línea que el Teatro del Lago se ha trazado, logrando de este modo ser consistentes con lo que desea ofrecer a las audiencias.

El área de educación, por su parte, es un departamento encargado de diseñar y gestionar cada uno de los proyectos educativos de la corporación, buscando, mediante distintas iniciativas, fomentar la creatividad a través de la música y las artes, y así generar cambios en la comunidad. Ello implica no solo la definición de propuestas de trabajo o intervención, sino también la realización de acciones que permitan involucrar a los agentes educativos, entregar claras orientaciones respecto de lo que se busca y se quiere lograr, así como convocar a otros sectores sociales para que participen en la iniciativa.

Con el fin de darle sustentabilidad a las acciones emprendidas se han configurado, paralelamente, equipos de trabajo vinculados con la gestión de recursos que están dedicados a gestionar el área comercial y a organizar las finanzas de la institución. Estas unidades administran los recursos existentes y apoyan la elaboración de propuestas que permiten acceder a nuevos recursos económicos para los proyectos futuros. Asimismo, existen equipos encargados de la producción y de la operación de los servicios, quienes procuran mantener la calidad y hacer operativas cada una de las actividades en el teatro.

Actualmente, la organización cuenta con seis áreas, que por medio de las orientaciones aportadas por el directorio, trabajan colaborativamente en pos de ofrecer un proyecto de calidad cultural, artístico y educativo para el país. Como lo enuncia la presidenta ejecutiva, el equipo TDL está constantemente pensando en las proyecciones futuras, monitoreando lo que se hace y reflexionando acerca de las mejores estrategias corporativas que propicien su sostenibilidad en el tiempo:

En cada paso que damos, nos estamos mirando en el largo plazo (...) Todo lo pensamos a mucho tiempo. Por ejemplo, si buscas fondos, para qué buscas fondos; si es para una butaca del día de hoy, hay que pensar cómo la haces rentable en el largo plazo, cuántas veces las usas, etc. Hay detrás de cada acción todo un trabajo, y eso es súper relevante.

Cultura y creatividad

Los principales focos y preocupaciones de la corporación en el tránsito hacia su consolidación han sido, por una parte, poner a disposición de la comunidad una programación artística de calidad y, por otra, desarrollar actividades y programas que promuevan el desarrollo de la cultura y la creatividad a través de la educación.

<
El foco del
proyecto es
vincular una
amplia oferta
cultural con la
comunidad

La complementariedad entre las áreas de programación y educación es el pilar fundamental que guía las acciones de la corporación. Si bien el área de programación lidera y gestiona los espectáculos que se presentan en el teatro, buscando que estos sean de calidad y que cumplan con las orientaciones programáticas, también se preocupa de establecer un vínculo con las actividades educativas. El equipo insta a que los artistas establezcan contacto con los niños, niñas y jóvenes que participan de los programas TDL. En los primeros acuerdos con los artistas, se les pide que cada presentación tenga asociada una actividad de carácter educativo. Consecuentemente, el área de educación ha implementado diversas experiencias destinadas a integrar a las comunidades educativas de la zona y de otras localidades del país a las actividades artísticas realizadas dentro y fuera del teatro.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el programa EduVida, dirigido a estudiantes de 3° y 4° año de Enseñanza Básica y de 1° y 2° año de Enseñanza Media. Este programa busca acercar las distintas disciplinas artísticas a niños, niñas y jóvenes, mediante una experiencia emotiva y significativa. Se ha trabajado con jazz, ballet, música y expresión corporal, permitiendo que el público joven tome contacto con agrupaciones artísticas de reconocimiento mundial, entre ellas: la Orquesta Sinfónica de Bamberg, el Ballet del Teatro Municipal de Santiago, el Trío Gerry Getz Chet, Nick Kendall & Friends, entre otros.

Bajo un enfoque similar, Teatro del Lago ha desarrollado el programa Butacas Educativas, el que por medio de la entrega de tickets a los estudiantes, permite que estos puedan acceder de manera gratuita a todas las presentaciones artísticas. Se pone a disposición la comunidad asientos liberados de costo para que los asistentes puedan participar de un espectáculo artístico en el teatro, teniendo como público objetivo a niños y jóvenes en edad escolar.

Así, en cada presentación, un grupo de estudiantes puede conocer lenguajes innovadores y tradicionales en disciplinas como música, danza, artes escénicas y las artes en general.

Los debates escolares también forman parte de las actividades orientadas al desarrollo de la creatividad. En estos se busca abrir un espacio de oratoria para jóvenes estudiantes de Enseñanza Media de la Región de Los Lagos, quienes por medio del análisis de un tema vinculado con las artes, logran desarrollar la expresión oral, el vocabulario, la voz, dicción, la expresión corporal y el dominio escénico.

