
CATÁLOGO

COLECCIÓN
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

El año 2015, el Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura inauguró una colección de recursos pedagógicos, cuya finalidad es poner en valor el patrimonio artístico nacional y vincularlo con el currículum escolar. Para ello produce contenidos y herramientas didácticas destinados al sistema educativo formal y no formal, junto con promover el vínculo entre ambos. En la elaboración de los materiales didácticos se resalta el rol central de las artes en los procesos de aprendizaje, entendiéndolo como activador del pensamiento crítico, la creatividad, las habilidades socioafectivas y la sensibilidad estética.

[VIDEO COLECCIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA](#)

[TODAS LAS PUBLICACIONES EN CULTURA.GOB.CL](#)

ÍNDICE

Línea Cuadernos Pedagógicos

- > LOS JAIVAS Y LA MÚSICA LATINOAMERICANA | 6
- > EL POTENCIAL EDUCATIVO DE LA FOTOGRAFÍA | 8
- > UN VIAJE AL CINE DE RAÚL RUIZ | 10
- > BAFONA: EL POTENCIAL EDUCATIVO DE LA DANZA | 12
- > ALUMBRADO POR EL RELÁMPAGO: GONZALO ROJAS Y SU POESÍA | 14
- > VIOLETA PARRA, 100 AÑOS | 16
- > ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE: EXPERIENCIAS MUSICALES PARA LA ESCUELA | 18
- > PATRICIO GUZMÁN. CINE DOCUMENTAL Y MEMORIA | 20
- > NEMESIO ANTÚNEZ, 100 AÑOS | 22
- > DESDE EL ARCHIVO DE LA ESCENA TEATRAL | 24
- > ARTE CONTEMPORÁNEO EN CHILE | 26

Línea Reflexión

- > EL (F)ACTOR INVISIBLE. ESTÉTICA COTIDIANA Y CULTURA VISUAL EN ESPACIOS ESCOLARES | 30
- > LA ESCUELA EN ENTREDICHO. CONVERSACIONES CON CLAUDIO DI GIROLAMO | 32
- > EDUCAR LA INSTITUCIÓN. ENCUENTRO DE EDUCADORXS EN TORNO A LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA | 34
- > CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (VERSIÓN ACTUALIZADA) | 36
- > EDUCACIÓN + ARTE. TRABAJOS POR PROYECTOS | 38

Línea Mediación Artística

- > CARTILLAS EDUCATIVAS DE CINE CHILENO | 42
- > LA ARQUITECTURA COMO VENTANA DE OBSERVACIÓN Y APRENDIZAJE: PROPUESTA PEDAGÓGICA A PARTIR DE *MONOLITH CONTROVERSIES* | 44
- > PROPUESTA PEDAGÓGICA A PARTIR DE LA EXPOSICIÓN *LOS ESPÍRITUS DE LA PATAGONIA AUSTRAL* | 46
- > MARGOT LOYOLA EN EL AULA | 48
- > CARTOGRAFÍA DE ARTISTAS. UN JUEGO INSPIRADO EN LOS PREMIOS NACIONALES DE LITERATURA Y ARTES | 50

Línea Difusión

- > III SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: "EL ARTE TRANSFORMA LA EDUCACIÓN" | 54
- > APORTES DE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS A LA EDUCACIÓN. FICHAS DESCRIPTIVAS | 56
- > MANUAL PEDAGÓGICO CAPTURA TU ENTORNO. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESCOLAR DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL | 58
- > ARTE, EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 2013-2018 | 60
- > ORIENTACIONES DE LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 62
- > SECRETOS DE LA NATURALEZA. RECOMENDACIONES PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 64
- > PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROGRAMA ACCIONA: UNA PROPUESTA DESDE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | 66

COLECCIÓN
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

LÍNEA | CUADERNOS PEDAGÓGICOS

Dirigida al sistema formal de educación, el objetivo de esta línea es promover el trabajo interdisciplinario en las escuelas a través de figuras y temáticas artísticas emblemáticas que forman parte del patrimonio cultural del país. Cada cuaderno pone en relieve aspectos narrativo-biográficos, histórico-culturales y artísticos del tema tratado, a partir de los cuales se despliegan unidades didácticas acordes con las bases curriculares vigentes, para ser trabajadas articuladamente desde distintas asignaturas, tanto artísticas como no artísticas. Se distribuyen impresos a todas las bibliotecas escolares y otras bibliotecas públicas.

LOS JAIVAS Y LA MÚSICA LATINOAMERICANA

El aporte de Los Jaivas a la música chilena y latinoamericana es de una riqueza expresiva que puede entusiasmar, guiar y servir de ejemplo para trabajar los contenidos del currículo escolar en cualquier nivel de enseñanza. Este cuaderno pedagógico es un aporte a la labor de los y las docentes en razón de dar a conocer la música latinoamericana a los y las estudiantes, con el objetivo de que estos desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la identidad personal a partir de la experimentación libre y del trabajo colaborativo en la creación de obras musicales, así como también aprecien el patrimonio musical y artístico chileno como contenido transversal a las distintas asignaturas.

Con esta publicación se inició formalmente la elaboración de material didáctico como uno de los componentes estratégicos del Programa Nacional de Desarrollo Artístico. Es el primer material perteneciente a la Colección Educación Artística, recopilación de recursos pedagógicos orientada a acercar las artes y la cultura a las aulas, abordando tópicos artísticos y culturales relevantes a nivel país para entregar a docentes contenidos con pertinencia cultural y herramientas concretas, de manera de trabajarlos en relación al currículo y desde las distintas asignaturas, buscando transversalizar los aportes de la educación artística más allá de las asignaturas de Artes y Música.

Es así como docentes de otras asignaturas, tales como Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Lenguaje y Comunicación, coordinados con el o la profesor(a) de Música, pueden trabajar unidades complementarias en las que desarrollen sus propios objetivos.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

LA HISTORIA DE LOS JAIVAS

LOS JAIVAS Y LA MÚSICA LATINOAMERICANA

1. Géneros y movimientos de la música popular del siglo XX presentes en la obra de Los Jaivas
2. Estilos de la música latinoamericana presentes en la obra de Los Jaivas
3. Los Jaivas y Alturas de Machu Picchu

ELEMENTOS DEL LENGUAJE MUSICAL

1. Cualidades del sonido
2. Sonido y ruido
3. Patrones rítmicos y agógica
4. Forma y estructura
5. Improvisación y composición

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1: Descubriendo mi música en compañía de Los Jaivas

- Propuesta didáctica transversal para 3° Básico
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Música

Unidad 2: Conociendo la música de Chile

- Propuesta didáctica transversal para 6° Básico
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Música

Unidad 3: Conociendo la música latinoamericana

- Propuesta didáctica transversal para 7° Básico
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Educación Artística (Música)

Unidad 4: Aprendiendo a producir una obra musical

- Propuesta didáctica transversal para 3° Medio
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Artes Musicales

