

C U A D E R N O S A L A M E S A

CONVERSACIONES DE EDUCACIÓN
ARTÍSTICA DESDE EL BIO BÍO

ÍNDICE

EDITORIAL

PÁG.4

COLUMNA DE OPINIÓN

PÁG.5

TEATRO Y MÚSICA EN TU SALA

El cuerpo como estrategia de aprendizaje en el aula

PAG. 6

Las melodías de Llico

PÁG. 7

EDUCACIÓN POR EL ARTE

Liceo Mariano Latorre de Curanilahue: Educación artística con sentido de comunidad.

PÁG. 8

Mediar la lectura en la era de lo digital

PÁG. 10

Una escuela artística en diálogo con San Pedro de la Paz

PÁG. 11

TERRITORIO COMÚN

Museo Mapuche de Cañete: “Una entidad diseñada por la comunidad”

PÁG. 12

Jazz en el territorio: La Hualpén Big Band

PÁG. 13

Habitar la sociedad desde lo audiovisual: Escuela Gabriela Mistral de Tomé

PÁG. 14

DESARROLLO DE PÚBLICOS

Red de Espacios Culturales: Democratizar el acceso para la participación comunitaria

PÁG. 16

Concebir la comunidad educativa desde el arte y la cultura: Fondos FAE

PÁG. 18

CONCIENCIA: CIENCIA Y ARTE

Teatro y ciencia para estudiantes: escenas de lo interdisciplinar

PÁG. 20

Hoy se destacan once iniciativas que, a nivel local, buscan transformar las lógicas educativas a través del arte en el aula, pasando por el vínculo con sus territorios e incorporando integralmente emoción, conocimiento y creatividad.

Las experiencias que se presentan en esta edición, son solo un ejemplo del ímpetu que demuestran muchos educadores y equipos de gestión en incorporar las artes y la cultura en sus prácticas educativas. Espero que este espacio sea una tribuna permanente de reconocimiento a la determinación que implica su labor, pero también, signifique un impulso a quienes buscan inspiración para activar la educación artística como un eje en la formación de niños, niñas y jóvenes.

Finalmente, saludamos y agradecemos a quienes materializan día a día el espíritu de las políticas de Gobierno en materia de Educación.

Guillermo Muñoz

Seremi (s) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Región del Biobío

Mesa de Educación Artística, Provincia de Concepción

El año 2015, como parte del Plan Nacional de Artes en la Educación del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se hace un llamado a constituir espacios de diálogo y generación de redes en torno a la Educación Artística, con el fin de potenciar el trabajo territorial y colaborativo entre gestores, artistas y la institucionalidad educativa y cultural. En este marco nace la **Mesa de Educación Artística de la Provincia de Concepción**, instancia donde convergen representantes de instituciones de diversas comunas, quienes se reúnen periódicamente para generar acciones que permitan potenciar de manera transversal la integración de las artes al sistema educativo.

Desde su conformación, La Mesa destaca como un importante espacio de diálogo y de transferencia de conocimiento, generando espacios abiertos de formación para los educadores de la provincia. Dentro de sus actividades, destacan en los últimos años los encuentros sobre arte y educación, el encuentro de escuelas artísticas de la zona sur y diversos seminarios que han puesto el foco en el trabajo multidisciplinario entre educación, ciencia y artes.

Como desafíos futuros esperamos sumar nuevos actores a nuestra red, para seguir fortaleciendo y difundiendo la educación artística como un soporte transversal en la formación de niños, niñas y jóvenes.

Actualmente la Mesa de Educación Artística está compuesta por: Escuela Artística Enrique Soro, Liceo Baldomero Lillo, Pinacoteca Universidad de Concepción, Fundación Orienta, Departamento de Artes Plásticas Universidad de Concepción, Corporación Cultural Universidad de Concepción (CORCUDEC), Agrupación Cultural Jazz Hualpén, Universidad Católica de la Santísima Concepción, DEM Tomé, DEM Lota, DAEM San Pedro de la Paz, Daem Talcahuano, Corporación Cultural Artistas del Acero, Balmaceda Arte Joven, Parque Alessandri, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Seremi de Educación.

Lipolianos Producciones

Los estudiantes del Liceo Politécnico Rosauro Santana Ríos, un establecimiento de Enseñanza Media Técnico Profesional, ubicado en Lota, somos testigos de que el objetivo principal de nuestro establecimiento se reduce a la sola formación de técnicos.

La educación artística lamentablemente no era valorada, sino que postergada solo a primero y segundo medio, exclusiva a la asignatura de Artes Visuales, complementado en Lenguaje e Historia, pero reducida a acciones concretas ligadas a una actividad del calendario escolar.

Esta precaria situación y reconocer la importancia que tiene una educación integral, nos motivó a replantearnos y proponernos formar por primera vez en nuestro liceo un equipo de difusión, en él, las artes audiovisuales cumplen un rol protagónico al permitirnos como estudiantes desarrollar nuestro potencial. Como agrupación, llevamos a cabo el Primer Festival de Cortometrajes de Lota, lo que permitió la formación de redes de apoyo con otros establecimientos y abrir el liceo a la comunidad. Además, el participar en diferentes instancias artístico-culturales nos permitió derribar un mito que a la vez era un desafío: nosotros “los técnicos profesionales” no solo somos mecánicos, soldadores, eléctricos o cocineros, también somos artistas. Nos sentimos muy orgullosos, de que como dice nuestro profesor Leandro: “estamos haciendo historia”, sentimos una responsabilidad y compromiso de rescatar nuestra cultura local.

Miguel Oñate Vallejos 3°A.

Integrantes del Equipo de Difusión:

Raúl Negrete, Miguel Oñate, Constanza Arévalo, Matías Henríquez, Mauro Pino, Lissette Garrido, Rodrigo Jara, Elizabeth Gajardo, Daniela Rodríguez, Franco Jara, Matías Suazo.

EL CUERPO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN EL AULA

ENTREVISTA

Experiencias teatrales en el aula con mirada crítica, es el trabajo que desarrolla la actriz Ingrid Fierro, quien este año publicó su pieza dramática: “2070. El último documental animal”. Este drama ecológico entrecruza temáticas socioambientales, políticas y culturales, situándose en algunos de los puntos álgidos del contexto mundial. En su trabajo con estudiantes, destaca por generar espacios de concientización -sobre estas temáticas- a través de la práctica teatral en el ámbito pedagógico.

La carrera de la actriz contempla su tránsito por dos conocidas compañías regionales: *Teatro Resistencia* y *La Otra Zapatilla*, explica que este recorrido la impulsó a trasladar el ejercicio escénico al aula, dado que en estos espacios de creación lo actoral, la dramaturgia y la pedagogía siempre van de la mano. Es así como en cada uno de sus montajes en establecimientos educacionales procura que estos tres ejes estén presentes. Siguiendo esta línea de trabajo, llega a formar parte del Programa Acciona, perteneciente al *Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio*. Este programa busca aportar al mejoramiento de la calidad de la educación, a través del desarrollo de la creatividad, la formación cultural y artística, como también en el desarrollo de capacidades socioafectivas de las y los estudiantes.

Si bien, diversos educadores realizan un trabajo en aula integrando elementos del teatro, aún se consideran prácticas pedagógicas aisladas, situación que busca enmendar La Reforma Curricular de Tercero y Cuarto medio, en su plan diferenciado.

El cual incluye: Interpretación y creación en Danza e Interpretación y creación en Teatro. Estas asignaturas formarán parte de las disciplinas artísticas optativas que debieran integrarse a partir del 2020. Es importante destacar que esta incorporación fue impulsada por organizaciones de artistas escénicos nacionales y recogida por los ministerios del área de cultura y educación.

Considerando el trabajo que realizas al incorporar temáticas sociales en el trabajo escénico, ¿cuál es la importancia del ejercicio teatral en el aula?:

“El teatro debería cumplir un rol fundamental en el sistema educacional. De alguna manera las niñas y niños necesitan aprender jugando a través de la expresión de sus emociones o sentimientos, que el sistema se abra a estas nuevas posibilidades entregará a los estudiantes herramientas para que ellos puedan vivir de una manera integral. Hacer con el cuerpo, pasar por mi corazón, por mis emociones y esa información llevarla a mi cerebro de otra manera”, plantea la actriz.

