

CUADERNOS A LA MESA

La Escuela en la Incertidumbre

2DA EDICIÓN ONLINE
NOV 2020

Producción periodística:
Mistral Torres

Diseño y diagramación:
Consuelo Miranda Zapata

Edición general:
Mesa de Educación Artística
Provincia de Concepción

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

*Fernando Ricardo Toledo Rivera.
1957 — 2019*

Dedicamos esta edición en memoria del profesor Ricardo Toledo, asiduo colaborador de nuestra Mesa de Educación Artística desde la Hualpén Big Band. Reconocemos en él un incansable educador que formó numerosas generaciones de artistas y permanece en todos con su amor por el jazz.

ÍNDICE

SALUDO SEREMI

PÁG. 4

EDITORIAL

PAG. 5

01 EN TU SALA

El valor del abrazo

PÁG. 6 - 9

Libro de artista

PAG. 10 - 13

02 EDUCACIÓN POR EL ARTE

Diálogos con Claudio di Girolamo

PÁG. 14 - 15

Un cuerpo que juega, aprende

PÁG. 16 - 19

03 TERRITORIO COMÚN

Almácigo de talentos

PÁG. 20 - 23

04 DESARROLLO DE PÚBLICOS

Escribiendo mi pandemia

PÁG. 24 - 27

Bailar el encierro: formación a distancia

PÁG. 28 - 31

05 CONCIENCIA: ARTE Y BIENESTAR

Peripecias de Arte

PÁG. 32 - 35

Saludo en esta Segunda Edición

El 2020 ha sido un año donde nadie ha quedado indiferente. Nos hemos visto afectados por una pandemia que no distinguió geografía ni fronteras, afectando el diario vivir de millones y millones de personas. Sin duda la cultura y las artes han jugado un rol esencial, eso es gracias al trabajo comprometido de las y los docentes y artistas educadores, quienes día a día entregan lo mejor de sí para llegar a cada uno de los rincones de nuestra región.

Sé que no ha sido fácil para la educación artística adaptarse al nuevo contexto, ya que este nos ha impuesto diversos desafíos en términos de posibilitar nuevos espacios educativos, especialmente en el plano de las artes y la cultura. Pero también soy testigo de la fuerza inconmensurable de voluntad y profesionalismo con que se ha realizado este gran trabajo.

Tanto estudiantes como docentes explorarán en lo inmediato y reflexionarán a largo plazo, las huellas que este periodo les dejará. De ahí la importancia de plasmarlo en esta recopilación de experiencias, las cuales son reflejo de que la educación se nutre en el movimiento, la adaptación y la creatividad.

Saludo con mucho entusiasmo y agradezco el trabajo realizado en tiempos adversos, pero con la energía y esperanza plasmadas en la vocación por enseñar.

Carolina Tapia Krug
SEREMI de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio
Región del Biobío

Cuadernos a la Mesa

La Escuela en la Incertidumbre

Durante todo este año 2020, pandémico y confinado, la Mesa de Educación Artística de la Provincia de Concepción, ha funcionado de manera remota, pero con el mismo compromiso que siempre han demostrado las instituciones que la integran. Ese compromiso nos permitió reunirnos regularmente para diseñar participativamente un Plan de Trabajo que respondiera a las necesidades del nuevo escenario configurado por el COVID 19.

De nuestras reflexiones y del análisis que hicimos de diferentes diagnósticos disponibles sobre educación a distancia, surgió con urgencia el problema del estrés de las y los docentes, cuidadores y cuidadoras. Junto con el estrés se evidenciaron emociones como el agobio, la tensión e incluso alteraciones del sueño y falta de concentración. A partir de esta información, y con el objetivo de aportar al autocuidado de las y los profesionales de la educación, es que decidimos desarrollar un ciclo de jornadas que vinculan diferentes disciplinas artísticas con técnicas de auto-observación y reconocimiento emocional. El resultado fue el ciclo llamado Peripecias de Arte para el Bienestar, que consta de 4 videos que están disponibles para consulta en línea en las redes de la Seremi de las Culturas Biobío.

Además, quisimos dar continuidad a la edición digital de esta revista, como una manera de dejar constancia de los esfuerzos hechos por diferentes instituciones para llevar adelante procesos formativos en arte y cultura. Se trata de nuestra segunda edición y, al igual que la primera, ha sido construida de manera participativa con todas las instituciones que integran este espacio.

Esperamos que esta publicación web sea ejemplo de nuestra postura de defensa y promoción de la educación artística y que les permita a nuestros lectores conocer diferentes experiencias realizadas durante el periodo de confinamiento. Nos interesa dejar constancia que es posible y muy necesario, continuar y fortalecer los procesos formativos en torno al arte y la cultura, tal como lo ha hecho la Compañía de Danza Contemporánea Escénica en Movimiento, quienes adaptaron su programa EM:FOCO al nuevo escenario virtual; la BigBand de Chiguayante, la Carrera de Artes Visuales de la Universidad de Concepción y nuestro programa ACCIONA.

Todas estas experiencias nos demuestran que es difícil, pero posible y confirman los beneficios que tienen estos procesos en las personas que los experimentan. Creemos que dar continuidad a los programas de arte y cultura en la educación es fundamental para la construcción de una sociedad más justa y solidaria, en donde la diversidad cultural sea un valor que garantice la convivencia democrática.

Mesa de Educación Artística de la Provincia de Concepción
Fundación Orienta, Agrupación Cultural Jazz Hualpén, Parque Alessandri,
Corporación Cultural Artistas del Acero, Balmaceda Arte Joven, Daem San
Pedro de la Paz, Dem Tomé, Departamento de Artes Plásticas y
Departamento de Música de la Universidad de Concepción, Escuela Artística
Enrique Soro, Pinacoteca de la Universidad de Concepción, Museo de
Historia Natural de Concepción y Departamento de Educación y Formación
en Artes y Cultura, MINCAP, región del Biobío.

**VER PRIMERA
EDICIÓN**

EL VALOR DEL ABRAZO

NOTA

El momento de un abrazo puede ser pasajero, durar un instante y luego pasar al siguiente tema. Una despedida sin decir mucho más. Pero, ¿Sabemos cuánto durará ese adiós? Los estudiantes de primer año en Artes Visuales de la Universidad de Concepción recogieron la emoción de sus últimos encuentros antes de la pandemia y la pusieron bajo la lupa. Quitaron los colores y se quedaron con la nostalgia que nos despierta un recuerdo que las circunstancias nos hacen atesorar.

"El abrazo de los sueños amistosos"
Ana Gatica

Bajo la tutela de Pilar López, docente de la asignatura Color, un grupo de casi 60 alumnos y alumnas trabajaron en el proyecto El valor del abrazo, segunda tarea del semestre. Este año, a diferencia de los anteriores, los universitarios no se conocieron, ni entre ellos ni a su profesora. Pilar aprovechó esta circunstancia inusual para explorar la emocionalidad de sus pupilos y trabajar las tonalidades de grises llamando a la reflexión.

La metodología se dividió en tres etapas: elegir una fotografía de un momento que el estudiante anhelara (un abrazo); transformar su paleta de colores, reduciéndose a una paleta acromática; y redactar un texto reflexionando sobre el trabajo realizado.