Asimismo, se han desarrollado exposiciones, cursos magistrales, jornadas artísticas, cámpings musicales y concursos enfocados en el desarrollo de habilidades artísticas, acciones que han permitido beneficiar, hasta el año 2011, a más de 20 mil niños y jóvenes de todo el país.

>
Un equipo con
orientación al
servicio de la
comunidad

El impacto que tiene en los estudiantes de la zona la participación y cercanía con el Teatro del Lago está siendo medido a través de un estudio encargado por la corporación. Aun cuando los resultados de esta investigación no han sido entregados de forma oficial, los miembros del equipo y la comunidad reconocen que la participación en estas iniciativas favorece el desarrollo de ciertas habilidades comunicativas, la resolución de problemas y desafíos complejos, así como el fortalecimiento de habilidades cognitivas. Si bien estos logros adquieren gran significación para el equipo, el principal reconocimiento es el carácter social e inclusivo de los mismos. Niños y jóvenes de distintas localidades, culturas y realidades socioeconómicas participan activamente, conformándose un proyecto que contribuye de manera directa a la equidad social.

Escuela de las Artes/Casa Richter

Con el fin de extender su contribución a la formación artística, la corporación ha desarrollado una propuesta que busca liderar e implementar procesos educativos en niños, jóvenes y adultos de la región. Con esta intención el año 2007 se abrieron las puertas de la Escuela de las Artes-Casa Richter, una residencia cercana al teatro en la que se desarrollan disciplinas vinculadas con el cuerpo y los sentidos. Este es un espacio educativo en el que personas

de distintas edades participan en cursos para desarrollar su creatividad a través de diferentes expresiones artísticas como canto, piano, violín, viola, flauta, ballet, pintura, folclor; y en la práctica de otras disciplinas que también promueven la creatividad como pilates, yoga y el aprendizaje de los idiomas alemán e inglés.

El trabajo se estructura en sesiones regulares, que se complementan con talleres y cursos magistrales ofrecidos por los artistas regionales, nacionales e internacionales. Se imparten alrededor de 35 cursos de distintos niveles, desde principiantes a avanzados, acogiendo a alrededor de 220 aprendices, los que participan en cursos anuales y/o en talleres de la temporada estival. De ellos casi la mitad son estudiantes becados que, dada su condición socioeconómica, no podrían acceder a los programas. En este sentido, se debe destacar que el carácter social y su contribución a la transversalidad cultural constituye el principio fundante sobre el cual se idean y por los que se rigen las acciones llevadas a cabo por la corporación y en específico este proyecto.

La integración cultural también está en sus bases. Las actividades formativas articulan las distintas culturas que convergen en la zona, buscando integrar la multiplicidad de expresiones artístico-culturales identitarias del país y las experiencias cotidianas de la comunidad de Frutillar.

Otra característica posible de distinguir es la apropiación, claridad y adhesión con los objetivos de la propuesta por parte de los miembros del equipo pedagógico. Como lo expresa uno de sus integrantes, el proyecto de Casa Richter es ampliamente compartido y valorado por todos:

Uno de los principales objetivos de estos cursos es mejorar la calidad de vida de los niños a través del arte. Creo que eso es fundamental, todos tenemos el mismo norte. Todos los profesores estamos conscientes de que a través del arte, los niños no solamente mejoran su calidad de vida, sino que expanden su espectro cultural y social. Específicamente, en el caso del coro, este es muy transversal social y culturalmente, porque yo no hago audiciones, no hago selección, recibo a todo el que viene.

> Equipo con trayectoria, formación y *expertise* en función de lograr los objetivos del proyecto

Del mismo modo, el profesionalismo, *expertise* y constante perfeccionamiento pedagógico y artístico son aspectos que marcan el sello del equipo de trabajo. La escuela trabaja con artistas reconocidos y en formación, capaces ejercer la actividad docente de manera paralela a su desarrollo artístico disciplinar. En este sentido, es una comunidad de aprendizaje en que cada miembro mantiene los espacios para seguir fortaleciendo y transmitiendo su talento y habilidades, teniendo además la posibilidad de compartir con otros artistas que, año a año, van uniéndose a la iniciativa. El mismo profesional de la educación agrega:

La mayoría somos artistas activos, hacemos carrera y eso es algo que también promueve mucho y en ese sentido nos da muchas facilidades. Por ejemplo, si yo tengo que ir a cantar; en noviembre tengo que cantar en Perú, no tengo problemas para estar fuera esos días, después recuperamos, no hay problema. O sea, es muy flexible en pro de una carrera activa como artista.

Asociado a este espacio se está desarrollando también un programa preescolar, llamado Juguemos a las Artes, que tiene como eje central el desarrollo de la creatividad a través de la música y las artes, y se implementa mediante experiencias artísticas a cargo de un grupo de educadoras de párvulos y docentes. A este trabajo pedagógico, se agregan dos horas diarias de estimulación artística a cargo de músicos y artistas visuales, quienes en distintos idiomas (español, inglés y alemán) desarrollan las habilidades creativas de los niños.