BIBLIOGRAFÍA

FICHA	
Título:	<i>Los Jaivas y la música latinoamericana</i>
Año:	2015/2 ^{da} edición: 2016
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en convenio con Fundación Los Jaivas
Colección:	Educación Artística
Línea:	Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	120
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	DVD con obra musical de Los Jaivas. Incorpora además recursos gráficos y audiovisuales.
Distribución:	13.000 ejemplares. CRA, Bibliotecas públicas, Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-116-0
ISBN (pdf):	978-956-352-117-7
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/05/cuaderno-los-jaivas.pdf

EL POTENCIAL EDUCATIVO DE LA FOTOGRAFÍA

Esta publicación nace con el objetivo de contribuir a educar en el lenguaje visual a los y las estudiantes del país, como una forma de adquirir y desarrollar las capacidades que les permitan conocer su entorno y desarrollar una lectura crítica de la realidad frente al cúmulo de imágenes que los rodean. La fotografía, en tanto lenguaje, arte y patrimonio cultural, tiene en sí misma un valor incalculable, pero además es un hacer cotidiano que entusiasma a todo tipo de personas. De ahí que puede ser especialmente útil para trabajar los contenidos del currículo escolar en la asignatura de Artes Visuales en todo nivel de enseñanza. Asimismo, el conocimiento del lenguaje fotográfico puede dar forma a un material que convoque a otras áreas del arte y del conocimiento en general (Tecnología; Orientación; Historia, Geografía y Ciencias Sociales), y que, por tanto, pueda ser trabajado de manera transversal en distintas asignaturas.

Es así que *El potencial educativo de la fotografía* busca, en primer lugar, que los y las estudiantes conozcan los aspectos técnicos, estéticos y éticos de la disciplina, ayudándolos a fortalecer su capacidad de observar el entorno de manera crítica y permitiéndoles expresar un punto de vista propio. En segundo lugar, que aprendan a valorar nuestro patrimonio fotográfico como expresión artística y de la memoria del país, poniendo a su disposición y de los docentes imágenes históricas y de fotógrafos chilenos(as) contemporáneos(as) para trabajar en la escuela.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

EL ARTE DE LA FOTOGRAFÍA

1. Géneros fotográficos
2. El valor de la fotografía

EL LENGUAJE FOTOGRÁFICO

1. Principios técnicos de la fotografía
2. Elementos de la fotografía

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1: Mi mundo a través de la fotografía

- Propuesta didáctica transversal para 4° Básico
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Artes Visuales

Unidad 2: Digo quién soy a través de la fotografía

- Propuesta didáctica transversal para 6° Básico
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Artes Visuales

Unidad 3: La imagen que quiero promover

- Propuesta didáctica transversal para 7° Básico
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Artes Visuales

Unidad 4: Quiero cambiar la imagen de mi mundo

- Propuesta didáctica transversal para 4° Medio
- Propuesta de unidad didáctica para la asignatura de Artes Visuales

BIBLIOGRAFÍA

FICHA	
Título:	<i>El potencial educativo de la fotografía</i>
Año:	2015
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	132
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	DVD con un set de fotos para trabajar en aula. Incluye infografías sobre la historia de la imagen fotográfica
Distribución:	13.000 ejemplares. CRA, Bibliotecas públicas, Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-143-6
ISBN (pdf):	978-956-352-144-3
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/el-potencial-educativo-de-la-fotografia-cuaderno-pedagogico/

UN VIAJE AL CINE DE RAÚL RUIZ

Raúl Ruiz constituye un pilar fundamental para nuestra cultura. Es una de esas figuras indispensables de nuestra historia, que si bien forjó su carácter en Chile, necesitó ir más allá de nuestras fronteras para consolidarse. Un Raúl Ruiz que se convirtió para el mundo en Raoul, pródigo director, político, migrante y, sin embargo, tan enraizadamente chileno. Creador de relevancia mundial, durante su vida filmó más de cien películas, quince de ellas en distintas localidades del territorio nacional, en las que mostró una capacidad enorme de interpretar nuestra identidad mediante obras cargadas de ironía, humor y surrealismo.

Hizo del cine un campo de ensayo y exploración de las más variadas ideas, formatos y lenguajes audiovisuales, al desarrollar proyectos cinematográficos innovadores, lo que le valió la fama de ser un autor difícil, al no contar en sus películas una historia convencional, con conflictos morales y curvas dramáticas intensas, al contrario de lo que sucede en el cine comercial de Hollywood. No se limitó a repetir la clásica fórmula del cine industrial, según la cual el cine debe contar una historia, subordinando todos los recursos visuales y sonoros a esa única exigencia narrativa. Nunca cejó en una búsqueda distinta y su descubrimiento de nuevas funciones o posibilidades expresivas de la imagen no provino solamente de su saber técnico o artístico; provino también de su amplio conocimiento de la cultura popular.

Un viaje al cine de Raúl Ruiz expande los alcances de esta figura del arte nacional a las comunidades educativas, buscando ser una herramienta concreta para continuar difundiendo los aportes del cine a la educación y los aportes transversales de los lenguajes artísticos a ella. La propuesta se desarrolla a partir de dos de sus películas realizadas en Chile: *Tres tristes tigres*, su primer largometraje, y *Cofralandes*, de gran valor simbólico, ya que marca su regreso a filmar en su país luego del exilio.

Elaborado por el profesor Christian Miranda, exdirector académico del Archivo Ruiz-Sarmiento del Instituto de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, este cuaderno acentúa un aspecto particular del cine de Ruiz, entre muchos otros posibles: su interés en la cultura popular chilena y su confianza en la capacidad del cine para indagar y hacer visible los rasgos idiosincráticos más imperceptibles de una comunidad, cuyo discernimiento puede fortalecer su identidad o el sentido de pertenencia, incluso si algunos de esos rasgos son a todas luces negativos.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

BIOGRAFÍA DE UN CINEASTA

EL CINE DE RAÚL RUIZ

- El cine de la infancia
- La experiencia del teatro
- Del teatro al cine
- Primer período creativo (1968 - 1973)
- Segundo período creativo (1974 - 2011)
- Ruiz en la historia del cine
- Una vuelta por el cine clásico
- Los “nuevos cines” de los años 60
- Cine y tecnología
- La improvisación
- El Nuevo Cine chileno
- Poética del cine
- Contra el conflicto central
- El efecto de extrañamiento
- Las seis funciones del plano

CHILE Y SU CULTURA POPULAR EN EL CINE DE RAÚL RUIZ

- La cultura popular
- La parodia de lo chileno
- El retorno de las imágenes de Chile
- Filmografía comentada

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1. Chile: un territorio imaginado. 3° Medio

Lenguaje y Comunicación / Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Unidad 2. Representación de la cultura popular y las transformaciones de la sociedad chilena. 3° Medio