Nuestro recuerdo

“El estímulo externo para la ejecución del trabajo fue invitar a los y las estudiantes a buscar registros fotográficos que expresaran una cercanía con familiares y amigos, motivándolos a escudriñar en ese pasado cercano”, cuenta Pilar. Se refiere al contexto internacional de pandemia que obligó a estos y a todos los alumnos del país a restringir el contacto humano con sus seres queridos.

De la selección gráfica que presentaron, destacan los abrazos familiares, los momentos íntimos de un saludo cariñoso y algunas sonrisas cómplices.

Se nos fue el color

De forma análoga, los estudiantes fueron identificando las luminosidades de sus fotografías y las redujeron a una escala de grises, utilizando materiales lisos o texturados para trabajar las diferentes tonalidades. Montaron las nuevas imágenes, donde debieron recortar y pegar cada sección de sus recuerdos y tapar con la nueva paleta la felicidad antes revelada. Se quedaron con un documento triste, un dibujo de un antes que solía ser reconfortante y donde ahora predominaba la nostalgia.

Tras la simbología del color, cada alumno y alumna transformó el significado de sus recuerdos. Pilar señala: “Traducir las imágenes a grises, luces y oscuridades (también llamados valores) y volver a construir ese momento con retazos de papeles. En un doble sentido de validez y grisalla, el ejercicio se tituló “El valor del Abrazo”.

Momento de reflexión

Teniendo al frente las nuevas creaciones, los estudiantes analizaron (como parte de la tarea, pero inevitablemente) qué había cambiado, cómo se sentían con esa evolución de la fotografía y la revelación de sus emociones.

Algunos relacionaron la falta de color, con la falta de vida: "Siento la distancia al no poder estar cerca de la gente de la foto original. Creo que el uso de la escala de grises le otorga un sentimiento melancólico", redactó Amapola Sanhueza. Otros pudieron dominar esa nostalgia y mantenerse seguros, como ocurrió con la alumna Valentina Espinoza: "A pesar de ser una obra sin colores, para mí sigue siendo una imagen fuerte y llena de vida, ya que los sentimientos que me produce no cambiarán con nada".

Aún en la distancia, y sin conocerse, los alumnos y alumnas que participaron en El valor del abrazo, enlazaron sus emociones. Potenciaron sus deseos por un encuentro y conectaron, aún en la soledad del aislamiento. Sus puertas podrán permanecer cerradas, pero al compartir sus experiencias, ya no se sentirán separados.

"El abrazo más acogedor"
Katerin Andrea Oyarzo Sánchez

VER CONTENIDO
MULTIMEDIA

LIBRO DE ARTISTA

NOTA

¿Quién soy? Una pregunta que podría desencadenar otras mil dudas. La caja de Pandora para cada nueva generación. Encontrar qué les define, desde sus antepasados a su objeto máspreciado, para recorrer los diversos rincones de su consciencia, fue la tarea de los futuros profesores de Artes Visuales de la UdeC.

VER CONTENIDO
MULTIMEDIA

"Ayülen - Florecer"
Vanesa Salazar

Este año, la asignatura electiva Metodología de las Artes Visuales, que se repite cada semestre en la Facultad de Educación, trabajó por primera vez con el proyecto Libro de artista. En él, las y los universitarios debían plasmar tres respuestas en un libro de su propia elaboración, que les ayudarían a estudiarse a sí mismos y a tener una pausa para la reflexión y el arte.

Alejandra Soto, jefa de la carrera Pedagogía en Artes Visuales y docente responsable de la asignatura, les pidió a sus 13 estudiantes que respondieran a las preguntas ¿Cómo me ven los demás?, ¿Cómo pienso yo que me ven los demás? y ¿Cómo creo que soy realmente?. El análisis que se puede desencadenar, no solo en la etapa universitaria, sino en cualquier momento de la vida, se extiende en lo más profundo de una persona. Tiempo y reflexión fueron necesarios para completar esta tarea, que fue justamente lo que Alejandra esperaba.

La regla es: no hay reglas

Metodología de las Artes Visuales, se desarrolla como una clase para darle herramientas a los alumnos sobre la educación no formal, es decir, fuera de las pautas del

Ministerio o de instituciones de formación como colegios o escuelas. En el contexto actual, la Magíster en Educación consideró combinar la experiencia personal con el análisis autorreflexivo.

El proyecto consistió en la elaboración de un libro, pero no necesariamente con esa forma: "Fue un libro, un acordeón, un cubo", explica la docente. Formas infinitas para múltiples ideas que llegaron a medida que avanzaba la introspección. Trabajaron guiados con la lectura del texto Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica de Ernst H. Gombrich.

Los avances se desarrollaron en clases, donde cada integrante conversaba lo que sentía, lo procesaba en conjunto a sus compañeros y compañeras y llegaban a una cumbre de autoreflexión. "Cuando les pides que escriban, no cuentan todas las cosas. Por eso lo hicimos en una conversación, donde hojeaban sus libros y explicaban lo que habían hecho", cuenta Alejandra.

Si lo que me define desaparece ¿existo?

Tras meses de encierro, algunos estudiantes veían borroso aquello

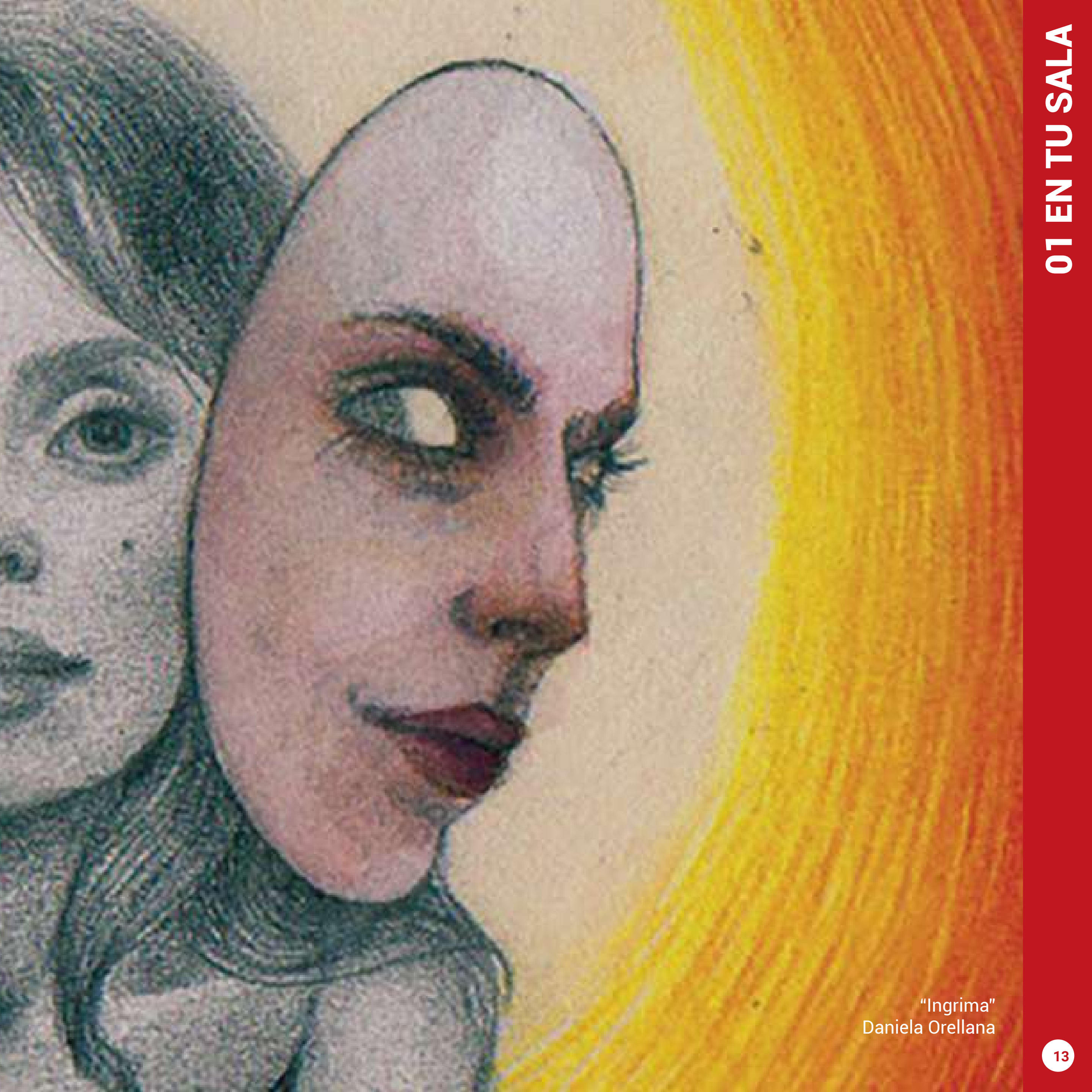
que antes les definía. La distancia con sus seres queridos, la pausa de sus actividades favoritas, la desaparición de sus rutinas. Todo llevó a cuestionarse aún más, quiénes eran. "Extrañaban hacer cosas. Eran lo que hacían y en ese momento no lo podían hacer y les producía incertidumbre, pena", explica la docente. Y luego ejemplifica: "Había una chica que se retrataba con unos patines y se daba cuenta, en el ejercicio, de cuánto extrañaba salir con ellos. Estamos en un contexto en el que nadie sabe nada, debemos tener una base sólida en la que afirmarnos".