¿Qué estrategias pedagógicas implementas con los estudiantes?:

“Es importante el trabajo conjunto, entre la institución, los profesores, las talleristas y los estudiantes. En ese sentido la metodología de Acciona del diagnóstico, es importante, escuchar a los alumnos es trascendental para entender sus necesidades, inquietudes o problemáticas, en el fondo relacionarse de manera más simétrica y dialogante”, comentó.

¿Cuál es el rol de los estudiantes en la co-creación de estas obras de teatro?:

“A veces el taller no sólo crea una obra, a veces la creación del guion por parte de los estudiantes, y del texto, es también un resultado. En algunas oportunidades esta co-creación tiene un fin terapéutico, o el objetivo deriva en construir y montar una obra de teatro. Más allá de llegar a una producción profesional, nos interesa el proceso para llegar a ese resultado, donde los estudiantes se relacionen, planteen inquietudes, historias personales, relatos territoriales, y los sociabilicen. Que disfruten de la reflexión crítica a partir de la práctica teatral, y logremos en conjunto provocar e incidir en los corazones de los espectadores”, enfatizó la actriz.

Ingrid Fierro
Actriz y dramaturga
ingridfierro2@gmail.com

Francisco Paredes
Director
41 2553827
llicoarauco@gmail.com

LAS MELODÍAS DE LLICO

NOTA

Emplazado en la costa de la comuna de Arauco, el Liceo Técnico Profesional Filidor Gaete Monsalve, ubicado en la caleta de Llico, comprende la educación como un espacio de encuentro con el entorno comunitario con raigambre cultural. En 2017 la institución conformó la agrupación musical *Ayekantún*, que luego se adjudicó un **Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE) 2019**, con el fin de incorporar elementos técnicos tanto para docentes como para sus alumnos.

Sandra Escobar Quijada, es coordinadora extraescolar del Liceo, quien comenzó a postular a proyectos impulsada por el director del establecimiento, Francisco Paredes. Como equipo diagnosticaron la necesidad de integrar en la formación de los estudiantes talleres extraprogramáticos sobre medio ambiente, ciencias y artes musicales.

Ayekantún es una palabra *mapuzugun* que en español significa “divertirse alegremente”. Sandra Fonseca Escobar, fue la encargada junto a otros docentes de formar el grupo. Esta labor institucional comprendió impulsar un programa de gestión, necesario para activar redes de apoyo y conseguir financiamiento, infraestructura y también apoyo pedagógico: “Desde 2018 comenzamos a trabajar con docentes de música de la Universidad de Concepción. Horas extras y mucho trabajo, lo que fue una ardua tarea. Ya en enero de 2019 nos adjudicamos un proyecto FAE de música que hemos estado ejecutando. La primera del proyecto etapa

consiste en perfeccionar al conjunto con docentes y apoyo técnico. Luego, nos ayuda a preparar a nuestros alumnos en el ámbito artístico-musical y también en difusión: que sepa la comunidad lo que estamos haciendo, para lo que se necesitan recursos y gestión”.

Para el director de la institución, la importancia de la educación artística también se relaciona con el sentido de pertenencia que establece con su entorno: “El nombre *Ayekantún* suena en la comunidad, en los apoderados, en la caleta, todos se enteran y son partícipes. *Ayekantún* no solamente es música”.

En este esfuerzo por conservar elementos de la identidad local, la agrupación participa junto a la comunidad educativa, y con los vecinos de la caleta de Llico, en instancias como el *wetripantu* (año nuevo mapuche). A su vez, ha realizado diversas presentaciones en el territorio: en Contulmo, Arauco, Lota, Laraquete, Punta Lavapié, entre otras. La utilización de instrumentos musicales de origen mapuche como el kultrün, la trutruca y la pifilca, permiten la transmisión de saberes culturales a las nuevas generaciones, formando estudiantes que desarrollen desde la música latinoamericana, diversas habilidades y herramientas que escapan del currículum formal.

Catalina San Martín, alumna de segundo medio del Liceo, comenzó siendo bajista de la agrupación. Cuenta que esta fue una experiencia “bastante sacrificada”, por las horas de ensayo y tiempo extraescolar que se invierte en el conjunto, pero que a su vez

aprendió a comunicarse con las personas y a manejar los nervios. Finalmente comenta: “Acá tenemos comunidades mapuche lincopi y hemos trabajado con ellos en diferentes proyectos, interpretamos la historia de nuestra comunidad y también la de Chile a través de nuestra música”.

LICEO MARIANO LATORRE DE CURANILAHUE: EDUCACIÓN ARTÍSTICA CON SENTIDO DE COMUNIDAD

REPORTAJE

Ubicado al sur de la región del Biobío, el Liceo Polivalente Mariano Latorre es una institución que además de vincularse con la comunidad a través de la cultura, ofrece formación integral en artes escénicas, música y artes visuales; sumado a la programación que la Orquesta Juvenil de Curanilahue presenta a los vecinos. Su labor es reconocida por el aporte a la cultura local, creando desde la práctica artística un sentido de comunidad en Curanilahue.

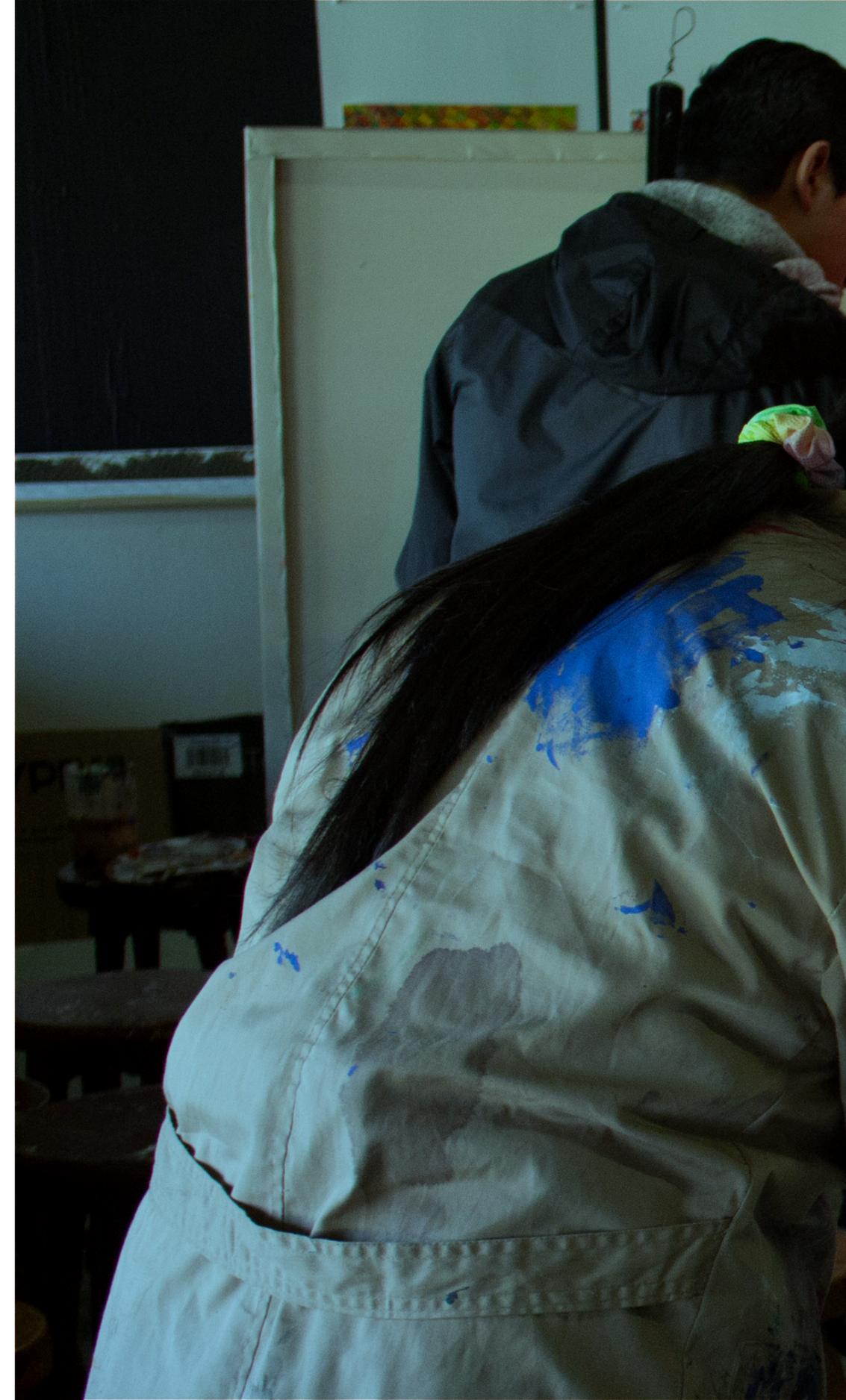
El liceo se fundó en 1964 y el 2010 se cambió a las dependencias que ahora habita, en una infraestructura que se pensó para los requerimientos de la comunidad, lograda gracias a la gestión del municipio y principalmente a aportes privados. El vuelco de la institución hacia la educación artística, fue una respuesta a los daños del terremoto del 27/F y con el propósito de fortalecer la identidad local a través de las artes.