Historia, Geografía y Ciencias Sociales / Artes Visuales

Unidad 3. La representación de la cotidianidad chilena. 4° Medio

Lenguaje y Comunicación / Artes Visuales

Unidad 4. Las imágenes sobre Chile. 4° Medio

Filosofía / Lenguaje y Comunicación

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA

FICHA	
Título:	<i>Un viaje al cine de Raúl Ruiz</i>
Año:	2016
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en colaboración con Archivo Ruiz-Sarmiento, Instituto de Arte PUCV
Colección:	Educación Artística
Línea:	Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	136
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	DVD. Incluye las películas <i>Tres tristes tigres</i> y <i>Cofralandes I</i>
Distribución:	CRA (Educación Media), Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-165-8
ISBN (pdf):	978-956-352-166-5
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/un-viaje-al-cine-de-raul-ruiz-cuaderno-pedagogico/

BAFONA: EL POTENCIAL EDUCATIVO DE LA DANZA

Esta publicación pone a disposición de la comunidad educativa el conocimiento pedagógico que el Ballet Folklórico Nacional (Bafona) –elenco estable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio– ha adquirido en sus 50 años de historia. A partir de la conmemoración del medio siglo de historia de la agrupación, y en concordancia con su vocación docente, surgió la motivación por generar una propuesta pedagógica que rescatase esta práctica y propusiera a los y las docentes de distintas asignaturas estrategias para trabajar diferentes contenidos del currículum formal con herramientas metodológicas de la danza, enriqueciendo sus experiencias de aprendizaje con el movimiento corporal abordado desde un enfoque artístico.

La propuesta pedagógica que ofrece esta publicación busca reforzar la idea de que la enseñanza de la danza puede contribuir a entregar una educación más integral y creativa, más activa y saludable, reforzando las relaciones interpersonales y las dinámicas grupales que pueden coadyuvar a una mejora de la calidad de vida para las nuevas generaciones de estudiantes del país. Un primer paso para validar la enseñanza de la danza es reconocer el potencial del movimiento corporal como otra forma de aprehender y pensar el mundo, más allá de las habilidades y capacidades lógico-racionales y físicas que suelen estimularse en el sistema educativo actual. La danza no solo educa el cuerpo, sino que da expresión a la vida afectiva, fortalece la voluntad y ejercita la vida social. Así como en la danza convergen los distintos lenguajes artísticos, a través del movimiento también es posible trabajar interdisciplinariamente contenidos de asignaturas diversas, condición pedagógica que hasta ahora no ha sido del todo atendida.

Este cuaderno pedagógico constituye, entonces, una invitación a los docentes a introducir metodologías propias de la danza para trabajar objetivos y contenidos curriculares a través del movimiento. Una propuesta de aprendizaje que incorpora el trabajo corporal y la dimensión artística a las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Lenguaje y Comunicación; y Educación Física y Salud, en busca de generar estrategias interdisciplinarias de trabajo en la escuela que permitan avanzar hacia una educación integral y que a su vez promueva la creatividad.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

LA DANZA EN CHILE

Surgimiento de la danza profesional en Chile

Contribuciones de artistas nacionales a la danza

La danza independiente en las décadas de 1980 y 1990

La danza tradicional como fuente de inspiración y creatividad: el Bafona

MOVIMIENTO CON SENTIDO Y DANZA EN EL AULA

Movimiento desde el origen

Danza y vida social

Danza y educación

Danza y percepción: el cuerpo como proliferación de lo sensible

La danza: una arista de la educación artística

Elementos del lenguaje de la danza

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1. Chile: Transformar la palabra en movimiento. 2° Básico

Lenguaje y Comunicación en articulación con Música y Artes Visuales

Unidad 2. Los puntos cardinales son tres: yo, el otro y el espacio. 6° Básico

Historia, Geografía y Ciencias Sociales en articulación con Música y Artes Visuales

Unidad 3. Yo y otros en un solo cuerpo en movimiento conjunto: el huayno. 7° Básico

Educación Física y Salud en articulación con Música y Artes Visuales

Unidad 4. De la palabra al cuerpo y del cuerpo al espacio. 2° Medio

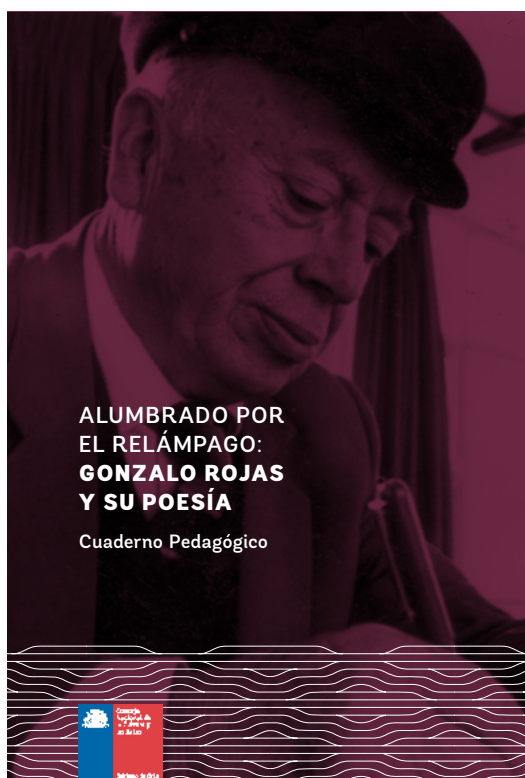
Lenguaje y Comunicación en articulación con Música y Artes Visuales

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

FICHA	
Título:	<i>Bafona: el potencial educativo de la danza</i>
Año:	2016
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	120
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	DVD con fragmentos de obras de Bafona: <i>Chiloé, Patagonia, Aymara Marka y América</i>
Distribución:	7.000 ejemplares. CRA (de establecimientos municipales), Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-182-5
ISBN (pdf):	978-956-352-183
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/cuaderno-bafona/

ALUMBRADO POR EL RELÁMPAGO: GONZALO ROJAS Y SU POESÍA

Gonzalo Rojas (1916-2011) no solo fue uno de los poetas fundamentales del siglo XX, autor de una obra que entrega testimonio de algunas de las transformaciones sociales, políticas e intelectuales más importantes de su tiempo, sino también un magnífico educador. Su rol en la reapropiación de las distintas tradiciones poéticas y el impacto sobre la experiencia individual, su trabajo pionero en la organización de ambiciosas iniciativas de extensión artística y cultural, hacen de Rojas una potente figura para las artes y la educación. Ese legado artístico y cultural tiene el potencial de contribuir a una búsqueda y exploración de espacios de acción creativa para el proceso educativo, y la construcción de una sociedad participativa y democrática.

Este cuaderno pedagógico es un breve encuentro con Gonzalo Rojas, cuyos poemas han merecido la atención y la admiración mundial, haciéndolo merecedor de reconocimientos como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (1992), el Premio Nacional de Literatura de Chile (1992), el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo, de México (1998), el Premio Cervantes de Literatura (2003) y la Medalla Gabriela Mistral (2009). El mismo interés revelan las antologías de sus poemas, y los estudios y traducciones a otras lenguas de sus obras, entre las que se cuentan: alemán, chino, inglés, italiano, francés, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, turco y griego.