Más allá del trabajo visual, involucrando materiales análogos como lápiz y papel, el proyecto creció en torno a las emociones de los jóvenes. Se convirtió sutilmente en un espacio de encuentro y vínculo natural entre la incerteza y la contención entre compañeros y profesora, tal como lo cuenta Alejandra: "El apoyo que se dio en estas clases fue para todos nosotros y lo sentí yo también. Al poder conversar estas cosas con ellos". Los resultados quedaron en las exposiciones de clase, en los encuentros digitales, pero, más que nada, en estos Libros de artista.

VER CONTENIDO
MULTIMEDIA

"Ingrima"
Daniela Orellana

DIÁLOGO CON CLAUDIO DI GIROLAMO

El 15 de octubre del presente año se realizó un conversatorio que llamamos “El misterio de lo cotidiano” con el reconocido artista nacional Claudio di Girolamo. Esta fue una cita abierta para compartir un espacio de reflexión sobre arte, escuela y responsabilidad social, teniendo en cuenta la crisis sanitaria y social que enfrenta nuestro país.

Este diálogo surge como un llamado de la Semana de la Educación Artística a “Transformar el presente, soñar el futuro”, para reconocer el protagonismo de niños, niñas y jóvenes en la construcción de sus propios procesos educativos y su injerencia en la discusión social.

En la instancia revisamos sus principales postulados como educador y artista, confrontamos miradas e imaginamos, en conjunto, la escuela del futuro. En este mapa recorreremos algunos de los hitos del conversatorio.

AUTOFORMACIÓN

Construyamos sobre la intuición del niño. Estudiar todo al mismo tiempo, explorar todo al mismo tiempo.

El niño se autoforma y yo tengo que estar atento a lo que él está buscando.

DIVERSIDAD

Yo tengo que amar la diversidad, porque la diversidad me hace diverso a mí.

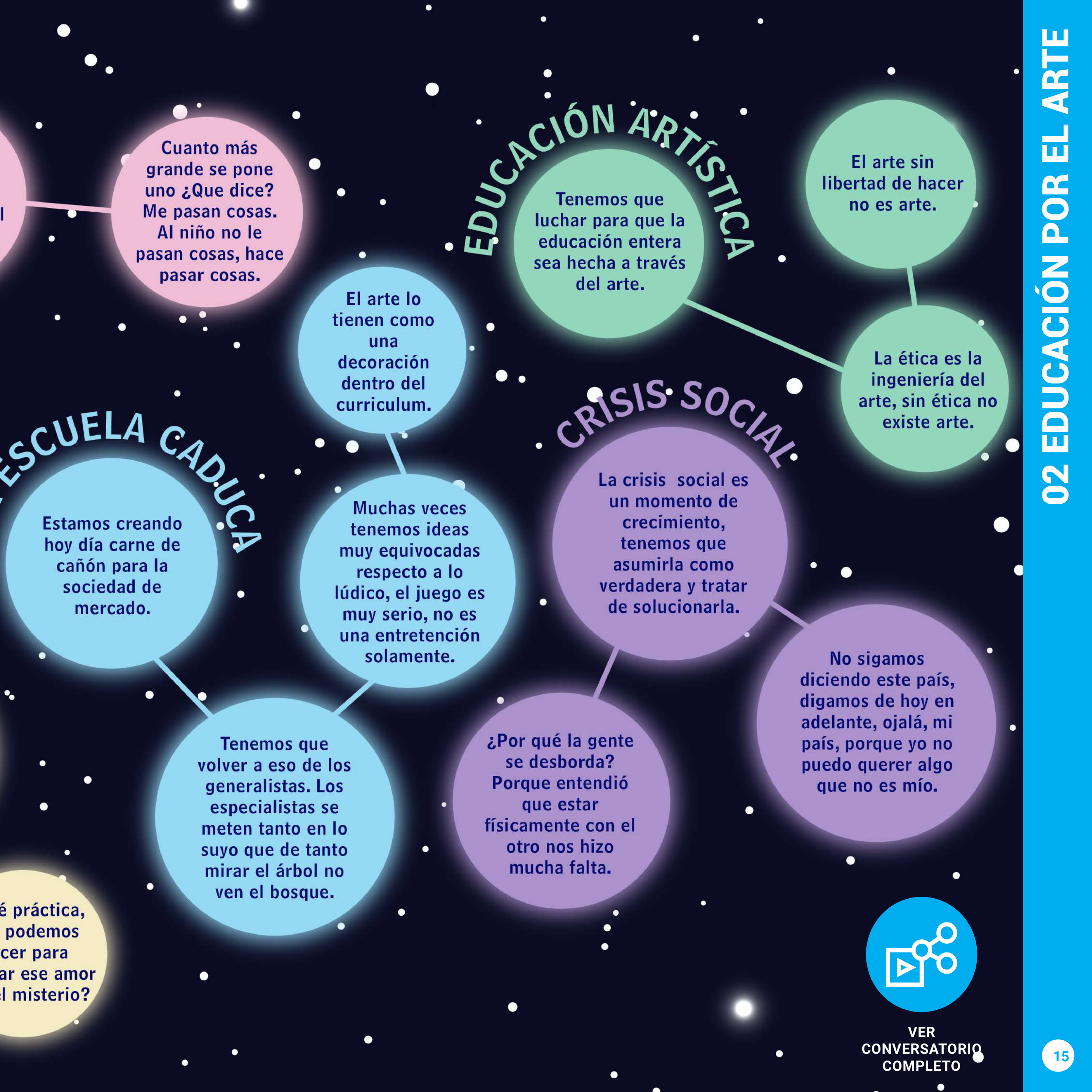
No existe la experiencia, existe mi experiencia, la tuya, son todas distintas.