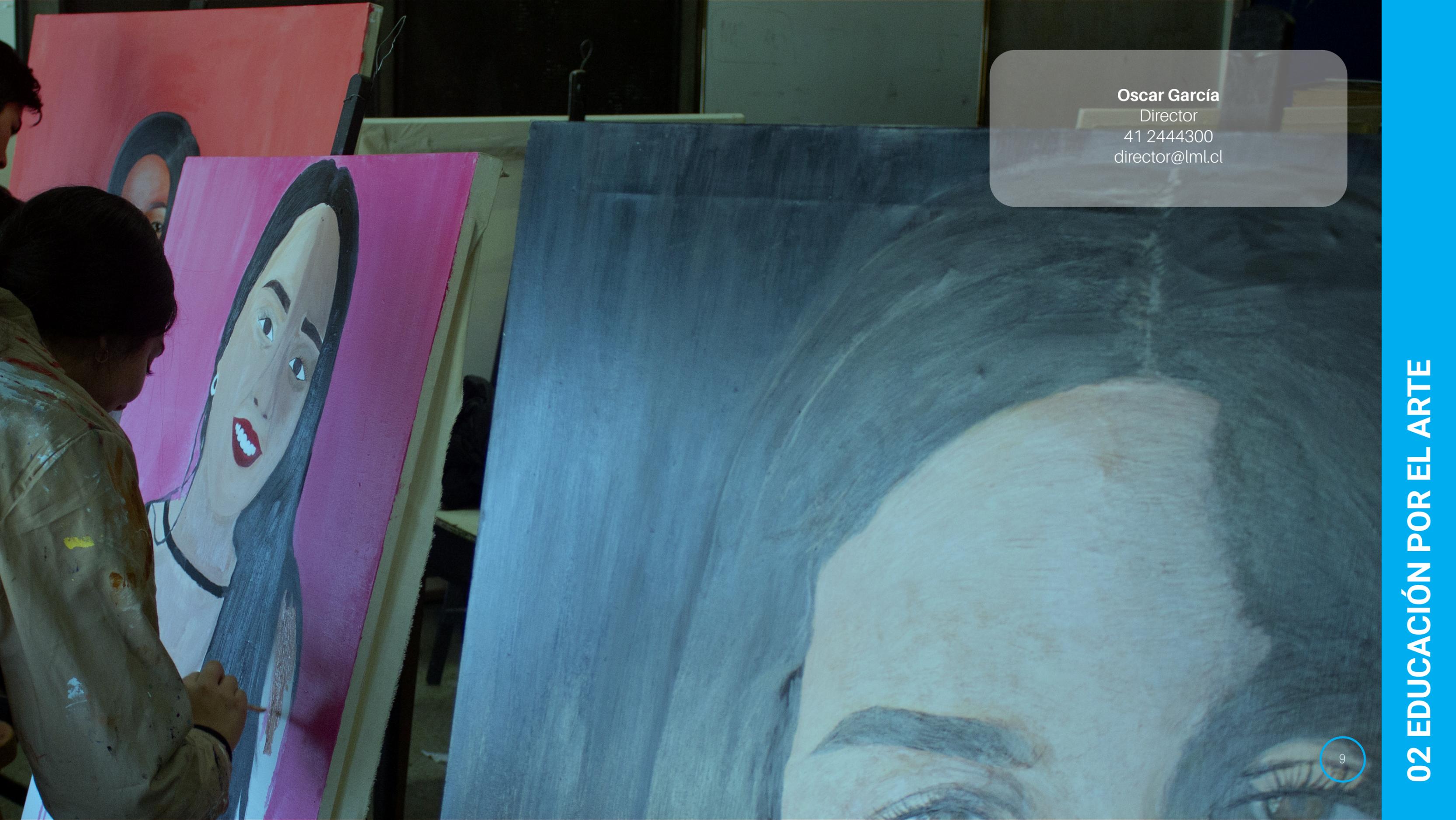
Su director Óscar García, sitúa a la educación artística como un pilar en el proyecto institucional del Liceo, tanto por el impacto en la comunidad como también por el desarrollo multidisciplinar de las artes: “Como liceo tenemos un índice de vulnerabilidad del 94%, eso significa que nuestros estudiantes son proclives desertores del sistema educativo, si no se les presta apoyo, en el ámbito social, emocional y académico; la gestión no funciona. Somos 111 profesores y 87 asistentes de la educación en distintas áreas. La escuela artística es también un pilar, de no tenerla, muchos chicos no habrían visto más allá de lo usual que entrega la educación formal.

En 2015 y luego en 2017 una pequeña delegación de alumnos fue hasta el Instituto Felix Fechenbach Berufskolleg de Detmold, Alemania, para un intercambio cultural y académico, un gran hito para nuestra comunidad. Tenemos ex alumnos que ahora son directores de otras orquestas en Chile, nuestro director Orquestal es ex alumno nuestro, hay un reconocimiento e impacto de lo que hemos hecho”, comentó.

Rubén Fernández, coordinador de la escuela artística y de la asignatura de Pintura en enseñanza media, comenta que los estudiantes deben pasar por audiciones para ingresar a los talleres de especialidad. Desde un nuevo paradigma institucional que otorga protagonismo a la educación artística en un contexto que no la contempla de manera natural: “Hemos actualizado nuestro proyecto pedagógico, pensando que no podemos estar con la enseñanza tradicional y este año entendemos que queremos poner en aula temáticas distintas”.

Según detalla Fernández, el objetivo de este modelo de gestión sitúa el quehacer ciudadano y vecinal como protagonista en la práctica artística: “Nuestros alumnos que son músicos salen a las 10 de la noche, ensayando, es una institución abierta a su comunidad educativa. Nos gustaría que la educación artística que se desarrolla en Curanilahue forme personas integrales, que participen en su junta de vecinos, en organizaciones comunitarias, que sean personas con alto sentido humano”.

Oscar García
Director
41 2444300
director@lml.cl

MEDIAR LA LECTURA EN LA ERA DE LO DIGITAL

ENTREVISTA

Marcela Henríquez participó como una de las mejores profesoras del mundo, en el Global Teacher Prize de 2017, algo así como el Nobel de la educación. Fue reconocida por el Mineduc por ser la única chilena en representar a nuestro país aquel año. En Quirihue fue nombrada hija ilustre de la comuna. Esta profesora de lenguaje, perteneciente a un sector rural del país, destaca por sus proyectos en torno a la educación literaria en busca del desarrollo del fomento lector. La docente ha obtenido positivos resultados, en el incremento de un hábito tan tensionado por el uso excesivo de la tecnología en la era de la imagen.

Su trabajo en el Liceo Polivalente Carlos Montané Castro de Quirihue, en la región del Ñuble, plantea el desafío de aportar a la educación literaria desde lo público, en una comuna alejada de los grandes epicentros culturales. Por su labor pedagógica transitan aciertos, desafíos, triunfos y también críticas, principalmente al sistema educativo. Como Doctora en Literatura, focaliza su acción en estudiantes de educación básica y media, al respecto señala que: “se pueden lograr mayores resultados”.

¿Cómo ha sido abordar la educación artística, y la educación literaria en Quirihue?:

“Ha sido bastante difícil (...) la lectura está pasando cada vez más a un plano de menos importancia en las inquietudes que tienen los estudiantes. Tratar de que jóvenes de 14 o 15 años despierten el amor hacia la lectura, y la literatura, es bastante difícil, porque generalmente el hábito lector se comienza

a formar los primeros años de vida, también por factores familiares y del entorno”.