Aparecen aquí en este libro, el hombre, el poeta, el niño deslumbrado por el relámpago, el joven en el encantamiento del amor, el estudiante insaciable, el profesor abriendo en sus estudiantes todas las posibilidades, el viajero interminable y, otra vez, el niño. Porque Gonzalo Rojas siempre volvía a esa materia preciosa: la infancia.

Esta publicación se compone de tres partes en diálogo mutuo que suman la aproximación biográfica y literaria, el enfoque didáctico y una antología que permite realizar las actividades propuestas y, sobre todo, facilitar el acceso y el conocimiento directo de la obra del autor. La primera parte contiene un relato panorámico de la vida del artista, centrada en episodios significativos o hitos biográficos, seguida por la entrega de claves para comprender su poesía, relacionadas con un sistema de preferencias y alusiones a la obra de numerosos autores, ejes temáticos, lenguaje, métrica y recursos rítmicos. La segunda parte desarrolla cuatro unidades didácticas, alineadas al Currículum Nacional, que permiten trabajar la obra de Gonzalo Rojas en Educación Parvularia, Básica y Media.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

ALUMBRADO POR EL RELÁMPAGO: HITOS BIOGRÁFICOS

Máscara, experiencia y mito: límites de una biografía
El relámpago
Un caballo
La tartamudez
Hallazgo de libros decisivos
Viaje bautismal a Santiago
Gonzalo Rojas y su generación literaria
Las vanguardias y el arte en las primeras décadas del siglo XX
Silabario de Heráclito
Gonzalo Rojas y Valparaíso, el trabajo como profesor y el primer libro
Vivir como poeta, el proyecto de la poesía activa
Revolución cubana y Unidad Popular
El exilio
Regreso a Chile
Años de madurez y finales

ARS POÉTICA: CLAVES PARA APRECIAR LA POESÍA DE GONZALO ROJAS

Poeta de rescate, poeta coral
Ejes temáticos
Lenguaje
Métrica y recursos rítmicos
Símbolos rojianos

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1. Gonzalo Rojas, alguien como tú

Nivel: 2° Nivel de Transición (Tramos IV y V)

Unidad 2. Primero un relámpago, después un galope

Nivel: 5° Básico

Unidad 3. Gonzalo, compañero de viaje

Nivel: 3° Medio

Unidad 4. Amor, deseo y libertad

Nivel: 4° Medio

SABES CÓMO ESCRIBO CUANDO ESCRIBO: ANTOLOGÍA DIDÁCTICA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FICHA	
Título:	<i>Alumbrado por el relámpago: Gonzalo Rojas y su poesía</i>
Año:	2017
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en colaboración con la Fundación de Estudios Iberoamericanos Gonzalo Rojas
Colección:	Educación Artística
Línea:	Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	142
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	DVD que incluye: el documental <i>Al fondo de todo esto duerme un caballo</i> , una selección de poemas de Gonzalo Rojas, audios con lecturas de Gonzalo Rojas y fichas para apoyar la implementación de las unidades
Distribución:	13.000 ejemplares. CRA, bibliotecas públicas, Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-223-5
ISBN (pdf):	978-956-352-224-2
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/cuaderno-gonzalo-rojas/

VIOLETA PARRA, 100 AÑOS

Con motivo de la celebración de los 100 años del nacimiento de Violeta Parra, el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio quiso relevar la figura de esta creadora sublime a través de diversas iniciativas que dieran a conocer tanto la obra como la filosofía de esta mujer, muchas veces nombrada como la más importante artista chilena de todos los tiempos.

Este cuaderno pedagógico es una invitación a que docentes y estudiantes aprecien y conozcan su trabajo, pero también a que se apropien de la libertad para vivir, aprender y crear que, a fin de cuentas, es la mayor lección artística de Violeta Parra. Frente a una creciente tendencia a la globalización musical, que puede ser entendida como la occidentalización de los parámetros de las músicas del mundo con fines comerciales, la identidad sonora es un espacio posible de resistencia, reivindicación y reinención de lo propio frente a la normalización y estandarización; uno de los elementos que permite a distintas culturas preservar su identidad.

La propuesta didáctica de este material –construida a partir de las orientaciones entregadas por Tita Parra, quien vivenció en primera persona las enseñanzas de su abuela– apunta a estimular a niños, niñas y jóvenes a ahondar en la dimensión estética y simbólica de la vida cotidiana. Se trata de una invitación a generar instancias para explorar sus capacidades creativas a partir de la observación de su entorno y realidad local, teniendo como ejemplo la metodología de investigación popular y la particular sensibilidad y visión de Violeta. De ahí que este libro más que un compendio de obras para ser apreciadas y reproducidas, propone distintos juegos y ejercicios perceptivos, creativos y analíticos que, apoyados en herramientas, medios y estéticas actuales, buscan vincular la vida y obra de Violeta Parra con la realidad de los y las estudiantes, para desde ahí producir nuevas creaciones y reflexiones originales que continúen enriqueciendo nuestra identidad cultural, priorizando el valor del proceso por sobre la búsqueda de resultados preestablecidos.

Las unidades didácticas que conforman este cuaderno tienen como hilo conductor fragmentos de la canción “Gracias a la vida”, entendida como manifiesto o arte poética de la autora en cuanto a su relación con la experiencia personal y social, los lenguajes artísticos, la investigación de la tradición y la relación con un público o comunidad. De esta canción se toman afirmaciones que sirven como entrada a la obra e imaginario de Violeta, en una progresión de ascendente abstracción, adecuada a la edad y desarrollo cognitivo de los niveles educativos.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

VIDA DE VIOLETA PARRA

La artista y su época
Infancia: el campo como hogar y el canto como alimento
Traslado a Santiago: “Salí de mi casa un día/ pa’ nunca retroceder”
Violeta se va a los campos: rescate y recopilación del canto campesino
El nacimiento de una artista
Violeta parte a Europa: “Soy la feliz Cenicienta...”
Vuelta definitiva a Chile: el sueño de la carpa

VIOLETA, ARTISTA MÚLTIPLE

La música de Violeta Parra
Las recopilaciones
Composiciones y discografía seleccionada
Fuentes de inspiración
El canto a lo poeta y las formas de la poesía popular
Décimas. Autobiografía en verso
Violeta visual
Su influencia

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1. 2° Básico

Música/ Artes Visuales/ Ciencias Naturales

Unidad 2. 5° Básico

Música/ Artes Visuales/ Lenguaje y Comunicación

Unidad 3. 8° Básico

Música/ Artes Visuales/ Lenguaje y Comunicación

Unidad 4. 2° Medio

Música/ Artes Visuales/ Historia, Geografía y Ciencias Sociales

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FICHA	
Título:	<i>Violeta Parra, 100 años</i>
Año:	2017
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en colaboración con la Fundación Museo Violeta Parra y la Fundación Violeta Parra
Colección:	Educación Artística
Línea:	Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	160
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	DVD que recopila una selección de la obra visual de Violeta Parra; una selección de clips del material audiovisual “Violeta Parra, pintora chilena”, realizado por la Fundación Violeta Parra bajo la dirección de Ignacio Agüero
Distribución:	13.000 ejemplares. CRA, bibliotecas públicas, Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-225-9
ISBN (pdf):	978-956-352-226-6
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/cuaderno-violeta-parra/

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE: EXPERIENCIAS MUSICALES PARA LA ESCUELA

La orquesta es el más grande instrumento musical occidental hasta ahora creado, instrumento colectivo que a través de los siglos ha ido variando en tamaño, en los instrumentos que la componen, a la vez que ha ido ampliando su repertorio, al interpretar diversos géneros musicales a lo largo de su historia.