Las actividades pedagógicas están centradas en la estimulación de la imaginación, la expresión libre y espontánea, respetando el desarrollo individual de cada niño o niña; todo lo anterior instruido con metodologías didácticas que promueven el aprendizaje mediante la contextualización. El enfoque sobre el que se sustentan las técnicas y estrategias implementadas se basa en la idea de que los docentes son movilizados de conocimientos y habilidades, es decir, se funda en una mirada constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como lo describe la presidenta de la corporación, los docentes encargados no son meros transmisores, sino que deben establecer una relación activa con los niños, con el fin desarrollar habilidades más permanentes, que les ayuden a enfrentar los desafíos futuros:

La música y las artes son una herramienta súper potente, igual como el movimiento y el deporte, son súper potentes, tienen ritmo, tienen acción. Son una herramienta para que el alumno asuma todos los desafíos que vienen para adelante. El mundo se va a desarrollar de una forma mucho más dinámica todavía de lo que estamos acostumbrados el día de hoy, los desafíos naturales van a ser más grandes, mucho más globales. (...) Tenemos que darles una mochila llena de muchas herramientas y capacidades para poder reaccionar y sobrevivir.

Los resultados de esta propuesta, a juicio de sus ejecutores, son evidentes. Bajo este modelo pedagógico, los niños y niñas son capaces de tener un pensamiento divergente, con mirada crítica, generando mayor reflexividad en sus acciones. Para la directora de Casa Richter, la conciencia respecto de sus acciones tiene a su vez un impacto en la toma de decisiones, lo que constituye un aprendizaje para la formación de sujetos activos socialmente:

Tienen otro tipo de pensamiento, mucho más divergente; ellos van más allá, tienen una mirada más amplia. Se deja que ellos experimenten mucho, que vayan definiendo cosas. Obviamente, hay una estructura, pero tienen el poder de decisión sobre qué es lo que les interesa a cada uno. La toma de decisiones es un aprendizaje para toda la vida.

Adicionalmente reconoce que el progreso de los aprendizajes de los niños pequeños en edad preescolar ha sido paulatino, no obstante tiene un ritmo y una dinámica más acelerados que los que se alcanzan bajo modalidades de enseñanza-aprendizaje tradicional. De acuerdo con lo relatado por la profesional, niños y niñas han logrado niveles de aprendizajes superiores a lo esperable para su nivel de desarrollo: “Hay una evaluación diagnóstica en marzo y una en julio en la que se puede ver la madurez de los niños, hay un avance significativo en comparación con los que se evidencian en la educación tradicional”.

Con todo, es posible reconocer que la propuesta educativa de TDL apunta al fortalecimiento de habilidades cognitivas, propiciando el aprendizaje y conocimiento de las áreas artísticas. Así, se concibe a las artes como un saber específico importante para el desarrollo de los niños, jóvenes y adultos, planteamiento cercano a la perspectiva del logocentrismo, que comprende

y aprecia la formación a través de las artes como un ámbito de excelencia y *expertise* que favorece la sensibilización.

Por otro lado, pero de forma complementaria, Casa Richter plantea una educación centrada en la capacidad lúdica, expresiva y creativa de los estudiantes, como manera de desarrollar habilidades a través de las artes, y como apuesta hacia una educación integral que favorece la adquisición de competencias transversales.

Vemos así que dos perspectivas y visiones pueden estar integradas en un mismo proyecto, a través de distintas iniciativas, otorgando amplitud y riqueza a los procesos formativos de niños, jóvenes y adultos de distintas condiciones y realidades sociales y culturales.

Fortalecimiento y mantención de vínculos

Los miembros que componen la organización del Teatro del Lago están conscientes de que su desarrollo corporativo está anclado en las acciones que realizan para y con la comunidad. En este sentido, una de las claves estratégicas de esta organización es buscar la “alimentación positiva” entre quienes participan, es decir, que las relaciones emprendidas por la corporación se focalicen en la mantención y fortalecimiento de los vínculos con otros.

El área de educación de la corporación ha ideado estrategias que permiten que equipos directivos y docentes de instituciones escolares, no solo las colindantes, sino también aquellas que pertenecen a establecimientos educativos de Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Temuco y Villarrica conozcan las actividades y participen en ellas.

> **Trabajo con alianzas es fundamental para la sustentabilidad del proyecto**

Comprendiendo que la comunidad está compuesta por las organizaciones escolares, padres y familiares de niños y jóvenes que asisten a los talleres y jornadas educativas, así como toda la comunidad que participa o se beneficia directa o indirectamente de las actividades, el fortalecimiento de los vínculos se traduce en la generación de alianzas directas con distintas organizaciones y colectivos.