¿Cuál es el rol de la institucionalidad en el desarrollo del fomento lector?:

“El Mineduc no ayuda a esta labor, ya que al imponernos, por ejemplo, evaluaciones estandarizadas como el SIMCE, no es mucho el tiempo de calidad que nos deja a los profesores para dedicarnos a la educación artística. A veces se pronuncian las sentencias de que los jóvenes no leen, o de que no les gusta leer. Esas son excusas, porque cuando hay un buen mediador de la lectura, alguien que propicie ese encuentro y diálogo con lo literario, se puede reencantar a los niños con el hábito, o crearlo en el peor de los casos cuando simplemente no lo tienen”.

¿Qué tipos de estrategias desarrolla con sus estudiantes para incentivar la lectura?:

“Yo me aproximo generando un ambiente propicio para que esta relación con lo literario pueda ser tomada como un regalo, y no como un castigo. No tengo problemas con el soporte electrónico, si es necesario lo utilizo, pero en mis clases en particular trato de volver al papel. Creo importante incorporar lo digital, darle un vuelco al formato de la imagen a la lectura. Pero incluso en este escenario, prefiero el libro como objeto, ya que permite una relación más cercana entre el estudiante y el texto”.

En una ocasión Marcela se encontró con una situación al interior del establecimiento: “Una mañana observé a un grupo de niños

que estaban reunidos unos muy cerca de otros. Y luego me di cuenta que se repetía este actuar en los recreos. Investigué de qué se trataba... ¡eran competencias de rap! Entre ellos se organizaron: una estudiante era la encargada de mediar, crearon una escritura y oralidad con una creatividad tremenda. Después les pedí que repitieran el ejercicio en la sala y fue una experiencia maravillosa”.

Para Henríquez este ejercicio pedagógico, donde integra las prácticas cotidianas de los estudiantes es una forma de mediar entre la literatura y los alumnos. El Global Teacher Prize, por su parte, fue un reconocimiento público a un constante desafío que entrevé la necesidad de buscar nuevas estrategias educativas, que desarrollen el fomento lector en los estudiantes: “participar en estas instancias redefine el rol de una profesora, las que debiesen estar en diálogo con las necesidades educativas y culturales de los estudiantes de Quirihue”, sentenció la profesora.

Marcela Henríquez
Profesora de lenguaje
marcelaycarla@yahoo.com

Mediación artística: La mediación artística es un campo dentro de la mediación cultural de carácter más específico, y constituye toda la gama de intervenciones y relaciones que el mediador/a incita entre la obra artística y su recepción en el público, una posibilidad de diálogo en un acto circular de experiencia y aprendizaje.
CNCA, 2013. Mediación cultural y artística. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, recuperado de <https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/08/rc-presentacion-mediacion-artistica-CNCA.pdf>

Victor Aravena
Director
varavena@daemssp.cl

UNA ESCUELA ARTÍSTICA EN DIÁLOGO CON SAN PEDRO DE LA PAZ

NOTA

La Escuela Enrique Soro tiene 55 años de historia, y tan sólo nueve con Sello Artístico. Esta institución privilegia la enseñanza de las artes mediante talleres y una orquesta, siendo esta última un espacio de encuentro para la comunidad del barrio Nueva Candelaria. Los estudiantes se forman en el área artística durante todo el ciclo básico, desarrollando en estos años de proceso, diversas habilidades cognitivas que aportan a su formación integral y también a su comunidad.

La institución, lleva su nombre en honor al músico penquista Enrique Soro Barriga, quien fuera un destacado instrumentista e investigador musical a principios del siglo XX, impulsor del sinfonismo en Chile. Este legado da forma a uno de los mayores aportes de la escuela en el ámbito artístico a su comunidad, la formación de la orquesta, compuesta por el grupo de música latinoamericana, la orquesta de cuerdas, y el coro de alumnos. Al mismo tiempo la escuela desarrolla talleres de violín, piano, violas, guitarra popular y violonchelo. En lo escénico ofrece danzas folklóricas chilenas y latinoamericanas. A lo que se suman talleres de artes visuales como pintura y muralismo, este último destaca por su despliegue en el territorio

comunal. Esta forma de abordar la educación artística permite impactar en la comunidad generando una alta participación de las familias y vecinos, en talleres, actividades educativas y extraprogramáticas.

Karin Rojas Quezada, coordinadora artística y extraescolar de la Escuela Enrique Soro, explica que esta estrategia no es azarosa, sino más bien, es parte del plan de gestión institucional, el que incorpora a la comunidad como un actor colaborativo en este ejercicio de educación artística. Lo que ha propiciado una baja en los índices de deserción escolar en una institución que presenta alta vulnerabilidad, evidenciando resultados tangibles que permiten afirmar que la educación por el arte genera un impacto positivo en sus estudiantes y en la comunidad a la cual pertenecen: “La niña que canta o toca un instrumento, está en una situación muy ventajosa, frente a otra que nunca he tenido una experiencia en torno al arte. No se trata de formar artistas, sino de desarrollar talentos en niños vulnerables. Sacamos el mejor puntaje SIMCE de la comuna este 2018”, sentenció la coordinadora.

Víctor Araneda, director del establecimiento, plantea que la Escuela

busca ser un referente en educación para la comunidad local: “decidimos que el selló artístico fuera parte de nuestra identidad, encontrando en el arte un lugar interesante para el desarrollo cognitivo de nuestros alumnos. Por ejemplo, la orquesta cumple un rol fundamental en la comunidad, con gran presencia en la vida cotidiana de los vecinos”.

MUSEO MAPUCHE DE CAÑETE: “UNA ENTIDAD DISEÑADA POR LA COMUNIDAD”

ENTREVISTA

En 2001 ingresa a la dirección del Museo, la profesora Juana Paillalef, quien en el 2009 lidera el proceso de cambio y remodelación de la institución. En este esfuerzo por transformar la lógica tradicional del museo, se concretó un nuevo guion museográfico y se impulsó la co-creación de esta institución en colaboración con la comunidad mapuche. Se ajustaron contenidos, estrategia de gestión, se incorporó una mirada en la educación artística, y la mediación cultural; para relacionar el espacio, de manera efectiva, con su público, adoptando como norte una perspectiva multicultural.

Creado por ley en 1969, el Museo Mapuche de Cañete, abrió al público recién en 1977 en plena dictadura militar. Su apertura se debe a la necesidad de organización de los habitantes de la comuna de Cañete, al sur de la Provincia de Arauco, en la región del Biobío, con el objetivo de construir un espacio de homenaje al patrimonio de la cultura mapuche existente.

¿Cómo nacieron estos cambios en el Museo?:

“La comunidad comenzó a decidir. Fue un proceso bastante exógeno y a la vez radical. Su nombre formal fue Museo Folklórico Araucano Juan Antonio Ríos Morales, en honor al ex presidente *winca*, pero luego de su reapertura en 2009, la comunidad mapuche decide cambiarle el nombre por ley a: Museo *Ruka Kimvn Taiñ Volil-Juan Cayupi Huechicura*. Lo que en español significa “Casa de Vida de Nuestras Raíces”. Además se rinde homenaje a Juan Cayupi Huechicura, el último *Lonko* que vivió en

la localidad donde hoy se emplaza el museo, cuyos familiares aún habitan en la comuna de Cañete y en Elicura – Contulmo, en la provincia de Arauco.” Detalló Paillalef.

¿Qué actividades de mediación cultural y extensión presentan a la comunidad visitante?:

“Tenemos una programación que invita a sus visitantes a dialogar con la cultura mapuche, en instancias como exposiciones de arte patrimonial mapuche, y también de arte contemporáneo. La colección, donada mayormente por la comunidad ancestral cercana a nuestro museo, fue declarada monumento histórico nacional en 1987, con el objetivo de reconocer formalmente su aporte a la cultura del país. Además contamos con visitas guiadas, talleres y jornadas de mediación para comitivas de estudiantes”.