Hoy la orquesta sigue siendo continuamente renovada. Algunas de dichas adaptaciones buscan generar interés en nuevas audiencias, siendo el público parte fundamental en la vida de toda expresión artística. Además, múltiples espacios de educación han tomado parte del mundo orquestal durante los últimos años, permitiendo así la inclusión de personas que de otro modo no hubieran conocido o aprendido un instrumento. Esto ha ido generando un nuevo ámbito de construcción social a través de la conformación de orquestas juveniles y amateur pertenecientes a barrios, escuelas y comunas, entre otros.

Este cuaderno pedagógico propone una forma lúdica para acercarse a la música clásica tomando como punto de inicio la apreciación de obras del repertorio de la Orquesta de Cámara de Chile (OCCH), elenco estable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Focalizando la observación en distintos aspectos del lenguaje musical, la escucha se presenta como punto de partida para reflexionar sobre distintas temáticas vinculadas a la creación musical, y así generar procesos creativos inspirados en el trabajo colaborativo que caracteriza a las orquestas.

La publicación ha sido elaborada como material de apoyo para docentes de 1° Básico a 4° Medio no solo de la asignatura de Música, sino también de otras asignaturas incluidas en los planes y programas del Ministerio de Educación, de manera que puedan desarrollar un trabajo transversal a partir de sus contenidos. Incluye unidades didácticas para Básica y Media, y un trabajo articulado entre Música y asignaturas como Artes Visuales; Filosofía; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Lengua y Literatura; Psicología y Tecnología.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

LA ORQUESTA

- Breve historia de la orquesta
- Instrumentos de tradición orquestal
- El orgánico orquestal
- Principales referentes en la historia de la orquesta
- La orquesta de cámara

LA MÚSICA ORQUESTAL

- Desarrollo estético de la música orquestal
- Las formas instrumentales de la música sinfónica
- Guía de iniciación al repertorio orquestal

LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE

- Historia del elenco
- Hitos en su trayectoria
- Rol educativo y social

ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE MUSICAL

- La forma
- El ritmo
- La altura
- La dinámica
- La textura
- El timbre
- La notación musical

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1. Introducción a la música orquestal. Nivel 4° básico

Asignaturas: Música y Tecnología

Unidad 2. La sinestesia y la música orquestal. Nivel 7° básico

Asignaturas: Música y Artes Visuales

Unidad 3. La interpretación orquestal como acto comunicativo. Nivel 1° medio

Asignaturas: Música y Lengua y Literatura

Unidad 4. La mujer en la historia de la música orquestal. Nivel 3° medio

Asignaturas: Artes Musicales; Filosofía y Psicología; e Historia, Geografía y Ciencias Sociales

REFERENCIAS Y ANEXOS

FICHA	
Título:	<i>Orquesta de Cámara de Chile: experiencias musicales para la escuela</i>
Año:	2017
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	136
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	DVD con registros de audio de interpretaciones de la OCCH, clips audiovisuales para dar cuenta de conceptos musicales, registros audiovisuales de dos conciertos de la OCCH e infografías explicativas
Distribución:	13.000 ejemplares. Consejos Regionales de Cultura, Bibliotecas públicas, CRA.
ISBN (papel):	978-956-352-259-4
ISBN (pdf):	978-956-352-260-0
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/cuaderno-occh/

PATRICIO GUZMÁN. CINE DOCUMENTAL Y MEMORIA

La presente publicación es una oportunidad para contribuir a la difusión y el diálogo con las nuevas generaciones, tanto de la obra esencial del realizador Patricio Guzmán, como de la importancia cultural del género documental. El material se orienta a estimular la lectura de las diversas perspectivas que estas películas documentales tienen con la memoria y nuestro país, la memoria de la historia, de los sueños colectivos, de los dolores profundos provocados por la dictadura y de las diversas dimensiones que conforman nuestra cultura.

Los contenidos de este cuaderno pedagógico –elaborados por la Cineteca Nacional de Chile en conjunto con el Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio– contaron con la revisión del mismo Patricio Guzmán. Se estructuran en tres secciones: la primera, “Cine y memoria”, presenta la filmografía del cineasta y describe tres grupos que permiten comprender las transformaciones de su cine. La segunda sección, “Fichas educativas para el debate y la apreciación cinematográfica”, desarrolla una secuencia de mediación para cada una de las películas descritas y está dirigida a espacios de educación formal y educación no formal, permitiendo a docentes y mediadores culturales dinamizar y generar actividades para que los y las jóvenes aprecien el cine y participen en actividades que les permitan desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes vinculadas con diversos sectores de aprendizaje.

La tercera sección, “Aplicación didáctica para establecimientos educacionales”, se dirige específicamente a docentes de la educación formal y propone cinco proyectos que permiten coordinar un trabajo multidisciplinario en torno a las temáticas abordadas en los documentales propuestos: *La batalla de Chile I, II y III* (1975, 1976 y 1979); *Chile, la memoria obstinada* (1997); *El caso Pinochet* (2001); *Salvador Allende* (2004); *Nostalgia de la luz* (2010); *El botón de nácar* (2015), contenidos en el DVD que acompaña la publicación.

La selección de documentales que se presenta en este material corresponde a distintos momentos de la biografía cinematográfica de Guzmán, que en su totalidad permiten comprender la conflictiva

y profunda relación del autor con Chile. Desde la Unidad Popular y el quiebre provocado por el golpe militar hasta la visión reflexiva de un país que, 40 años después, sigue viviendo el duelo de un quiebre social que no ha terminado de repararse.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CINE Y MEMORIA

- Inicios en el cine
- Filmografía
- Grupos temáticos

FICHAS EDUCATIVAS PARA EL DEBATE Y LA APRECIACIÓN CINEMATográfica

- Grupo 1: La memoria del sueño colectivo
- Grupo 2: La reescritura histórica y los protagonistas del drama de Chile 48
- Grupo 3: Recordar a través de fragmentos

APLICACIÓN DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

- Proyecto 1: Tu memoria obstinada
- Proyecto 2: El álbum de fotografías
- Proyecto 3: Tarjetas postales para el futuro
- Proyecto 4: Cielo y desierto, espejo del individuo
- Proyecto 5: Las voces del agua