MISTERIO Y ASOMBRO

El misterio está alrededor nuestro todo el tiempo y no entiendo cómo la gente puede pasar al lado del misterio sin notarlo.

Amar el misterio significa que uno empieza a decir mi porqué es distinto de los otros

¿Qué qué ha cultivado por e

VER
CONVERSATORIO
COMPLETO

UN CUERPO QUE JUEGA, APRENDE

ENTREVISTA

Sandra Vargas, coreógrafa, docente de danza contemporánea y del Programa Acciona 2020, imparte talleres corporales en la Escuela Artística Enrique Soro de la comuna de San Pedro de la Paz y en la Escuela Centenario en Lota, en 4to y 5to básico.

Acciona, como programa educativo que se inserta en establecimientos públicos, busca aumentar la participación activa de estudiantes en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. El programa se implementa desde el 2008, aunque este año se vio fuertemente afectado a nivel nacional producto de la contingencia sanitaria. Aún así, en nuestra región, se sostuvo gracias al esfuerzo mancomunado de quienes ven en éste un aporte al desafío de enriquecer los procesos formativos de las y los estudiantes de nuestro país. Por otra parte, en un aspecto de vital importancia durante el 2020, Acciona no solo nutre con experiencia artístico-culturales a la comunidad escolar, sino que además aporta con empleabilidad al sector artístico de la zona, al dar trabajo a 50 personas en nuestra región.

La escuela y el arte han experimentado duras exigencias durante el periodo de confinamiento y todas sus actividades han migrado a la modalidad digital, la cual ha impuesto nuevas exigencias. Para abordar estas complejidades conversamos con Sandra sobre los procesos de conversión que han afectado a las artes escénicas

en la estructura del programa y de su propia metodología de trabajo.

¿Cómo construiste un modelo pedagógico desde la danza que se adapte a las necesidades de la escuela?

Sandra: Es todo un proceso, me pregunté específicamente que quería enseñar. Lo que fui desarrollando fue un mecanismo de trabajo corporal donde rescatamos tres cosas importantes: la atención, la memoria y la percepción, que son los mecanismos que el cerebro tiene para recibir la información cognitiva. El cuerpo en sí, necesita recibir esta información para desarrollar, a través del movimiento, sus aprendizajes.(...) Entonces yo decía “no tengo que enseñarles técnica”, al verlos me daba cuenta que eso ya estaba presente en su corporalidad. Las clases son una mutua entrega, lo que necesitaban eran estímulos de juego, donde podían elegir, interactuar entre ellos, estar más felices.

¿Está alejado el juego de las instancias pedagógicas, es esto lo que viene a recuperar el Arte?

Acciona es una puerta donde se pueden encontrar experiencias

significativas, que van ancladas a las emociones, un chico va aprender o no va aprender de acuerdo a su estado emocional. Entonces, que la escuela no esté a la altura de la necesidad del ser humano es un problema, es una crisis, un caos. No hay forma de desarrollar aprendizaje si tu ser no está conectado.

¿Cómo has adaptado la enseñanza de la danza al contexto de crisis sanitaria?

Al principio, el foco principal era saber cómo estaban los niños, los padres, las familias. Como trabajo con video danza, jugamos con las cámaras y los planos, con eso se entusiasmaron mucho. Como son chicos, necesitan construir una historia, eso pertenece hartito al teatro. El desafío fue pasar de lo narrativo al lenguaje corporal y no al verbal. Están desarrollando una historia desde las sensaciones y las emociones. Por ejemplo, cómo se siente un día soleado, qué sensaciones y emociones produce.

¿Cómo es tu comunicación con tu contraparte docente?

No ha sido fácil, están muy desmotivados (los niños). Fue todo un trabajo. Partí por mí, tratando de encontrar diálogo. Fue un trabajo en dupla con las profesoras.

Hay algo que no está bien y tiene que ver con la capacidad de atender al otro. Para que el profesor pueda enseñar otra cosa que no sea lo que aprendió en la universidad, tiene que abrirse a una experiencia artística y lo utilicen en sus programaciones, en sus áreas, en sus contenidos. Hay una estructura, pero no hay que ser tan obediente.

En el proceso que llevas adelante te has vinculado con los padres.

¿Cómo ha sido esa experiencia?

Llego por el tema de la violencia y la vulneración. La mayoría de los estudiantes son educados por sus tíos, sus abuelos, vecinos; el rol de la familia es abierto. Entré a la parte holística, el valor de entregar, ser benevolente, retribuir de manera afectuosa. Invité a padres y cuidadores para que los niños les hicieran masajes, ejercicios de relajación y contacto, les taparon los ojos: para que vivieran la experiencia. Yo no pensé que fuera a ser tan emotivo, fue muy bonito ver

cómo se emocionaban las mamás, las tías, las abuelas. Para los niños también fue muy importante. Esto generó gran compromiso para el proyecto, todo se fue uniendo. En la escuela Enrique Zoro, fue el único establecimiento donde se pudo dar continuidad por 3 años. Eso ayuda a anclar las experiencias.

Ahora, en pandemia, estuve trabajando con mamás de la Escuela Centenario ellas me pidieron hacer unos bailes de zumba y me mandaban videos de música colombiana, así nos empezamos a conocer, esa fue la entrada. Yo aprendí las coreografías, es súper importante reconocer al otro.

¿Cuáles serían los componentes o los elementos que permitan construir una escolaridad más integral, dado este contexto de transformación social que nuestro país vive?

¡Uff! Lo básico es cambiar la estructura, cómo se abordan los contenidos pedagógicos. No se puede volver a la obligatoriedad, la misma jornada de clases. No incorporar el arte como taller, sino como herramienta transversal a todo lo que se está haciendo. Usaría herramientas artísticas para elaborar programas, tiene la apertura de ser dinámico y orgánico y no volver a la rigidez. Lo otro,

la capacidad de escucha, volcar la atención a los niños. Cambiar los mecanismos de trabajo que no permiten la comunicación y la atención son fundamentales en cualquier comunidad. Es importante que se entienda que estamos frente a un cambio de paradigma, debe emerger un nuevo ser humano, la educación es el camino para formar esta nueva sociedad. Cómo nos imaginamos la escuela, considerando quiénes son los niños, los docentes, sus padres y desde ahí ir creciendo. Se necesita generar más autonomía, no tienen por qué ser todas las comunidades iguales.

¿Cuál es el aporte que hace el programa en función del cambio de paradigma que mencionas?

Acciona vincula desde el Arte el lado más integral del ser humano. Imagino que el programa debe ir evolucionando. Todavía tiene que ser más protagonista en la investigación pedagógica, ya se comprobó que el Arte aporta al desarrollo de la pedagogía, pero falta consolidar la producción de conocimiento que los artistas-educadores generan.

ALMÁCIGO DE TALENTOS

NOTA

Comenzaron como pequeños brotes que apuntan a la llave de sol, buscando su lugar en la orquesta. Germinaron en la Casa de la Cultura de Chiguayante, al amparo del municipio y fueron regados y abonados por las perseverantes manos de sus maestros. En abril de 2019 soplaron sus primeras notas y ya en diciembre florecían radiantes frente al público que les aplaudía. Estos el Semillero Big Band de Chiguayante, en plena primavera.