¿Qué elementos del museo han sido creados con la comunidad?:

“Un ejemplo de creación en conjunto, fue la línea de tiempo que hicimos. Si nos visitan verán que no es lineal, porque el tiempo mapuche no lo es, entonces no hicimos una línea de tiempo occidental en el museo. Instalamos unas esferas que expresan de mejor forma nuestra concepción de esta temporalidad, entendiendo que los estudiantes y profesores que nos visiten puedan tener una aproximación cultural con el pueblo mapuche, sus particularidades y visión de la vida”, comentó.

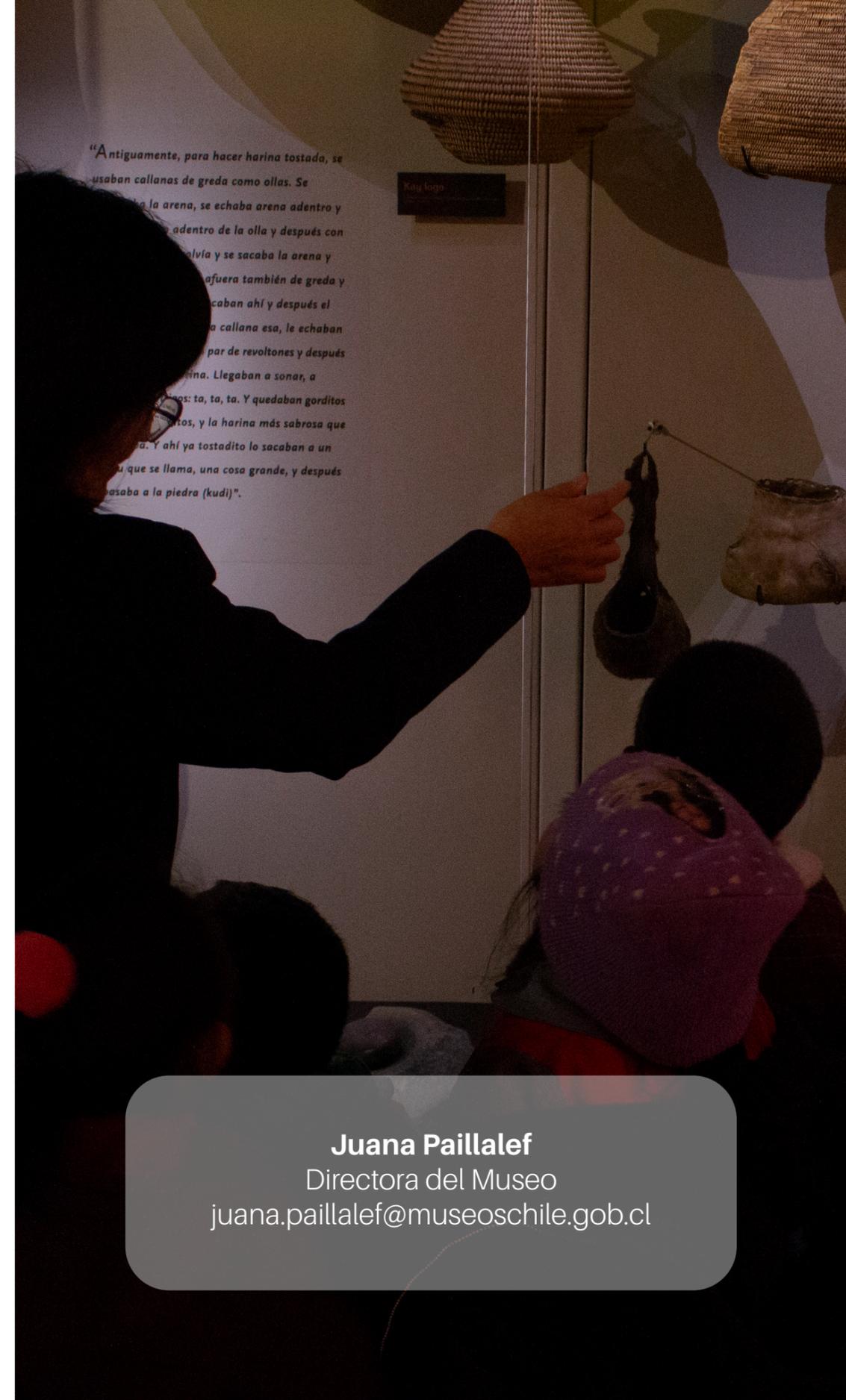
El museo cuenta con un parque a su interior, en el que está emplazada una *ruka*, construida

de manera tradicional por la comunidad. En ella, se realizan encuentros, ceremonias y transferencia de conocimientos mapuche hacia sus visitantes.

¿En qué aspectos participa la comunidad mapuche en el museo?:

“Por ejemplo para las ceremonias que se realizan en la *ruka*. Para esto se recurre a los sabios y ancianos *genpin* y *machi*, y *longko*, quienes conservan y resguardan en su memoria los recuerdos y la sabiduría, como también los conocimientos que les pertenecen desde tiempos ancestrales y de los cuales son herederos”, concluyó Paillalef.

El Museo Mapuche de Cañete, es una alternativa a la educación intercultural a través de la mediación, donde el museo actúa como un espacio abierto a estudiantes, profesores y público, buscando un diálogo e interacción con las prácticas culturales de la comunidad mapuche local.

Juana Paillalef
Directora del Museo
juana.paillalef@museoschile.gob.cl

Ricardo Toledo
Director
frtrls@gmail.com

JAZZ EN EL TERRITORIO: LA HUALPÉN BIG BAND

REPORTAJE

Tras el terremoto del 27/F surge por iniciativa ciudadana –dadas las necesidades de reunión y expresión latentes– la *Hualpén Big Band*, el impulso vino desde los vecinos de diversos sectores de Hualpén y de un profesor de música interesado por el trabajo territorial. La agrupación es actualmente uno de los conjuntos estudiantiles más importantes de Jazz en la región del Biobío, con 9 años de trayectoria y una basta agenda de circulación por la zona.

El 2004 se formó la Escuela Artística de Chiguayante, guiado por el profesor de música, Ricardo Toledo Rivera, quien tuvo la inquietud de integrar el jazz en su quehacer profesional. Ese año se creó la *Orquesta Clásica de Cuerdas*, y *La Big Band de Chiguayante*, esta última es la más antigua de la región, en la cual Toledo fue un activo participante como músico y docente: “En el año 2010 floreció en Hualpén un proyecto similar al que estaba trabajando, una pequeña agrupación musical, que nació para revitalizar un poco los espíritus de los muchachos que habían perdido sus casas en el tsunami del 27/F”. Este grupo se formalizó como agrupación musical al tramitar su personalidad jurídica con apoyo de una empresa estatal: “Ahora sólo contamos con la autogestión que realizan los apoderados de la banda, yo incluso trabajo ad honorem”, enfatizó Toledo.

La incorporación a la banda se realiza vía audición abierta, los docentes evalúan las capacidades motrices y también rítmicas en torno a la práctica de instrumentos. Luego de este proceso, los futuros integrantes

tienen la responsabilidad de asistir a ensayos individuales y colectivos, para finalmente integrar la *Hualpén Big Band*: “Hemos logrado formar a este grupo de 22 escolares, el mayor está en cuarto medio, la menor en cuarto básico y todos integrados al mismo conjunto. Para ir creciendo, los hemos vinculado con la Escuela Artística Claudio Arrau de Chillán, donde logramos un intercambio de prácticas que los enriqueció a ellos y, también, a nosotros como Big Band”, detalló el profesor.

Benjamín Antúnez, músico de la agrupación, proyecta que en el futuro quiere seguir practicando música y experiencias sensibles en su vida adulta: “Ya llevamos más de un año en la banda, hemos podido conocer hartas partes de Chile, tocar mucho con el grupo, aprender más. Como músico siento que los aportes tienen que ver con que he ejercitado la memoria, y en esforzarme para no equivocarme”, comentó el estudiante.

El trabajo de la banda ha tenido gran impacto en el territorio, puesto que desde hace 9 años realizan una intensa labor de circulación, principalmente en la provincia de Concepción, como también en la región de Ñuble y en el sur de Chile. Gracias a que participan en ferias, festivales, encuentros y actividades educativas, han impulsado la valoración del jazz a nivel local, según comenta el profesor: “Es lindo ver cómo los vecinos se reconocen en una banda conformada también por vecinos, somos parte de la comunidad porque la habitamos, sentimos sus penas, sus alegrías y estamos en estas actividades sintiendo el pulso de la

gente.” Para Toledo es un desafío enseñar y difundir un estilo poco conocido en la zona y que es de difícil acceso para los habitantes de la comuna de Hualpén.