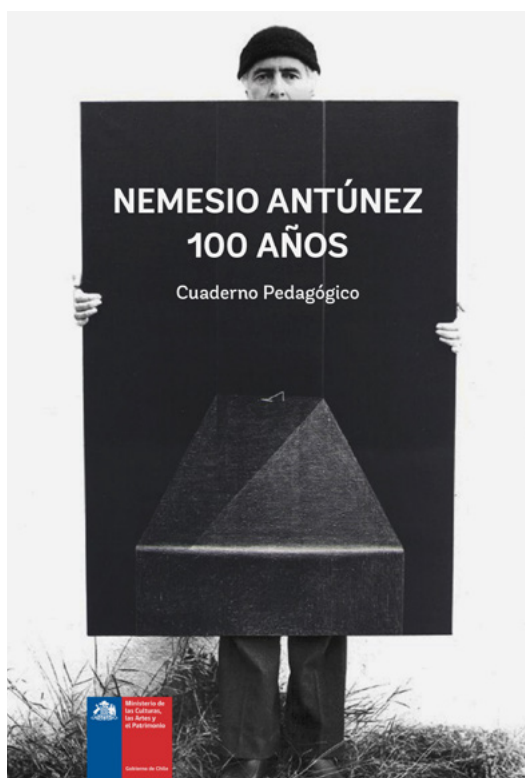
ANEXOS

- Glosario de términos cinematográficos
- Resumen de alineación curricular

REFERENCIAS

FICHA	
Título:	<i>Patricio Guzmán. Cine documental y memoria</i>
Año:	2017 / 2 ^{da} edición: 2018
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y Cineteca Nacional de Chile, con colaboración del Ministerio de Educación
Colección:	Educación Artística
Línea:	Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	140
Formato:	19 x 28 cm + Caja contenedora
Material complementario:	Caja con ocho DVD. Incluye los seis documentales a partir de los que se desarrolló la propuesta pedagógica: <i>La batalla de Chile</i> , <i>Chile la memoria obstinada</i> , <i>El caso Pinochet</i> , <i>Salvador Allende</i> , <i>Nostalgia de la Luz</i> (más seis cortometrajes) y <i>El botón de nácar</i>
Distribución:	600 ejemplares (edición especial con pack de DVDs. 2 ^{da} edición: 3.000 ejemplares (2018). Red de Cineclub Escolar, bibliotecas públicas, Consejos Regionales de Cultura
ISBN:	978-956-8529-52-9
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/cuaderno-pedagogico-patricio-guzman-cine-documental-y-memoria/

NEMESIO ANTÚNEZ, 100 AÑOS

Elaborado con motivo de la conmemoración de los cien años del natalicio de Nemesio Antúnez, este cuaderno pedagógico constituye una invitación a que docentes y estudiantes descubran la obra de un artista fundamental para Chile y, a partir de esta, puedan vivenciar experiencias de aprendizaje significativas en las diversas asignaturas del currículum, teniendo el arte y la creatividad como protagonistas. En su forma de abordar el arte, Nemesio Antúnez se interesó por experimentar con el color y los materiales, y por explorar las técnicas y formas tradicionales y contemporáneas que determinaron las manifestaciones artísticas de su época. Incluso, incorporó elementos del arte popular a sus creaciones, junto con reivindicarlo y otorgarle un sitio a la par de otras tendencias.

A cien años de su natalicio, no solo el legado artístico de Antúnez tiende un puente para tomar conciencia de su contribución a la historia y al patrimonio cultural del país, sino que su vida misma es testimonio de su vocación por el arte y de su entrega al desarrollo cultural de Chile.

Este material se estructura en dos partes. La primera se inicia con el texto titulado “Carta aérea”, texto documental que se constituye como un relato –en voz del propio Antúnez– que describe los momentos claves de su biografía. Para complementar, se ha elaborado una cronología con los hitos de su vida, intercalada con la descripción de las facetas más relevantes del artista. Posteriormente, se proponen cuatro grandes series temáticas que introducen y profundizan en algunos aspectos de las diversas etapas de su creación artística. A partir de este marco teórico, en la segunda parte, se presentan cuatro unidades pedagógicas alineadas con el Currículum Nacional, para trabajar la obra de Nemesio Antúnez desde distintos niveles educativos. Cada una aborda la obra del artista a partir de un trabajo articulado de la asignatura de Artes Visuales con dos asignaturas variables, dependiendo del foco de la unidad.

ÍNDICE

APROXIMACIÓN A NEMESIO

Autobiografía: Carta aérea
Cronología

VER EL ARTE: SERIES TEMÁTICAS EN LA OBRA DE NEMESIO

Juegos visuales: experiencias ópticas cotidianas
Pintar Chile: poesía y geografía
Ventanas abiertas al mundo de Antúnez
El grabado: impresiones contemporáneas de lo popular

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1. Juegos visuales: experiencias ópticas cotidianas
Unidad 2. Pintar Chile: poesía y geografía
Unidad 3. Ventanas abiertas al mundo de Antúnez
Unidad 4: El grabado: impresiones contemporáneas de lo popular

ANEXO: CATASTRO DE OBRAS DE ANTÚNEZ EN COLECCIONES PÚBLICAS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FICHA	
Título:	Nemesio Antúnez, 100 años
Año:	2018/2019 (2 ^{da} edición revisada)
Autoría:	Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Colección:	Educación Artística
Línea:	Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	204
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	Diversos PDF con recursos para uso en aula. Disponibles en https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/cuaderno-nemesioantunez/
Distribución:	13.500 ejemplares. Bibliotecas escolares, Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Seremías Regionales de Cultura, Museo Nacional de Bellas Artes y Museo de Arte Contemporáneo 2 edición revisada. 1.000 ejemplares
ISBN (papel):	978-956-352-296-9
ISBN (pdf):	978-956-352-297-6
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/cuaderno-nemesioantunez/

DESDE EL ARCHIVO DE LA ESCENA TEATRAL

La escena teatral chilena es de una tal riqueza que sus materiales de archivo son fuente privilegiada de adentramiento en las complejas dinámicas que articulan nuestras vidas personales y colectivas. Diversos creadores de la escena y de la dramaturgia de nuestro país, a través de los últimos doscientos años, han auscultado las idiosincrasias, comportamientos, saberes, anhelos y conflictos de la gente que habita nuestra tierra; a veces, para nutrirse de ellas alimentando nuestra cultura, y otras, para discutir las y abrir brechas transformadoras en los sistemas que las fundan. La escena teatral ofrece así un espacio activo para descubrir(nos), identificarnos y confrontarnos con esas personas y personajes que nos hablan y miran desde el archivo de la escena. Ese archivo que desafía la cualidad efímera del teatro al mantener su memoria en textos, fotografías y registros audiovisuales nos abre ventanas a esos instantes en que actores y actrices construyeron la ficción teatral, tomando su carne expresiva de la realidad y devolviéndola a ella.

Este décimo Cuaderno Pedagógico de la Colección Educación Artística ofrece a los y las docentes de las distintas asignaturas del sistema educacional del país, una propuesta pedagógica para trabajar de manera interdisciplinaria en torno al teatro, permitiendo una aproximación panorámica al desarrollo de la disciplina en Chile, con énfasis en el enfoque de género.