En este marco, una de las estrategias que resulta más innovadora es el apadriñamiento de escuelas regionales. Por medio de estas acciones, los equipos de gestión y los docentes a cargo de las acciones pedagógicas de la corporación visitan los establecimientos educativos y prestan asesoría para la generación de nuevos proyectos enfocados en el desarrollo de habilidades artísticas y en la promoción de la creatividad.

Como una evidencia de la concreción de esta línea de trabajo, durante el año 2011 se estableció un convenio entre el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Municipalidad de Frutillar, cuya meta, en el corto plazo, es potenciar la Escuela Arturo Alessandri Palma de la comuna, con el fin de que esta se transforme en una escuela artística. Actualmente se está trabajando a través de pasantías en las que un o una docente-artista, bajo recomendación y gestión de la corporación, se integra al trabajo diario de la escuela, aportando nuevas visiones y proponiendo estrategias y metodologías de trabajo. Asegura un docente de la Escuela Arturo Alessandri Palma:

Tenemos un pasante, un profesor de Alemania. Él es un joven que es profesor de guitarra clásica y está compartiendo conmigo las clases y con mi colega un taller de Guitarra (...) Aparte de todo lo que hemos hecho en el aula, él me ha comentado acerca de las actividades que se hacen allá, cómo funcionan las clases y una serie de cosas más personales que se conversan entre colegas.

La alianza es para el equipo directivo y docente de la escuela una gran oportunidad de crecimiento, por cuanto posibilita la adquisición de nuevas competencias en el área de la educación artística. La integración de docentes extranjeros a los equipos de trabajo, el diálogo con nuevos enfoques y visiones, y el intercambio de recursos artísticos tangibles e intangibles entre la corporación y la escuela, son ampliamente valorados. Una profesora de la misma escuela comenta:

Como socio estratégico Teatro del Lago es sumamente importante para nosotros (...) Si queremos oír música o si queremos postular a un piano o cualquier otro instrumento es un tema muy complejo. Tener profesores de esta línea también lo es (...) Teatro del Lago apoya el desarrollo de esta escuela, para que los chicos puedan adquirir competencias y habilidades que correspondan a las menciones que ellos elijan.

<
El apoyo a la escuela es una de las estrategias para hacer sustentable el impacto del proyecto

Como se puede apreciar, esta experiencia busca instalarse a partir del vínculo con la comunidad local, nacional e internacional. Pretende ser una propuesta de fortalecimiento de las artes en sí mismas, especialmente las musicales, y también de mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes a través de las artes, transformándose en una iniciativa que, desde su comienzo, se plantea desafíos con altas y exigentes expectativas.

En esa línea, se vuelve necesario volver a destacar como una buena práctica el apoyo y acompañamiento prestado a diversas iniciativas y procesos educativos artísticos, lo que es una buena representación de un diálogo fecundo, en el que distintas instituciones del campo educativo se enriquecen mutuamente.

SÍNTESIS

Teatro del Lago

CONTEXTO

Teatro del Lago, es un proyecto que se instala con la convicción de que las artes y la música, especialmente, pueden cambiar la calidad de vida y otorgar mejores proyecciones sociales y culturales a las personas y sus comunidades.

El campo de acción de la corporación va más allá de la puesta en escena de espectáculos artísticos de calidad, involucra también importantes proyectos en el área educativa, que van desde la implementación de programas formativos hasta el establecimiento de alianzas con instituciones educativas de la región y el país. En este plano es importante distinguir el trabajo de Teatro del Lago a través de la puesta en escena de espectáculos de alta calidad y por otro lado la Casa Richter, que se ha transformado en una escuela de artes, donde se trabaja en una propuesta de formación no formal.

pág. 218 > Los principales focos y preocupaciones de la corporación en el tránsito hacia su consolidación han sido, por una parte, poner a disposición de la comunidad una programación artística de calidad y, por otra, desarrollar actividades y programas que promuevan el desarrollo de la cultura y la creatividad a través de la educación.

ENFOQUE

Se deben relevar dos ámbitos que emergen como < [pág. 218](#) sustanciales y que dan cuenta de los propósitos centrales del proyecto institucional. Por una parte, su contribución al desarrollo de la cultura local, y por otra, su aporte a la generación de acceso a la cultura por parte de la comunidad a través de la apertura a distintas expresiones y manifestaciones culturales a comunidades que están más lejanas de conocer distintos tipos de representaciones artísticas y musicales de orden tradicional y vanguardista.

El énfasis de su línea educativa es desarrollar la < [pág. 221](#) creatividad a través de la música y el arte, y para ello cuenta con un equipo de amplia *expertise* profesional, tanto en el área de la gestión, como en el campo de la educación y las artes. Estos son los responsables de llevar a cabo las iniciativas, y se caracterizan por su apropiación y claridad respecto de los propósitos del proyecto, su profesionalismo y el desarrollo de acciones y prácticas articuladas.

El campo de acción de la corporación va más allá de la puesta en escena de espectáculos artísticos de calidad, involucra también importantes proyectos en el área educativa.