HABITAR LA SOCIEDAD DESDE LO AUDIOVISUAL: ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE TOMÉ

NOTA

Fundada hace 109 años, esta institución emplazada en un sector rural de la comuna costera, realiza su labor educativa cuestionando con sus prácticas el rol de la escuela en el territorio. Esta diferenciación con la gestión tradicional pasa, principalmente, por la creación del canal de noticias y la radio comunitaria de la escuela, además de los talleres de artes y actividades de difusión que se realizan, las que en su conjunto buscan establecer una relación de mayor diálogo entre los estudiantes y su entorno.

La Escuela Gabriela Mistral, que actualmente cuenta con mil alumnos, está ubicada en el sector 18 de septiembre de Tomé. Con respecto al rol de la escuela en su comunidad, Luis Flores Matamala, director del establecimiento, sitúa en la educación artística un espacio de conversación con los vecinos. A partir de la práctica de danza, música, y artes visuales se abre un espacio de encuentro con la realidad local. Los alumnos del establecimiento, crearon en 2014 la señal televisiva *CVisión*, que transmite en comunas aledañas, al norte en Coelemu y al sur en Penco. La programación presenta noticias de toda índole, entrecruzando problemáticas comunitarias y difusión de la producción artística-escolar. También se producen programas creados por los estudiantes, donde niñas y niños cumplen distintos roles, tales como: camarógrafos, iluminadores, locutores y entrevistados. Dinámicas que se reproduce en la Radio Nobel 97.7 FM, allí los estudiantes producen: programas, crean contenido y sintonizan su propia música; dirigidos y mediados en aspectos técnicos por la periodista de la Escuela, Ximena Ulloa.

Valentina Moya Montecinos, profesora de

artes visuales y tallerista de la institución, señala que la educación artística con un perfil comunitario, permite el desarrollo de aptitudes y competencias que escapan al mero quehacer académico: “Importa presentarles las artes a los estudiantes y generar una relación entre el arte y los niños, porque muchos no lo conocen. En ese proceso se dan cuenta que son capaces de hacerlo de una manera innata y natural. Como es una escuela vulnerable, nosotros desarrollamos la parte valórica y las aptitudes a través de la educación artística, generando una destreza, pero a la vez una habilidad de expresar lo que quieren decir (...) muchas veces lo transmiten a través del color, de la imagen, de la figura”, enfatizó.

El rol de la escuela, pasa entonces por disponer herramientas para que los alumnos puedan desarrollar sus aptitudes e inquietudes: “En esta experiencia con el arte, hay énfasis y cabida a pedirles su opinión, porque en el arte contemporáneo no importa si es bonito o feo, sino que nos interesa que el estudiante mencione su visión, si le gustó, dónde lo aplicaría, qué color le cambiaría y qué sentimiento le provoca. Antes había un tabú de expresarse en torno al arte, en una apreciación que es muy subjetiva y amplia”, sentenció la profesora.

En la escuela, se ha hecho una alta inversión en infraestructura y también en materiales a través de los fondos CEP, comenta su director. Esta implementación ha permitido que se desarrollen los talleres y dar una experiencia práctica a la producción audiovisual: “No sólo desarrollamos técnicas como la pintura y escultura, sino que también el arte digital. Nos complementamos con lo tecnológico y aplicamos mucho lo que es el diseño gráfico

y la fotografía. Luego nuestros alumnos lo ponen en práctica en el canal de televisión, en la radio, y también en dos laboratorios para fotografía. Así ponen en ejercicio sus saberes en un encuentro a través de estos medios, con la comunidad”.

Ximena Ulloa
Periodista Escuela Gabriela Mistral
xime.ulloa.martel@gmail.com

RED DE ESPACIOS CULTURALES: DEMOCRATIZAR EL ACCESO PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

NOTA

La Red nace en 2016 articulada por el ex Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, incorporando a diversas instituciones públicas y privadas del país como centros culturales, teatros, casas de la cultura y espacios que pueden ser usados para fines culturales. Esta instancia busca generar lazos y coordinación entre espacios, para lograr mayor impacto en la acción de las instituciones que componen la organización dentro de sus comunidades y territorios.

En la región ya se había comenzado a trabajar una red de infraestructuras culturales a través de la iniciativa Corredor Biobío, que busca objetivos similares que la Red de Espacios Culturales, pero con un presupuesto propio, bajo una metodología diferente, basada en la activación de nodos y la transferencia de conocimientos y competencias entre pares.

María Angélica Ojeda, Gerenta Ejecutiva de la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz, es una de las delegadas a nivel regional de la Red, y además integrante de Corredor Biobío, quien menciona: “nos dimos cuenta que es imposible trabajar solos, aunque tengas una línea editorial muy focalizada, siempre necesitas actuar de manera colaborativa”.

La formación de públicos es clave en la gestión de la Red, para esta tarea se generaron los primeros aliados estratégicos a nivel regional. Inicialmente, se establecieron vínculos con directores de establecimientos educacionales y desde ahí surgieron más necesidades en cuanto a coordinación. Se contactó a estudiantes y centros de alumnos, también

se nombró agregados culturales en dichos establecimientos. El desarrollo de estas estrategias es incipiente, ya que no cuenta con una planificación, pero hay un esfuerzo por incorporar las necesidades de sus territorios: “En San Pedro tenemos alrededor de 10 a 15 talleres anuales, hay otras instituciones de la red que a veces solo tienen cinco. Nos importa que esta organización no deje de lado a sus vecinos y a sus estudiantes. Si hablamos de desarrollo de públicos, destacan dentro de la Red, Artistas del Acero, focalizado en artes escénicas”.

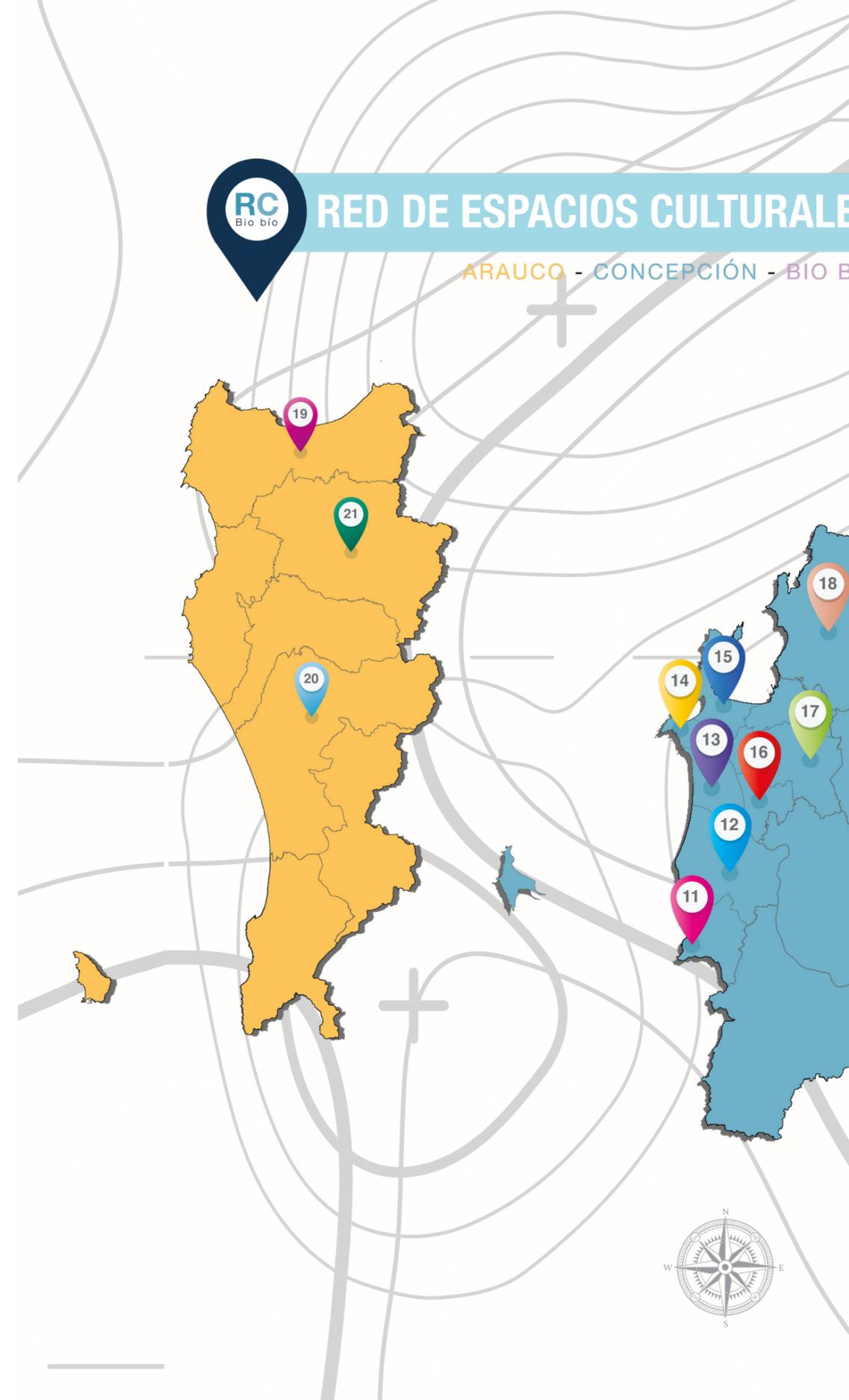
Entendiendo el desarrollo de públicos como un factor clave para democratizar el acceso a la cultura, la organización ejecuta proyectos que incorporan programas de educación artística y de extensión, tales como visitas guiadas, jornadas de mediación cultural y actividades de formación en el territorio. Según comenta Ojeda: “Estamos al debe en cuanto al desarrollo de públicos de manera sistemática. Están saliendo algunas semillas donde deberíamos potenciarlos más como red, ahí destaca la Corporación Cultural de Los Ángeles, también en Coronel, Lota, Chiguayante, el Centro Cultural C3 en Concepción, y Balmaceda Arte Joven, así como el Museo Histórico de Penco. Todos ellos han estado trabajando en proyectos de formación a nivel local. Si bien es un trabajo inicial, hay una semilla plantada”.