El Semillero alberga a 27 nuevos músicos del jazz, jóvenes talentos que comenzaron sin nada, algunos sin siquiera instrumentos. No es la primera vez que la comuna instruye a las nuevas generaciones en este género musical. Ya en 2004 se había formado una orquesta de este estilo, dirigida por uno de los principales gestores de las Big Band en Chile, Fernando Toledo. Pero ahora, esos chicos ya son grandes y una nueva camada empieza a ensayar.

La orquesta, silla por silla

Una Big Band, conjunto musical dedicado a interpretar jazz, se compone de vientos y secciones rítmicas. Saxofones, bronces, cuerdas y percusión juegan juntos entre las manos de niños y niñas. Tres profesores se concentran en enseñar en el Semillero: el director, Ignacio González, que también se encarga de los saxos; Jorge Arriagada de las secciones rítmicas con sus bajos, guitarras, teclados y baterías; y Daniel Freire apunta a los trombones y trompetas. Nadie se queda fuera.

Los alumnos y alumnas *"tienen que ser sensibles a lo que está tocando el resto"*, comenta Ignacio. El jazz pasa a ser una

conversación donde deben mantener un tema, respetando el punto de vista de sus compañeros. El esfuerzo por aprender a escuchar también lo aplican en mejorar, ya que *"la banda va a tocar tan bien como el peor de los músicos que la componen, por lo que todos buscan mejorar. Es un tema de autosuperación, no tiene que ver con la aceptación social (...) el trabajo en equipo es crucial porque los estudiantes deben sentir lo que está pasando con sus compañeros. Componen juntos y todos deben estar a la altura, por lo que se esfuerzan por mejorar en cada práctica"*.

Los niños y niñas que practican el Semillero aportan al desarrollo de los otros, no sólo con sus habilidades musicales, sino también con su bagaje cultural. Cada uno de ellos pertenece a una realidad diferente (de distintos sectores de Chiguayante) y aprenden juntos, tanto a sentir las notas de sus instrumentos, como a escuchar la opinión de sus compañeros. *"Les estás enseñando cómo es que nosotros funcionamos como sociedad democrática madura y capaz de escuchar a cada una de sus voces y a través de ese escuchar eres capaz de construir algo mejor"*, aclara Ignacio.

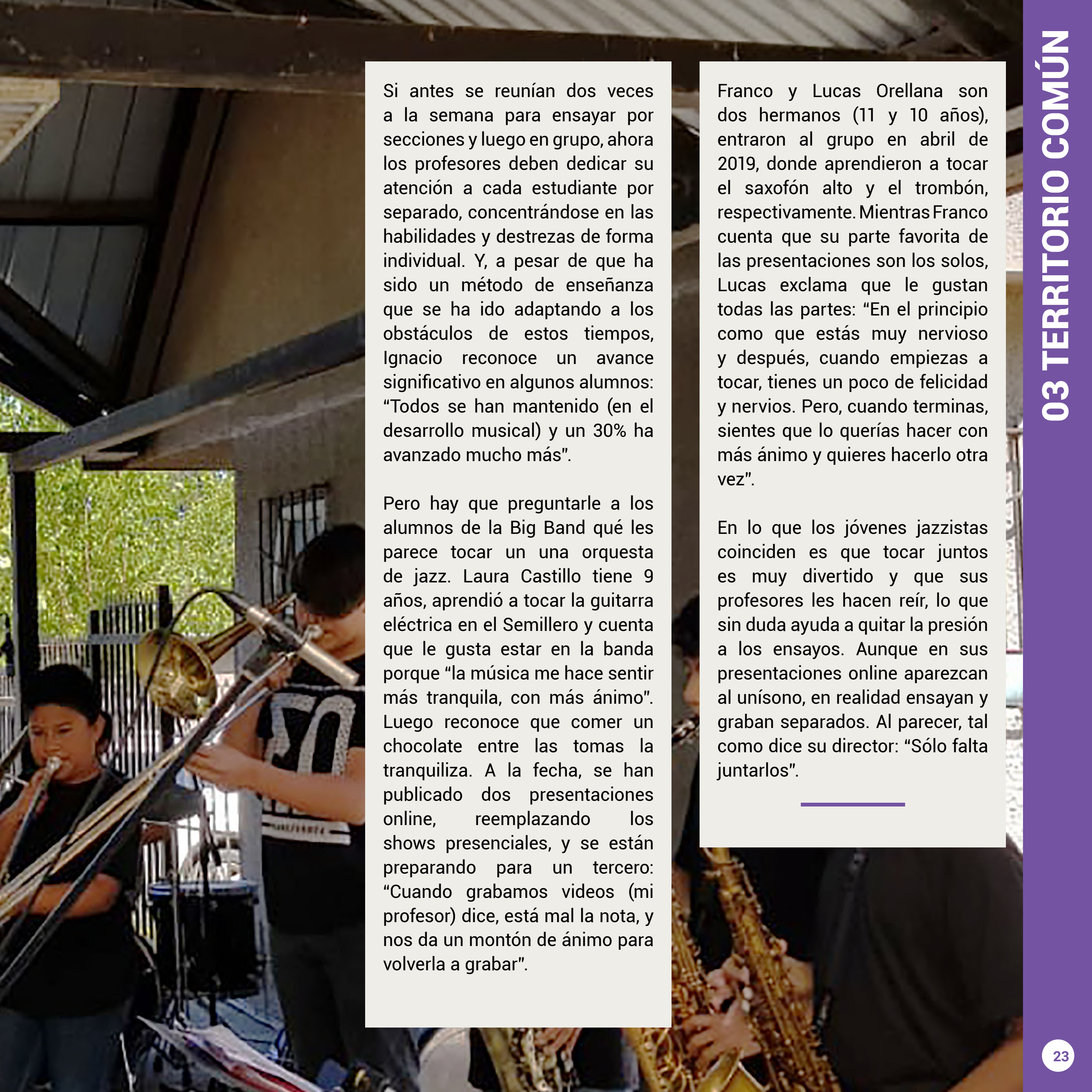
Los avances que ha vivido la banda se demuestran en el compromiso de sus estudiantes, que se han mantenido trabajando durante todo este año, a pesar de las circunstancias sanitarias que vive el país. *"Hemos logrado bastante fidelidad en torno a la banda. Ellos están bastante involucrados en querer que los resultados cada vez sean mejores"*, cuenta el director. Añade que para los chicos, que tienen entre 9 y 14 años, habría sido fácil perder el interés y desvincularse, pero su perseverancia se ha mantenido.

La Big Band después del Bang

En el caos que prosiguió a la pandemia, los integrantes del Semillero tuvieron el receso que vivieron todos los estudiantes del país. Entre tanto alboroto e incertidumbre, se decidió que el grupo continuaría trabajando, ahora de forma virtual. Su director recalca que han probado diferentes plataformas, sin encontrar buenos resultados y que *"ha sido brutal. La única manera de mantener vivo el proyecto ha sido de forma individual"*.

VER CONTENIDO
MULTIMEDIA

Si antes se reunían dos veces a la semana para ensayar por secciones y luego en grupo, ahora los profesores deben dedicar su atención a cada estudiante por separado, concentrándose en las habilidades y destrezas de forma individual. Y, a pesar de que ha sido un método de enseñanza que se ha ido adaptando a los obstáculos de estos tiempos, Ignacio reconoce un avance significativo en algunos alumnos: “Todos se han mantenido (en el desarrollo musical) y un 30% ha avanzado mucho más”.