El Teatro del Lago trabaja en alianza con Casa Richter en los programas educativos que proponen.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Para ser capaces de desarrollar un trabajo articulado, con sentido y orientado al logro de metas, este equipo cuenta con un soporte institucional que posibilita que las condiciones organizacionales sean las más efectivas.

El Teatro del Lago trabaja en alianza con Casa Richter en los programas educativos que proponen; estos son talleres formativos como el cámping musical o bien la generación de accesos a experiencias artísticas a través de Butacas Educativas. También se considera el trabajo del coro de niños y adultos y los cursos que Casa Richter tiene considerados en su planificación anual, que abarcan las artes musicales, la danza y las artes visuales. Estos programas, según sus ejecutores, han demostrado el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, de resolución de problemas y de algunas habilidades cognitivas.

Comprendiendo que la comunidad está compuesta por las organizaciones escolares, padres y familiares de niños y jóvenes que asisten a los talleres y jornadas educativas, así como toda la comunidad que participa o se beneficia (in)directamente de las actividades, el fortalecimiento de los vínculos se traduce en la generación de alianzas directas con distintas organizaciones y colectivos.

Por último, se debe destacar la importante contribución que puede significar el área artística de la corporación para el fortalecimiento de procesos formativos de algunos establecimientos educativos de la región. Esta es una línea que se vislumbra como un eje de crecimiento del proyecto, por cuanto es un aporte directo a las metodologías de trabajo pedagógico de desarrollo artístico, a la instalación de nuevas y mejores prácticas institucionales, y a la sinergia entre distintas instituciones y actores educativos.

< pág. 223

< pág. 224

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

>> Directorio y equipo de gestión que se distingue por la orientación al logro.

>> Proyecto institucional y acciones tendientes al desarrollo de la creatividad y el arte.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA-FORMATIVA

>> Énfasis formativo: Fortalecer las habilidades cognitivas propiciando el aprendizaje y conocimiento de las áreas artísticas.

>> Metodología: Los estudiantes construyen sus propios saberes, en donde el docente se sitúa como un mediador.

DIMENSIÓN SOCIAL

>> Participación comunitaria: Amplia participación de la comunidad regional y nacional.

>> Reconocimiento y legitimidad de sus acciones.

>> Patrimonio cultural: Incorporación e integración del patrimonio cultural comunitario.

MODELO

Teatro del Lago

PRINCIPALES LOGROS

- >> Proyecto sustentable en el tiempo, legitimado en la población.
- >> Gran cantidad de niños(as) y jóvenes beneficiados. Impacto en los logros académicos de las comunidades escolares.
- >> Incorporación de los padres y apoderados de los estudiantes.
- >> Fundación que es un referente artístico-cultural, pedagógico y de gestión en el país.

CLAVES DE SUSTENTABILIDAD

- >> Alianzas con instituciones estatales como Mineduc, el Consejo de la Cultura y la Municipalidad de Frutillar, además de diversos establecimientos educativos.
- >> Involucramiento de artistas en la formación pedagógica.
- >> Reconocimiento público del valor educativo del proyecto y su gestión.

BIBLIOGRAFÍA

- AINSCOW, Mel y David Hopkins (1994): *Creating the conditions for school improvement*, London, David Fulton Publishers.
- AGUIRRE, Imanol (2005): *Teorías y prácticas en educación artística*, Barcelona, Octaedro.
- AGUIRRE, Imanol. “Hacia un imaginario para el futuro en educación artística”. Publicado: sin fecha. Consultado: 27 de abril de 2012. <<http://grupodeestudiopij.wikispaces.com/file/view/Aguirre.HaciaImaginario.doc>>
- AGUIRRE, Imanol. “Modelos formativos en educación artística: Imaginando nuevas presencias para las artes en educación”. Web Universidad Pública de Navarra. Publicado: 8 de julio de 2006. Consultado: 4 de mayo 2012. <https://docs.google.com/document/d/1oqFtrevOTDTB19A1AYQWstqVYHj5M4Ls0xKε8ONTJfk/edit?hl=en_us&pli=1>
- AGUIRRE, Imanol. “Contenidos y enfoques metodológicos de la educación artística”. Publicado: sin fecha. Consultado: 4 de mayo de 2012. <<http://enobserva.wordpress.com/contenidos-y-enfoques-metodologicos-de-la-educacion-artistica/>>
- ARDENNE, Paul (2006): *Un arte contextual*, Murcia, CENDEAC.
- BAMFORD, Anne (2009): *El factor ¡Wuau! El papel de las artes en la educación: un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación*, Barcelona, Octaedro.
- BOURRIAUD, Nicolás (2008): *Estética relacional*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora.
- BRAVO, FDZ.L. (2008): “Políticas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en educación artística”. Publicado: sin fecha. Consultado en mayo 2012: <<http://es.scribd.com/doc/76724818/3/Investigacion-en-educacion-artistica>>
- CATTERALL, James S. (2012): *The arts and achievement in at-risk youth: findings from four longitudinal studies*, Los Angeles, University of California.
- CLOUDER, Christopher (2012): *¡Buenos días creatividad! Hacia una educación que despierte la capacidad de crear*, Santander, Fundación Botín.
- DELGADO, Manuel (1999): *El animal público*, Barcelona, Anagrama.
- DEWEY, John (1949): *El arte como experiencia*, México, Fondo de Cultura Económica.
- EFLAND, Arthur (2004): *Arte y cognición, la integración de las artes visuales en el currículum*, Barcelona, Octaedro.
- EGAÑA Pablo, Dante Contreras y Juan Pablo Valenzuela (2004): *Efectos de las actividades artísticas en el desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas en estudiantes vulnerables: El caso de la Orquesta de Curanilahue*, Santiago, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.
- EGAÑA, Pablo (2011): *Estudio piloto de medición de impacto al cuarto período de implementación del programa de fomento de la creatividad en la jornada escolar completa*, Santiago, Microdatos, Departamento de Economía, Universidad de Chile.