Proyección

La Red de Espacios Culturales del Biobío, es amplia y se espera en el largo plazo establecer

de manera sistemática, acciones colaborativas entre las entidades que la conforman, para y con la comunidad, accionando el desarrollo artístico cultural de los distintos territorios.

Identificar estos espacios culturales en la región, es una oportunidad para que las comunidades educativas puedan acceder y participar de su programación, actividades de mediación cultural y formación. Permitiendo democratizar el acceso no solo en términos de facilitar la experiencia en torno a bienes culturales, sino también favorecer la integración de la comunidad desde lo cultural y simbólico.

Desarrollo de públicos: Se entiende como las estrategias y las acciones que buscan implicar a las personas con el quehacer artístico, conformar comunidades en torno a las propuestas programáticas y darle relevancia a la función de los espacios en sus territorios.

Ibacache, Javier (2019) *Sistema de desarrollo de públicos*. Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Santiago de Chile.

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

- 11. LOTA**
PABELLÓN 83
41-2873219
- 12. CORONEL**
CASA DE LA CULTURA
41-2407163
- 13. SAN PEDRO DE LA PAZ**
ANFITEATRO
41-2794203
CASA DE LA CULTURA
41-2794203
CENTRO CULTURAL CUR-
RAREHUE
41-2346024
- 14. HUALPEN**
CENTRO CULTURAL
41-2422105
- 15. TALCAHUANO**
AUDITORIO POETA GONZALO
ROJAS UNAB
41-2662050
AULA MAGNA UTFSM
41-2407516
DOMO MARINA DEL SOL
41-285114 | 41-285115
- TEATRO MARINA DEL SOL**
41-285114 | 41-285115
- 16. CHIGUAYANTE**
CASA DE LA CULTURA
41-2381563 | 41-2380672
- 17. CONCEPCIÓN**
CENTRO CULTURAL
41- 2406400
CORPORACIÓN CULTURAL
ARTISTAS DEL ACERO
41-2954482
CORPORACIÓN CULTURAL
BALMACEDA ARTE JOVEN
41-2785403
ALIANCE FRANCAIS
41- 3220625
AULA MAGNA
ARZOBISPADO USCS
41-2626112 | 41-2626146
TEATRO DE UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN
41-2249336 | 41-2249255
AUDITORIO UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS
41-2108801
- CORPORACIÓN CULTURAL
BALMACEDA ARTE JOVEN**
9-52098737
- UNIDAD DE GERIATRÍA
CASA DE SALUD**
germanestradafrickre@gmail.com
- CORPORACIÓN SINFÓNICA
DE CONCEPCIÓN**
41-2234964
- TEATRO REGIONAL**
44-2896950
- SALA DE TEATRO CENTRO
DE EXTENSIÓN UCSC**
41-2345061
- AULA MAGNA
UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO**
41-3111051
- SALA ANDES**
41-2211256
- 18. TOMÉ**
CENTRO CULTURAL
41- 2406400

PROVINCIA DE ARAUCO

- 19. ARAUCO**
TEATRO MUNICIPAL
41-2728353
- 20. CAÑETE**
MUSEO CAÑETE
41-2611093
- 21. CURANILAHUE**
TEATRO MUNICIPAL
41-2728353

PROVINCIA DEL BIO BÍO

- 1. CABRERO**
CASA DE LA CULTURA
43-240 1870 | 43-240 1825
- GALPÓN MULTIEVENTOS**
43-240 1825
- 2. MONTE ÁGUILA**
GALPÓN MULTIEVENTOS
43-240 1825
- SALA DE LAS ARTES Y LA
CULTURA
PEDRO CAMPOS ALEGRÍA**
43-241 1404 | 43-240 1825
- 3. MULCHÉN**
CASA DE LA CULTURA
43-240 1427
- 4. YUMBEL**
CASA DE LA CULTURA
43-243 9049 | 43-287 5854
- 5. LAJA**
CASA DE LA CULTURA
43-252 4652
- 6. SAN ROSENDO**
KARRO CULTURAL
9-52098737
- SALÓN CULTURAL JUAN
GARFIAS**
9 98116464
- 7. LOS ÁNGELES**
TEATRO MUNICIPAL
43-254 2201
- AULA MAGNA U. SANTO
TOMÁS**
43-256 6639
- AUDITORIO DR. MANUEL
RIOSECO**
43-240 5278
- CASA CULTURAL DEL
INSTITUTO CHILENO
ALEMÁN DE CULTURA**
43-252 1139
- 8. QUILACO**
CENTRO CULTURAL
QUILACO
43-263 3627
- 9. SANTA BÁRBARA**
CENTRO CULTURAL GLADYS
SEPÚLVEDA
43-240 9995
- CENTRO DE EVENTOS
SANTA BÁRBARA**
43-240 9995
- 10. TUCAPEL**
TEATRO HUEPIL
43-240 4042 | 43-240 4015
- 11. NACIMIENTO**
CORPORACIÓN CULTURAL
MUNICIPAL DE NACIMIENTO
43 - 257 8898
- 12. ALTO BIOBÍO**
CENTRO CULTURAL WINKÜL
RUKA KIMÜN
43 - 2578739

CONCEBIR LA COMUNIDAD EDUCATIVA DESDE EL ARTE Y LA CULTURA: FONDOS FAE

NOTA

El fondo de *Fomento al Arte en la Educación (FAE)*, es uno de los mecanismos de financiamiento que el *Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio* ofrece para desarrollar proyectos de educación artística en establecimientos públicos y subvencionados. De acuerdo a las necesidades de cada institución educativa, estas pueden desarrollar proyectos en asociación con la comunidad artística, que permitan fortalecer a través de las artes el diseño de un espacio escolar que entienda el arte y la cultura como derechos fundamentales.

El FAE está destinado a establecimientos subvencionados o municipalizados, universidades e instituciones sin fines de lucro. El fondo ofrece distintas modalidades a las cuales postular, entre ellas: formación y perfeccionamiento, gestión del currículum, difusión y extensión artística, y talentos artísticos. La convocatoria se abre todos los años entre los meses de mayo a julio, a través del sitio web de Fondos ministerial.