La posibilidad que el teatro brinda de manifestarnos, cuestionarnos e identificarnos con nuestros anhelos a través de los escenarios, lo convierte en una puerta de entrada a lo que la sociedad quiere ser y su modo de presentarse. Es una posibilidad sobre la realidad en la que habitamos, una operación artística con la capacidad de transformar la sociedad. En este texto, se entiende a las artes escénicas como disciplina artística observada desde tres distintos ángulos: valorando su dimensión de construcción artística, reflexionando sobre la memoria artística a través de su patrimonio documental, y comprendiendo el teatro como herramienta de aprendizaje y medio de desarrollo personal.

Esta publicación pone a disposición de los establecimientos educacionales un valioso material de archivo de la evolución de la escena teatral nacional. Releva cuatro obras emblemáticas –*La pérgola de las flores*, *Hija de tigre*, *La viuda de Apablaza* y *Tres Marías y una Rosa*– a partir de las cuales se desarrollan unidades didácticas que buscan cultivar tanto la capacidad de apreciación del patrimonio cultural del teatro, como desarrollar habilidades creativas y comunicativas ligadas a las artes escénicas en los y las estudiantes,

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

PANORÁMICA DEL TEATRO CHILENO: ARTES, HISTORIA Y VIDA SOCIAL

Neoclasicismo: construcción republicana
Romanticismo: apropiación de libertades intelectuales y artísticas
Costumbrismo y profesionalización del oficio teatral: discusión territorial y cuestión social
Teatros universitarios y realismo: modernización del Estado
Dictadura y teatros independientes: reformas, crisis, resistencia y vanguardias
Transición democrática: globalización y posmodernidad
Segunda etapa de democratización: explosión tecnológica y performatividad

EL ARCHIVO COMO PATRIMONIO MATERIAL DE LA CONDICIÓN EFÍMERA DEL TEATRO

La pérgola de las flores. Valor y sentido patrimonial comunitario a través del teatro
La viuda de Apablaza. El teatro como posibilidad de rescate y preservación del patrimonio oral
Tres Marías y una Rosa. El rol social de las artes: la puesta en escena en contextos de crisis
Hija de tigre. Crear memoria desde el yo documental ficcionando el archivo en escena

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1. *La pérgola de las flores*. Valor y sentido patrimonial comunitario a través del teatro
Unidad 2. *La viuda de Apablaza*. El teatro como posibilidad de rescate y preservación del patrimonio oral
Unidad 3. *Tres Marías y una Rosa*. El rol social de las artes: la puesta en escena en contextos de crisis
Unidad 4. *Hija de tigre*. Crear memoria desde el yo documental ficcionando el archivo en escena

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FICHA	
Título:	<i>Desde el archivo de la escena teatral</i>
Año:	2019
Autoría:	Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio-Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral, Escuela de Teatro, Facultad de Artes UC
Colección:	Educación Artística
Línea:	Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	164
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	Resúmenes audiovisuales de las cuatro obras y entrevistas a directores/as, actores y actrices. Disponible en https://ondamedia.cl/#/playlist/desde-el-archivo-de-la-escena-teatral/
Distribución:	12.000 ejemplares. Bibliotecas escolares, Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Seremías Regionales de Cultura.
ISBN (papel):	978-956-352-323-2
ISBN (pdf):	978-956-352-324-9
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/cuaderno-escena-teatral/

ARTE CONTEMPORÁNEO EN CHILE

Es común escuchar que existe una tensión entre procesos de educación formal y de creación artística. En tanto que en esta última la incertidumbre es parte importante de su quehacer y desarrollo, a la primera se la entiende desde el control y las certezas. Esta publicación entrega una ruta de navegación para sortear esta incertidumbre, con miras a crear conjuntamente, entre docentes y estudiantes, experiencias de aprendizajes significativos que apunten no solo a la implementación de los objetivos de aprendizajes, sino a que colaboren en realizar nuevas dinámicas de relación en el espacio escolar, estimulando el trabajo en equipo a través de la investigación, el diálogo y la experimentación.

Arte contemporáneo en Chile —undécimo Cuaderno Pedagógico de la Colección Educación Artística del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio— ofrece a los/as docentes de distintas asignaturas una propuesta metodológica para trabajar interdisciplinariamente a través del arte contemporáneo y sus formas de creación. Es así como pone a disposición de escuelas y liceos, una selección de cuarenta obras de la colección del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) para mediar procesos de aprendizaje que relacionen las maneras de habitar el mundo de los y las estudiantes, los trabajos de los/as artistas y los contenidos curriculares vigentes, con el fin de lograr un aprendizaje activo y revelador.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

APROXIMACIONES A LO CONTEMPORÁNEO: DIÁLOGOS ENTRE ARTE Y PEDAGOGÍA

- Idénticos y distintos
- Oponerse a lo mismo
- Los temas contemporáneos

COLECCIÓN MAC: UN ATLAS PARA PREGUNTARSE POR EL AQUÍ Y AHORA

- Curaduría o el testimonio de las obras
- Dimensiones de análisis
- Series temáticas de obras

UNIDADES DIDÁCTICAS

- Unidad 1. El juego de los lenguajes
- Unidad 2. Las preguntas de la memoria
- Unidad 3. Las escenas del cuerpo
- Unidad 4. La vida social del proyecto artístico

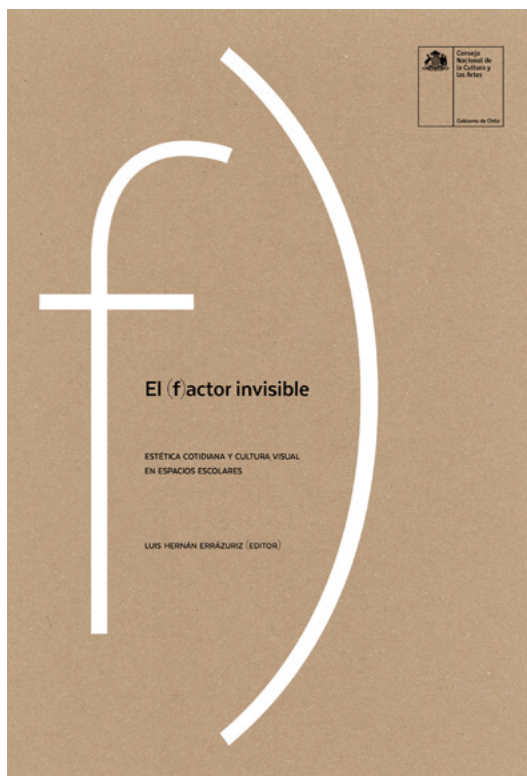
FICHA	
Título:	Arte contemporáneo en Chile. Cuaderno Pedagógico
Año:	2021
Autoría:	Mincap y Universidad de Chile a través de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y el Museo de Arte Contemporáneo.
Colección:	Educación Artística
Línea:	Cuadernos Pedagógicos
N° de páginas:	232
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	Fichas de trabajo para las cuatro unidades didácticas del libro. Disponibles en https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/arte-contemporaneo-chile/
Distribución:	12.000 ejemplares: 9.000 entregadas a CRA, 500 a SNBP y el resto a Seremías de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-371-3
ISBN (pdf):	978-956-352-372-0
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2021/01/arte-contemporaneo-chile-1.pdf

COLECCIÓN
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

LÍNEA | **REFLEXIÓN**

Publica textos cuyos contenidos invitan a reflexionar sobre distintas aristas de la educación artística y sobre el objetivo que esta debe cumplir en los proyectos educativos de enseñanza, tanto formal como no formal.