- EISNER, Elliot (1998): *Educar la visión artística*, Barcelona, Paidós.
- EISNER, Elliot (2004): *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*, Barcelona, Paidós.
- ERAUT, Michael (2002): *Conceptual analysis and research questions: do the concepts of "learning communities and community" and "community of practice" provide added value?* Documento presentado en reunión anual de Asociación de Investigadores Americanos en Educación, New Orleans, LA, abril 2002.
- ERRÁZURIZ, Luis Hernán (1993): *Historia de un área marginal*, Santiago, Universidad Católica de Chile.
- ERRÁZURIZ, Luis Hernán (2002): *Cómo evaluar el arte*. Santiago, Educarte.
- FERNÁNDEZ, Aurora (2006): "Otro mundo es posible ¿qué puede el arte?", *Revista de Estudios Visuales*, n° 4, diciembre.
- FIDLER, Brian, Sheila Russell y Tim Simkins (1997): *Choices for self-managing schools: autonomy and accountability*, London, Paul Chapman educational Publishing.
- FREEDMAN, Kerry, Arthur Efland y Patricia Stuh (2003): *La educación en el arte posmoderno*, Buenos Aires, Paidós.
- FREEDMAN, Kerry (2006): *Enseñar la cultura visual. Currículum, estética y la vida social del arte*, Barcelona, Octaedro.
- FIORINE, Héctor (1995): *El psiquismo creador*, Barcelona, Paidós.
- FOSTER, Hal (ed.) (2006): *La posmodernidad*, Barcelona, Kairós.
- FULLAN, Michael y Andy Hargreaves (1997): *¿Hay algo por lo que merezca la pena luchar en la escuela?*, Madrid, Morata.
- GAIRÍN, Joaquín (2000): "Cambio de cultura y organizaciones que aprenden", revista *Educación*, n° 27.
- GARDNER, Howard (1993): *Inteligencias múltiples, la teoría en la práctica*, Barcelona, Paidós.
- GEERTZ, Clifford (1983): *Conocimiento local*, Barcelona, Paidós.
- GONZÁLEZ, María (1997): La evolución del liderazgo en la organización escolar, en Medina, A. (Coord.): *El liderazgo en educación pp.11-23*, Madrid; UNED.
- HALL, Gene y Shirley Hord (1987): *Change in schools*, New York, Suny.
- HARVEY, David (2008): *La condición posmoderna*, Buenos Aires, Amorrortu.
- HERNÁNDEZ, Fernando (2007): *Espigador@s de la cultura visual*, Barcelona, Octaedro.
- LAVE, Jean y Etienne Wenger (1991): *Situated learning: legitimate peripheral participation*, New York, Cambridge University Press.

LAURET, Jean Marc. “Estado actual de la investigación en evaluación de efectos de la educación artística en niños(as) y jóvenes”. Publicado: sin fecha. Consultado: 1 de junio de 2012. <<http://es.scribd.com/doc/76724818/3/Investigacion-en-educacion-artistica>>

LLEDÓ, Guillermo (2006): “Arte contemporáneo, educación artística y diversidad cultural”, en: Marian López Fernández (coord.). *Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte en la integración social*, pp. 243-284. Madrid, Editorial Fundamentos.

LOWENFELD, Viktor (1958): *El niño y su arte*, Buenos Aires, Kapelusz.

LOWENFELD, Viktor (1980): *Desarrollo de la capacidad creadora*, Buenos Aires, Kapelusz.

LUCCHINI, Graciela, Blanca Cuadrado y Pedro Quiroga (2012): *Aspectos afectivos y sociales atribuibles a la participación en la Orquesta de Curanilahue*, Santiago, Fundación Educacional Arauco.