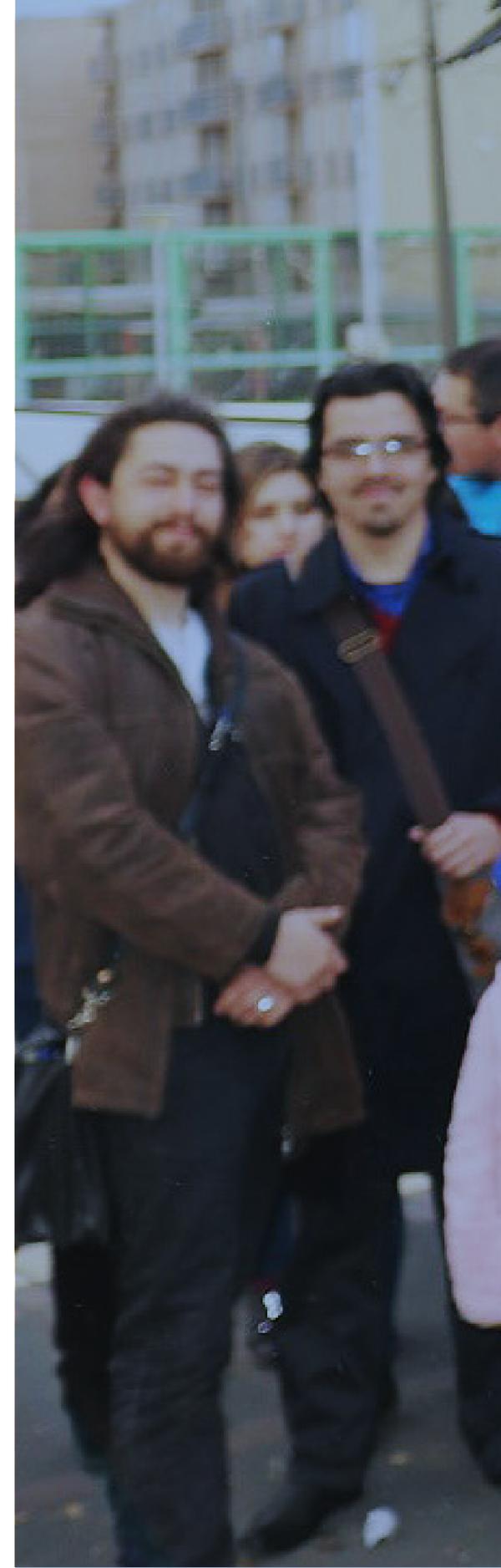
En la región se adjudican entre 10 a 12 proyectos FAE anualmente. Si bien el perfil es variado en cuanto a las líneas de postulación, es posible observar cómo algunas instituciones han proyectado su trabajo en el tiempo. Por ejemplo, el Conservatorio Laurencia Contreras hace tres años que se adjudica la modalidad de talentos artísticos, permitiendo a los beneficiados estudiar gratuitamente y adquirir un instrumento para su práctica cotidiana. La comuna de Lota, viene trabajando fuertemente una línea patrimonial integrada al espacio educacional en distintos establecimientos. Es así como la Escuela Santa María de Guadalupe, ha ejecutado dos FAE bajo el sello: “Patrimonialízate”, el primero en el ámbito del perfeccionamiento

docente, y el segundo enfocado la producción literaria de sus estudiantes materializada en la publicación “Patrimonialízate historias del mar. Por su parte, la instalación de la “Escuela Museo Centenario” valoriza el barrio, la escuela y la historia de quienes conforman la comunidad. En Chiguayante el Colegio Golden School, ha convertido al establecimiento en un “escenario” donde lenguaje e historia se enseña desde la práctica teatral. Destacamos que en estas experiencias educativas los principales protagonistas son los estudiantes, quienes a través de las artes construyen procesos de aprendizaje que impactan tanto en ellos como en sus comunidades.

Artistas y agrupaciones artísticas son un factor determinante para que los procesos metodológicos de aprendizaje se construyan desde el potencial educativo de las artes. Esto implica posicionar al artista educador no solo como transmisor de una disciplina o técnica, sino como un facilitador que le permite a la comunidad ser consciente de su propio potencial creativo. Pablo Mena, artista grabador, que ejecuta actualmente el FAE “Litho: litografía, técnica, historia y oficio” en doce establecimientos de la provincia del Biobío, establece como base de funcionamiento con los estudiantes la necesidad de ir en busca de las propuestas temáticas y creativas de ellos para que el aprendizaje de la técnica tenga sentido. “Ellos pueden proponer temáticas para sus grabados, quienes han mezclado la visualidad de Nemesio con sus propias estéticas, su mundo natural, en este caso de estudiantes venezolanos, colombianos, que han enriquecido también el trabajo desde una perspectiva multicultural” comentó el tallerista.

Finalmente resulta interesante observar como el arte puede traspasar la estructura educativa, logrando afectar a la comunidad por medio de intervenciones artísticas en espacios no convencionales como el patio de una escuela, un hospital o un banco. Lo antes descrito forma parte del proceso de ejecución del FAE 2019 “En Movimiento, intervenciones de Danza Contemporánea en Santa Barbara, creando y acercando la danza a la comunidad”. La madurez de estas experiencias requiere de la convicción de los equipos directivos, del profesionalismo de los artistas involucrados, de la activa gestión de los equipos municipales encargados y, por sobre todo, de situar en el centro de la acción educativa a los estudiantes.

Bases y postulaciones pueden encontrarse en:
www.fondosdecultura.cl

Encuentro FAE 2019:
Gestión Directiva de Comunidades
Educativas Creadoras

TEATRO Y CIENCIA PARA ESTUDIANTES: ESCENAS DE LO INTERDISCIPLINAR

NOTA

El Festival de Teatro y Ciencia realizado desde 2007 por el *Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías CICAT*, a través de su programa *Par Explora Biobío*, es un espacio de reflexión que nace por la necesidad de incentivar a estudiantes de educación básica y media en torno temáticas científicas. El encuentro es pionero a nivel nacional, y 12 años después de su inicio, se configura como un espacio interdisciplinar que vincula arte y conocimiento científico desde una perspectiva pedagógica.

Cintia Villacaro es encargada del Festival de Teatro y Ciencia en la región, equipo que comparte junto a Rocío Cruces, quienes lideran este proyecto que tiene por objetivo llevar el conocimiento científico a las tablas, además de divulgar la ciencia en la comunidad a través del teatro. Si bien el festival nace en la región del Biobío se ha replicado en otras regiones, el 2019 se realizó en Ñuble la primera versión del encuentro, con más de 100 niños participantes tanto de educación básica como media.

Para sus organizadoras es trascendental el enfoque pedagógico, con énfasis en los escolares: “Lo importante de este tipo de proyectos es buscar la respuesta a cómo incentivar a los niños en la ciencia, pensando en actividades diferentes a lo cotidiano que ocurren en un establecimiento, buscando aportar además a la comunidad”, detalló Villacaro.

Desde 2012 Eliana Delgado, profesora de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Lebu, participa en el festival con sus

estudiantes. Según comenta, el proceso de convocatoria y selección al Festival de Teatro es una instancia creativa, donde se invita a los estudiantes a incursionar libremente en temáticas científicas: “Comienza la convocatoria a colegios que cuentan con talleres de teatro en los establecimientos. La invitación es a generar una propuesta de guión o una propuesta temática. Luego a todos los postulantes se les capacita en cómo redactar un texto de teatro científico, posterior a ello, se seleccionan según la temática y con el guión en mano, se generan talleres de actuación, de dirección, expresión corporal, e impostación de la voz, y se seleccionan los elencos”.

Participar de esta experiencia también permite a los docentes abordar la contingencia local, de acuerdo a Rocío Cruces: “Se tratan temas como cambio climático y otros que a veces tienen que ver con problemáticas de la región, los que a ratos pueden ser incluso una denuncia. Hay obras que dejan un mensaje claro, y otras obras que dejan una pregunta abierta, a veces una crítica más social”.

Rocío Cruces
Coordinadora PAR Explora Bio bío
rociocruces@gmail.com

Artistas del Acero
Corporación Cultural

C U A
D E R
N O S
A L A
M E S A

Contacto y sugerencias:
eduart.biobio@cultura.gob.cl