Pero hay que preguntarle a los alumnos de la Big Band qué les parece tocar un una orquesta de jazz. Laura Castillo tiene 9 años, aprendió a tocar la guitarra eléctrica en el Semillero y cuenta que le gusta estar en la banda porque “la música me hace sentir más tranquila, con más ánimo”. Luego reconoce que comer un chocolate entre las tomas la tranquiliza. A la fecha, se han publicado dos presentaciones online, reemplazando los shows presenciales, y se están preparando para un tercero: “Cuando grabamos videos (mi profesor) dice, está mal la nota, y nos da un montón de ánimo para volverla a grabar”.

Franco y Lucas Orellana son dos hermanos (11 y 10 años), entraron al grupo en abril de 2019, donde aprendieron a tocar el saxofón alto y el trombón, respectivamente. Mientras Franco cuenta que su parte favorita de las presentaciones son los solos, Lucas exclama que le gustan todas las partes: “En el principio como que estás muy nervioso y después, cuando empiezas a tocar, tienes un poco de felicidad y nervios. Pero, cuando terminas, sientes que lo querías hacer con más ánimo y quieres hacerlo otra vez”.

En lo que los jóvenes jazzistas coinciden es que tocar juntos es muy divertido y que sus profesores les hacen reír, lo que sin duda ayuda a quitar la presión a los ensayos. Aunque en sus presentaciones online aparezcan al unísono, en realidad ensayan y graban separados. Al parecer, tal como dice su director: “Sólo falta juntarlos”.

ESCRIBIENDO MI PANDEMIA

NOTA

Los niños y niñas de esta generación tendrán una experiencia única que contar: vivir en aislamiento durante todo un año escolar. Pero quizás, cuando sean mayores, ya no puedan recordar los detalles del confinamiento: sus emociones, experiencias y opiniones. ¿Por qué no escribirlas?

El Programa Formación de Espectadores de la Corporación Cultural Artistas del Acero, lanzó en octubre su concurso literario Relatos en cuarentena 2020, en alianza con el Área de Asuntos Comunitarios de CapAcero. Inicialmente estaba dedicado para los estudiantes de la Escuela Libertad E-492 de Talcahuano desde 5to a 8vo básico, pero luego, abrieron la convocatoria a todo el Sector Libertad-Gaete de esa misma comuna.

Tras pasar todo el primer semestre de clases en confinamiento, reemplazando la pizarra por la pantalla y viendo a los amigos sólo durante las sesiones virtuales, Artistas del Acero decidió dar pie a una iniciativa que podría transformar las vivencias de los estudiantes en un momento de reflexión. Pasar los pensamientos a palabras en un papel podría entregar una claridad inusitada, aún en las mentes más jóvenes.

Así, cuando el concurso cerró su convocatoria, los relatos, que no debían superar una plana de extensión, contaban anécdotas y sentimientos que variaban en rango, pero con las que cualquiera se sentiría identificado: rabia, confusión y pena por el cambio en el estilo de vida (¡y sin pedirles su

opinión!), pero también gratitud y alegría por poder tener ese tiempo extra con sus familias. Emociones positivas y negativas se mezclan para dejar un espacio a la incertidumbre.

Desarrollando audiencias

El Programa Formación de Espectadores, nació en 2016 como parte de la oferta artística de la Corporación. Su objetivo es ser mediadora entre la gente y la cultura. Llevar el arte, en cualquiera de sus variadas formas, hasta las escuelas, casas y mentes de Concepción (y aún más allá).

El año pasado, su notable trabajo consiguió llegar a más de 10 mil niños y niñas de la región. Con iniciativas relacionadas con las artes gráficas, el teatro, el cine, la música, la danza, la poesía o la narrativa.

Para el Programa, la iniciativa del concurso *"significó, dentro de su programación, un desafío y una oportunidad de seguir estando presentes con los niños y niñas de esta Escuela"*, cuenta Arnoldo Weber, gerente de la Corporación. Luego, añade: *"El desafío de la competencia en el concurso es algo inédito en el Programa,*

pero que sólo es un recurso para motivar a los estudiantes. Sabemos que la escritura es una actividad que acerca a los niños y jóvenes al mundo de la literatura, por ello es que confiamos en esta iniciativa".

Acereros darwinianos

Tras el estallido social y la pandemia, el modus operandi que dominó en todos los centros culturales fue evolucionar o perecer. Artistas del Acero remodeló toda su carta de actividades y se encargaron de integrar cada uno de sus ejes: *"Pensamos como equipo que había que ver la forma de poder continuar entregando nuestros contenidos a los usuarios, y se optó por ver el tema de las redes sociales y cómo usarlas eficientemente durante ese período. Posteriormente con la pandemia se logró perfeccionar estas nuevas formas de trabajo y hasta el momento hemos logrado tener una continuidad en todos nuestros programas y proyectos, sin dejar ninguno sin ejecutar"*, cuenta Arnoldo.

CONCURSO LITERARIO
RELATOS EN CUARENTENA 2020
ALUMNOS ESCUELA LIBERTAD

Para niños y niñas de 5° a 8° básico de la Escuela Libertad Talcahuano

PREMIOS
1° Premio: Una tablet
2° Premio: Audifonos bluetooth
3° Premio: Una ampolleta inteligente WIFI

!ENVÍANOS TU RELATO!
Hasta el 30 de agosto de 2020

Puede tratar de aspectos de la vida cotidiana asociados a la situación de confinamiento, a la cuarentena o la pandemia.
Máximo una plana (2000 caracteres).

MAS INFO
educacion@artistasdelacero.cl
WWW.ARTISTASDELACERO.CL

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Gobierno de Chile

PROYECTO ACOGIDO
LEY DE DONACIONES CULTURALES

INSTITUCIÓN COLABORADORA

CAP ACERO

Artistas del Acero
Corporación Cultural

El quedarnos en casa nos dio una nueva oportunidad de apreciar la cultura. ¿Qué hubiese sido de quienes pasaron meses encerrados (o aún lo están) si no existieran las películas, las obras de teatro y series? Seguramente más de uno se puso al día con sus libros pendientes o rememoró otros tiempos escuchando el álbum de su artista favorito. En Artistas del Acero también lo notaron porque, como dice Arnoldo: "Hemos podido mantener (y en algunos casos aumentar) la empleabilidad del sector fuertemente afectado por la pandemia. Hay que dejar en claro que las dificultades económicas de nuestra corporación se vieron agudizadas ya que esto afectó también a nuestro sostenedor".

Que las nuevas generaciones puedan mirar la cultura con ojo crítico, enriquecerse de lo que les rodea y analizar el color, sonido, movimiento, son algunas de las metas del Programa Formación de Audiencias. Construye un espacio para crear y crecer, tal como los relatos enviados por los chicos y chicas de Talcahuano, que retrataron instantes de sus vidas, en un momento que, quizás, luego sentirán como increíbles.

Extractos:

Me han pasado cosas que nunca me habían pasado, como ganar un concurso en mi escuela, fue muy emocionante, aunque me puse muy nervioso.

Por fin llegó un día muy esperado, a pesar de la pandemia tendremos que visitar a mi abuela.

(Extracto de Mi aventura en cuarentena, de Pedro Salgado)

Martin, no puedes salir sin mascarilla!!!!