LYOTARD, Jean (2005): *La posmodernidad*, Barcelona, Gedisa.

LYOTARD, Jean (2006): *La condición posmoderna*, Madrid, Cátedra.

MARCELO, Carlos (1999): “Cultura escolar y cultura profesional: los dilemas del cambio”, revista *Educación*, n° 24.

MARIANGEL, Julio (2008): “Chile una mirada desde la cultura tradicional”. Publicado: sin fecha. Consultado: 1 de junio de 2012. <<http://es.scribd.com/doc/76724818/3/Investigacion-en-educacion-artistica>>

MARQUÉS, Pere. “Buenas prácticas docentes” Web Universidad Autónoma de Barcelona. Publicado: Sin fecha. Consultado: 4 de mayo de 2012 <<http://peremarques.pangea.org/bpracti.htm>>

MAZA, Ana María (2008): “Educación artística y las políticas públicas de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Dibam. Memoria, cultura y creación”. Publicado: sin fecha. Consultado: 1 de junio de 2012 <<http://es.scribd.com/doc/76724818/3/Investigacion-en-educacion-artistica>>

MORRIS, Pablo (2013): *Estudio sobre el aporte de la educación artística a las competencias laborales transversales*, Santiago, Asesorías para el Desarrollo y Consejo de la Cultura y las Artes.

MUÑOZ, Gonzalo (2011): *Estudio de caracterización de escuelas artísticas*, Santiago, Centro de Innovación en Educación, Fundación Chile.

RANCIÈRE, Jacques (2010): *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Editorial Manantial.

READ, Herbert (1982): *Educación por el arte*, Barcelona, Paidós.

ROMERO, Julio (2006): “Creatividad en arte terapia: del supuesto a la decisión”, en: Marian López Fernández (coord.) *Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte en la integración social*, pp. 75-89. Madrid, Editorial Fundamentos.

ROSAS, Fernando (1979): *Entreacto*, Santiago, Agrupación Beethoven.

RICKENMANN, Renné y Esther Collados. “Formación docente: retos y dificultades para poner al alumno en interacción con el objeto artístico”. Publicado: Sin fecha. Consultado: 3 de marzo de 2012. <<http://www.rieoei.org/deloslectores/3578Collados.pdf>>

RICKENMANN, Renné e Isabelle Mili (2008): “La escucha-descubrimiento y el aprendizaje de la postura de espectador. Contribuciones a una didáctica de la recepción cultural en el medio escolar”, revista *Pensamiento, Palabra y Obra*, n°1, vol.1. <<http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/revistafba/article/view/42>>

RICKENMANN, Renné (2007): “Investigación y formación docente: dispositivos de formación y elementos para la construcción de una identidad profesional”, revista *EccoS, São Paulo*, n° 2, vol 9, julio-diciembre.

RINCÓN, Omar (2002): *Televisión, video y subjetividad*, Bogotá, Norma.

RODRÍGUEZ, Wanda y Antoinette Alom (2009): “El enfoque sociocultural en el diseño y construcción de una comunidad de aprendizaje”, en revista electrónica *Actividades investigativas en educación*, vol 9, número especial, noviembre. <<http://revista.inie.ucr.ac.cr/ediciones/controlador/Article/accion/show/articulo/el-enfoque-sociocultural-en-el-diseno-y-construccion-de-una-comunidad-de-aprendizaje.html>>

ROGOFF, Bárbara (2003): *The cultural nature of human development*, New York, Oxford University Press.

RORTY, Richard (1989): *Contingencia ironía y solidaridad*, Barcelona: Paidós.

SANTOS GUERRA, Miguel (1995): “Organizaciones que educan”, en: Joaquín Gairín *Organización y gestión de centros educativos*, pp. 470. Barcelona, Praxis.

SHUSTERMANN, Richard. (2002): *Estética pragmatista*, Barcelona, Idea books.

WENGER, Etienne (1988): *Communities of practice*. Cambridge, Cambridge University Press.

PUBLICACIONES CULTURA es una serie de proyectos editoriales sin fines de lucro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que tiene por objeto difundir contenidos, programas y proyectos relacionados con la misión de la institución.

Cuenta con un sistema de distribución que permite poner las publicaciones a disposición del público general, de preferencia utiliza tipografías de origen nacional y se imprime bajo el sello PEFC, que garantiza la utilización de papel proveniente de bosques de manejo sustentable y fuentes controladas.