Aún recuerdo el grito de mi abuela cuando la pandemia llegó a mi querido Talcahuano.

Martín se suspendieron las clases!!!

Es otro recuerdo que aún tengo y uno de los que me llevaría a vivir una nueva experiencia más extraña de mi niñez hasta este momento.

(Extracto de Una experiencia inolvidable, de Martin Astete)

BAILAR EL ENCIERRO: FORMACIÓN A DISTANCIA

NOTA

El aislamiento de la pandemia limita los movimientos, nos arrastramos de la cama a la silla, de la habitación a la cocina y pareciera ser que nuestro único ejercicio es vestirnos. Pese al difícil contexto, Escénica en Movimiento adaptó su programa de formación EM:FOCO para devolverle la vida a los cuerpos encerrados.

Comenzaron a trabajar en 2010, después del terremoto que sacudió a nuestra región y al país. El Centro Cultural Escénica en Movimiento cumple una década de promover y gestionar la danza contemporánea en Concepción, lo que la estableció como una de las compañías de mayor prestigio y trayectoria en la región.

Sumado a las presentaciones que gestionan, la difusión de las artes escénicas y el constante posicionamiento en el eje cultural de la región, Escénica en Movimiento se establece también como un centro de estudios e investigación. En 2012, comienza a desarrollar talleres y seminarios, creando una red de artistas tanto a nivel nacional como internacional, y en 2016 inaugura sus cursos de formación continua.

Una audiencia inesperada

EM:FOCO ya ha instruido a dos generaciones de bailarines. Aunque el programa comenzó con una malla de tres años (con asignaturas anuales y semestrales), se acotó a dos y la última generación completó sus clases en 2019. Ahora, con el nuevo panorama que les impuso el estallido social y la posterior pandemia mundial, decidieron

adaptarse para continuar enseñando.

“Este enero hicimos una evaluación de los años anteriores y, debido a que se venía esta idea de la revuelta social, pensamos que no era para mantener un programa continuo con una fuerte carga horaria y un porcentaje de asistencia estricto. Muchos de los alumnos también participaban en las marchas y generalmente no asistían o llegaban súper cansados”, comienza a contar Darwin Mora, coordinador de EM:FOCO. Luego añade: “Finalmente decidimos cambiar, tomarnos todo el 2020 para analizar específicamente y en profundidad qué sería el programa EM:FOCO, cuáles son los contenidos que nos interesan compartir con los estudiantes, qué perfil queremos de bailarín”.

Eventualmente, se dieron cuenta de que muchos bailarines aún esperaban mantener un entrenamiento aunque fuese en sus casas y, en un gesto de compromiso con los profesores, decidieron continuar con otro tipo de contenidos. Reforzamientos una vez a la semana, con un profesor diferentes cada mes, para ayudar a quienes no podían asistir a lecciones presenciales por la pandemia.

Pero ni Darwin ni el resto del equipo de Escénica en Movimiento (conformado por 10 profesionales), podrían haber adivinado que los usuarios que se conectarían a sus clases serían personas que jamás habían bailado antes. “Claro, porque la gente que no se atrevía a ir a un taller o que no tenía tiempo, ahora lo puede hacer desde la casa, sin sentir vergüenza”, explica.

La pandemia significó un cambio en el estilo de vida de personas en el mundo entero, y así como cerró varias puertas y la sociedad ha tenido que reinventarse, también abrió ventanas para que nuevas posibilidades, que quizás nunca hubiésemos esperado, estén a nuestro alcance.

¿Bailamos?

Como ocurre con otras disciplinas en el ámbito de las artes escénicas, la danza como práctica puede parecer imposible de enseñar por las plataformas digitales. Para Escénica en Movimiento ha sido difícil, pero viable. Comenzaron con un plan de seis profesores para impartir lecciones desde mayo hasta octubre y, a medida que pasó el año, debieron readaptar las plataformas y formatos en las que impartían las

VER CONTENIDO
MULTIMEDIA

clases. Comenzaron con videos publicados en Youtube, donde se mostraban paso a paso las coreografías y se guiaba a la audiencia con palabras y ejemplos visuales.

Pero esta versión no satisfizo los requerimientos de EM:FOCO ni de sus maestros. Después de unos meses, intentaron con reuniones en Zoom durante los sábados, donde pudieron recibir el feedback de los estudiantes. Aún así, creyeron que podían hacer más: "Estuvimos atentos a lo que estaba pasando, porque cuando comenzamos a hacer clases en Zoom, existían otras ofertas en Concepción y el país (...) pensamos que el formato estaba acabándose".

Así, decidieron unir fuerzas con otras academias y crearon alianzas que potenciaron el aumento de audiencias y el repertorio de materias.

publicados en Youtube, donde se mostraban paso a paso las coreografías y se guiaba a la audiencia con palabras y ejemplos visuales.

Pero esta versión no satisfizo los requerimientos de EM:FOCO ni de sus maestros. Después

de unos meses, intentaron con reuniones en Zoom durante los sábados, donde pudieron recibir el feedback de los estudiantes. Aún así, creyeron que podían hacer más: “Estuvimos atentos a lo que estaba pasando, porque cuando comenzamos a hacer clases en Zoom, existían otras ofertas en Concepción y el país (...) pensamos que el formato estaba acabándose”.

Así, decidieron unir fuerzas con otras academias y crearon alianzas que potenciaron el aumento de audiencias y el repertorio de materias.

Arabesque y Robocop

Lorena Zurita comenzó este año enseñando ballet en su academia homónima. Antes, se desempeñó como coordinadora pedagógica en EM:FOCO. Gisella Muñoz y Felipe Torres, exalumnos de EM:FOCO, formaron La Vieja Escuela, espacio donde instruyen sobre danzas sociales urbanas (hip hop, breakdance, entre otras). Ahora, esos enlaces con Escénica en Movimiento se fortalecieron gracias a la alianza que permiten las plataformas digitales: “decidimos apoyar ciertas instancias que ya se estaban

realizando en Concepción y que tal vez necesitaban apoyo para que se potenciarán más”, comenta Darwin.

Además de ayudar con la difusión de los laboratorios que se impartieron durante octubre e inicios de noviembre, cooperaron con el pago de los profesores de dichas academias y con las sesiones de Zoom para dar las clases. Sobre el trabajo colaborativo con estas escuelas, Darwin cuenta que “fue una super bonita experiencia, porque logramos apoyar esta instancia y nosotros también relacionarnos más con este tipo de danza. Que también son otras generaciones de bailarines y otras generaciones de cómo ven el movimiento y cuál es la relación que tienen con el cuerpo”.

Festival en digital

La nueva misión de Escénica en Movimiento es sacar adelante el Festival LOFT, un proyecto que sale casi cada año, donde artistas nacionales e internacionales participan con residencias creativas, puestas en escena y obras, desplegando un sinnúmero de programas culturales orientados al movimiento.

La versión del 2020, LOFT: Fuera de lugar, se preparó para exhibir 12 propuestas artísticas, desde conversatorios hasta un mapping. El festival comenzó el 14 de noviembre y se extenderá hasta el 5 de diciembre y la presentación de los espectáculos será transmitido en los sitios Web de Fundación Teatro a Mil, Teatro Biobío, streamings en Facebook Live, entre otros.

Sin importar si decidimos verlo cómodamente detrás de una pantalla, o levantarnos del sillón para ser parte de una coreografía o ejercicio corporal, el baile ha conseguido hacer su camino hasta nuestro cotidiano. Ya no hay excusas para desentendernos de la conexión mente y cuerpo que podemos disfrutar poniendo consciencia a nuestros pasos, EM:FOCO se encargó de eso.

PERIPECIAS DE ARTE

ENTREVISTA

Docentes, cuidadores y artistas-educadores, han pasado por un proceso tan dramático como sus estudiantes. La resiliencia y adaptabilidad han sido elementos claves para salir adelante durante este año, y para alcanzar el anhelado equilibrio interior, en el contexto actual de crisis social y sanitaria, es necesario realizar un trabajo extra. Es por esto que la Mesa de Educación Artística Provincia de Concepción impulsó la instancia Peripecias de Arte para el Bienestar, un espacio para que los grandes tuvieran un momento de introspección antes de seguir enseñando a los chicos.

NADIA COTTESCU

CLAUDIA MELGAREJO

XIMENA PEÑA

SANDRA MARÍN

Peripecias se desarrolló en cuatro talleres virtuales los sábados de septiembre, que luego fueron adaptados a cápsulas audiovisuales que se transmiten en Youtube. "Autoconocimiento mediante el color", dictado por **Nadia Cottescu**; "Meditación con sonidos vocales", por **Claudia Melgarejo**; "Taller de movimiento expresivo" por **Ximena Peña**; y "El fanzine como mesa del espacio creativo" por **Sandra Marín**.

En conversación con algunas de las talleristas, nos adentramos en las prácticas pedagógicas de cada especialista para visualizar cómo desde el arte y la creatividad es posible construir un espacio de bienestar. También abordamos los conflictos que surgen con el trabajo a distancia.

¿Cuáles crees que son los factores fundamentales que influyen en el proceso creativo y el bienestar?

Claudia: Creo que el "permiso a ser" es un factor que está bien ausente en el sistema. En el rol que juegues hay un "se supone que" que debes cumplir, ya seas estudiante, adulto mayor, trabajador, etc. Solo "los artistas" tenemos este permiso, que está ligado a un montón de caricaturas y prejuicios. En fin, una cosa con la otra. Dentro de mi

que hacer en torno a lo educativo, es una de las cosas que destaco: las personas con las que aprendemos (siempre somos ambos los que aprendemos) tienen la libertad de ser o la misión de aprender a permitirse ser, muy en conexión con ellos mismos, para, desde esa esencia, interactuar con los marcos culturales impuestos. Entonces, creo que en el proceso creativo, el sentirse bien haciendo lo que sientes, cuando logras consistencia entre el sentimiento y el discurso en torno a tu obra o producto creativo, influye muy favorablemente en que logres expresar tu sentir y tu razón con éxito pleno.

¿Cómo puede ayudar la iniciativa Peripecias de Arte para el Bienestar a los educadores y educadoras?

Sandra: El punto álgido de estas Peripecias del Arte y el Bienestar, en esta oportunidad, veo que es el hecho de cruzar cuatro visiones con un mismo fin. Esto significa que las educadoras y educadores pueden conectarse y trazar relaciones interdisciplinarias. La danza, la música, el trabajo interno y el diseño de la imaginación son una misma mesa para conversar. Creo que indagar en estos lenguajes es el camino que se nos viene

para atravesar hacia la nueva dimensión educativa que se nos acerca. Las materias tradicionales deben darle la mano a nuevas provocaciones que activen a los estudiantes postpandémicos.

¿Qué aspectos fueron más complejos de resolver en el proceso de planificación y producción de tu taller en Peripecias de Arte para el Bienestar?

Nadia: Creo que el mayor desafío para mí fue encontrar una actividad que pudiera abordar los objetivos planteados por la Mesa de Educación Artística de Concepción en un taller acotado. En general, realizo talleres de mínimo 10 sesiones donde los y las participantes pueden desarrollar un proceso creativo y terapéutico a lo largo de estas y existe un acompañamiento mayor. Por lo mismo escogí una actividad muy simple y concreta basada en el uso del color. Otro desafío fue resguardar la intimidad de las participantes ya que durante el taller se realizó un registro para luego ser editado como cápsula. Para poder garantizar un espacio seguro y de contención, dividí el taller en dos partes. En la primera realizamos el ejercicio práctico y este taller fue grabado, sin

VER CONTENIDO
MULTIMEDIA

registrar a las participantes. En la segunda parte hicimos una sesión de reflexión en torno a lo creado donde las participantes pudieron compartir sus experiencias, esta parte no fue grabada. Se generó un ambiente muy grato en ambas sesiones y agradezco enormemente a las participantes su disposición a abrirse y compartir aspectos de su vida.

¿Cómo has adaptado la educación artística en tiempos de pandemia?

Claudia: Desde el estallido social, empecé con las sesiones RESUENA a través de Facebook, hoy también a través de Instagram. Esto porque tengo la certeza de que el arte es un súper medio para que las personas conecten consigo mismas. Ese ha sido un vuelco decidido y trabajoso en el que he puesto mi energía y mi tiempo, pero super consistente con mi creencia acerca del rol del arte y de mi rol de comunicadora. Son sesiones libres, no hay dinero de por medio, hay otras formas de energía, otros beneficios. Por otro lado, volcarme hacia la realización de clases virtuales ha sido la manera. Talleres también, acabo de terminar 10 sesiones de taller de meditación con sonidos vocales desarrolladas en plataforma virtual con mucho éxito.

Sandra: ¡Ha sido una modalidad que atravesó todo! Lo más importante ha sido poder regular la intensidad en pantalla. A veces uno quisiera entrar por la lucecita verde del compu y ayudar, abrazar o hacer algo en el lugar donde está el otro. Creo que ha crecido considerablemente mi uso del vocabulario, para poder ayudar a armar prototipos e imaginar narraciones sin estar presente. O sea, muchas veces las cosas se resuelven mirando al compañero o mostrando in situ un gesto, por pantalla todo cambia y el diálogo de forma aguda es lo más importante. Creo que además he abierto mucho más el espacio de conversación y puesta en común de los participantes, antes creía que lo más importante era transferir la mayor cantidad de información, ahora veo que es más necesario abrir las instancias en que se puedan comentar lo que a cada uno hizo, cómo lo hizo y expresar sus sensaciones.

Nadia: (Referido a arteterapia) Desde comienzos de la pandemia he modificado mi práctica terapéutica adaptándome, al igual que muchos, a la modalidad de teletrabajo. Actualmente trabajo con todos mis usuarios en modalidad remota, ya sea por videollamada en formato

individual, o por videoconferencia en el formato grupal. Si bien esto ha requerido muchas adaptaciones por parte de todos, no deja de sorprenderme el hecho de que a pesar de la distancia se logran objetivos terapéuticos y se observan desarrollos en los y las participantes. Si me hubiesen preguntado en febrero de este año si se podía hacer arteterapia a distancia, habría respondido que no con toda convicción. Este período ha conducido a nuevas reflexiones y nuevas prácticas, cuestionar el propio quehacer, pensar en lo esencial y buscar maneras de responder a las necesidades de la contingencia ha sido un proceso de desafíos y crecimiento. Obviamente hay limitaciones en el formato virtual, pero también hay ventajas, como la posibilidad de trabajar con usuarios que viven en comunas alejadas.

CUADERNOS
ALAMESA

Artistas del Acero
Corporación Cultural