Luciano Cruz-Coke Carvalho

Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Carlos Lobos Mosqueira

Subdirector Nacional

Magdalena Aninat Sahli

Directora de Contenidos y Proyectos

Miguel Ángel Viejo Viejo

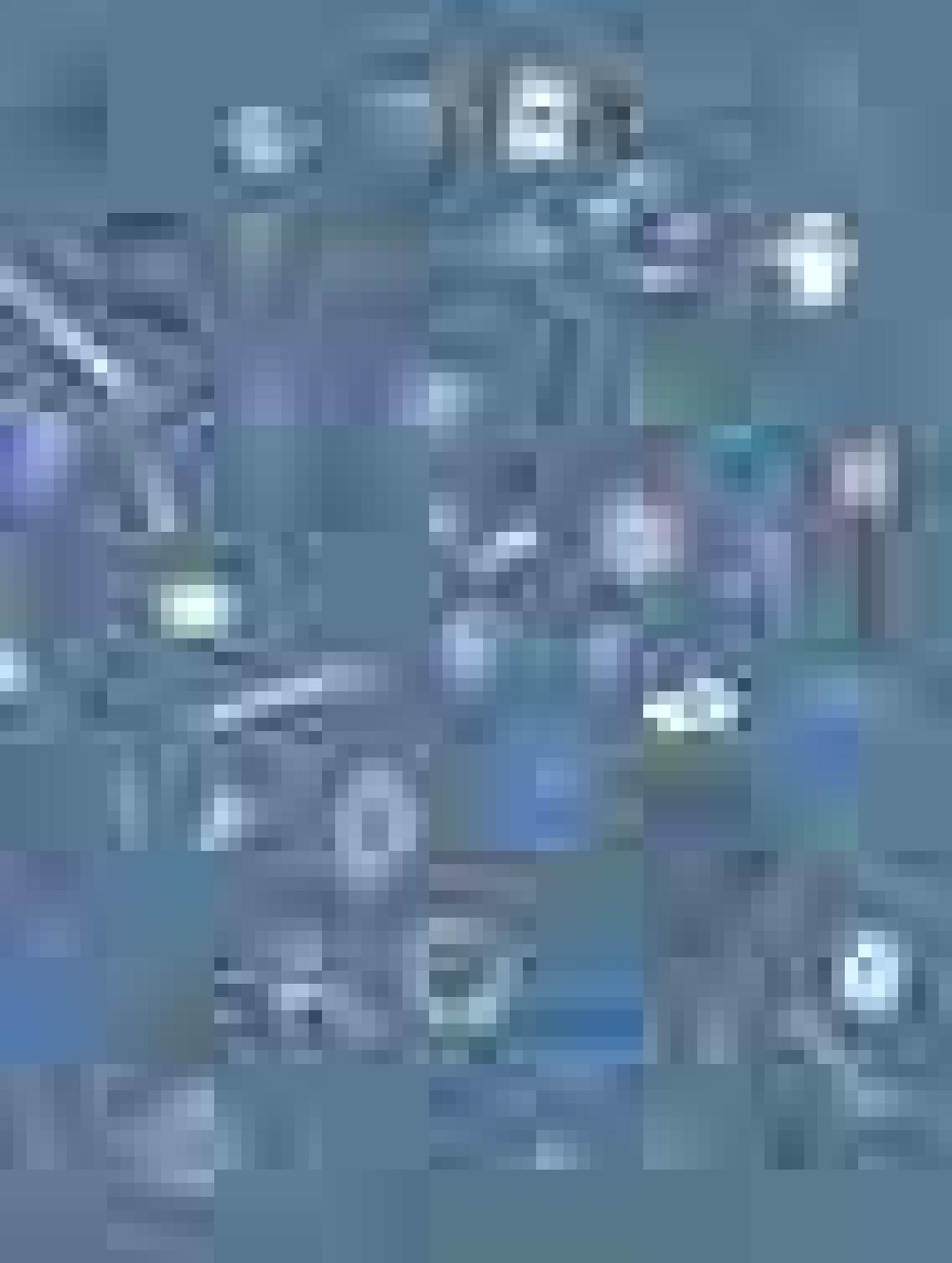
Editor y productor editorial

Aldo Guajardo Salinas

Editor y productor editorial

Soledad Poirot Oliva

Directora de Arte

Diversos estudios señalan que quienes participan en programas de educación artística sistemáticos están expuestos a una serie de efectos positivos, como el desarrollo de habilidades socioafectivas, una mejora en la convivencia escolar y los procesos de aprendizaje, el aumento de expectativas de crecimiento profesional, además del evidente desarrollo de la creatividad. Sin embargo, la bibliografía chilena en materia de educación artística es muy reducida, debido tal vez a la escasa valorización que hasta ahora esta disciplina ha tenido en el sistema escolar.

Completando el modelo educativo busca promover el rol esencial de las artes en la educación, a través de 12 prácticas significativas en diversas instituciones: educación pública, privada y subvencionada, en el sistema formal y no formal, experiencias urbanas y rurales, escuelas artísticas y otras que, gracias a programas estatales, fomentan el aprendizaje artístico como parte del sistema educativo.

Este libro evidencia que no solo es deseable sino también posible que la educación artística se constituya en herramienta fundamental en la construcción de un modelo de educación de calidad encaminado hacia el desarrollo integral de los estudiantes chilenos.