EL (F)ACTOR INVISIBLE. ESTÉTICA COTIDIANA Y CULTURA VISUAL EN ESPACIOS ESCOLARES

Esta obra es un compendio de artículos académicos acerca de la estética cotidiana y cultura visual en los espacios escolares. Se inserta en el actual debate sobre la calidad de la educación desde una perspectiva estético-social enfocada en la creación de una atmósfera pedagógica coherente con los estándares académicos deseados.

La hipótesis de trabajo que plantea es que mientras no se pondere la importancia de los diferentes medios de conocer (visuales, sonoros, espaciales, entre otros), así como de la estética del ambiente o entorno educativo en el que están insertos los y las estudiantes, no será posible una verdadera educación de calidad. Para ello, Luis Hernán Errázuriz –destacado académico en temas de educación del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile– y su equipo fotografiaron las imágenes que se exhiben –exhibían– diariamente en las aulas, frontis, pasillos y patios de 21 establecimientos escolares en la comuna de Peñalolén. Esas imágenes cotidianas suelen hallarse no a plena vista, configurando un paisaje silencioso, el factor invisible. Esta investigación está animada por el afán de hacer visible lo que el día a día invisibiliza.

ÍNDICE

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE

Calidad estética del entorno escolar: el (f)actor invisible | Luis Hernán Errázuriz

Cultura visual escolar: investigación sobre los muros de salas de primero básico en establecimientos educacionales de la comuna de Peñalolén | Luis Hernán Errázuriz y Carlos Portales

Desigualdades visuales en muros de salas de primero básico en establecimientos educacionales de la comuna de Peñalolén | Luis Hernán Errázuriz y Carlos Portales

La cuestión del clima y el espacio escolar: lineamientos y proyecciones pedagógicas | Luis Manuel Flores

Percibir y educar: orientaciones pedagógicas a partir de Elliot Eisner | Guillermo Marini

SEGUNDA PARTE

Materialidad en la sala de clases: reflexiones a partir de un análisis fotográfico | Marjorie Murray

Lo que se ve y lo que no se ve. Una mirada a los muros de salas de primero básico de algunos colegios chilenos | Ricard Huerta

El muro en escuelas primarias como mecanismo de normalización | Ricardo Greene

Mirar la sala de clases. Apuntes sobre la observación de fotografías de salas de primeros básicos de escuelas municipales en la comuna de Peñalolén | Valeria de los Ríos

ANEXOS

Apuntes sobre estética cotidiana y cultura visual | Daniel González

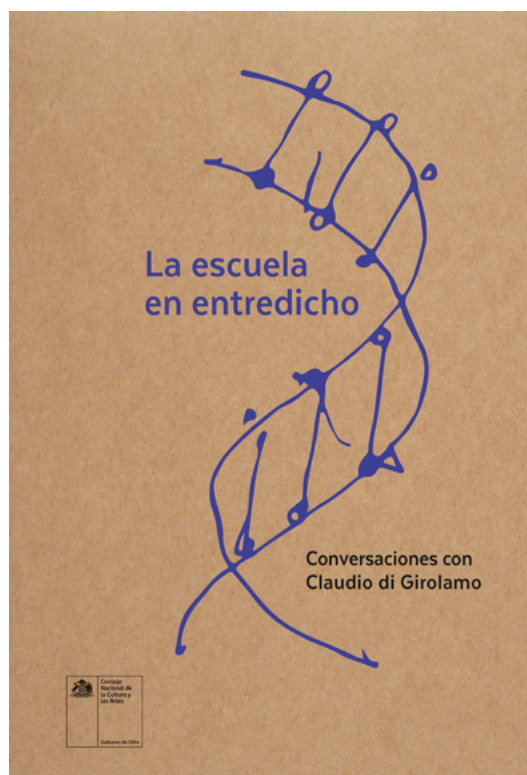
Apuntes sobre el diseño de espacios de aprendizaje | Magdalena Plant

BIBLIOGRAFÍA

AUTORES

FICHA	
Título:	<i>El (f)actor invisible. Estética cotidiana y cultura visual en espacios escolares</i>
Año:	2015
Autoría:	Luis Hernán Errázuriz (editor). Publicado con apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Reflexión
N° de páginas:	240
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	----
Distribución:	2.000 ejemplares. Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-125-2
ISBN (pdf):	978-956-352-126-9
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/factor_invisible_digital.pdf

LA ESCUELA EN ENTREDICHO. CONVERSACIONES CON CLAUDIO DI GIROLAMO

Esta obra tiene como objetivo generar una reflexión amplia sobre el espacio educativo y las posibilidades de cambio contenidas en el pensamiento artístico como motor para la autoorganización, la participación, colaboración y creatividad. Con esta finalidad, Claudio di Girolamo nos invita a un recorrido personal que se inicia en su niñez, golpeada por la guerra y la pobreza, que lo lleva a huir junto a su familia desde Italia —su país natal— hacia un desconocido Chile. Un relato que nos permite conocer la efervescencia cultural de nuestro país en la primera mitad del siglo XX, y cómo este contexto se conjuga con la sensibilidad social y religiosa de Di Girolamo, lo que finalmente conformó el particular legado de este multifacético artista y gestor cultural.

En esta publicación se concentran las reflexiones, experiencias, valores y aprendizajes que llevaron a Claudio di Girolamo a mirar la escuela y repensar lo que ocurre hoy con los y las estudiantes, y preguntarse en relación con ellos acerca de cuál es la sociedad que queremos construir. Una propuesta pedagógica refrescante que sin duda se constituirá en una herramienta útil y pertinente dentro del aula, para entender y enriquecer las transformaciones que nuestro país se encuentra atravesando.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PRÓLOGO: El personaje protagonista

ACTO 1: EL ARTE COMO UN SABER VITAL

- Recuerdos de infancia
- Recuerdo 1: La cocina materna
- Recuerdo 2: El taller paterno
- Recuerdo 3: Nuestra propia guerra
- Recuerdo 4: La epifanía

- Recuerdo 5: Nuestro pan de cada día
- Recuerdo 6: El cine
- Recuerdo 7: Un cumpleaños diferente
- Recuerdo 8: La bofetada
- Recuerdo 9: Ya no vamos a Perú

ACTO 2: TESTIGO Y PROTAGONISTA DE ÉPOCA: 70 AÑOS CONSTRUYENDO UN SUEÑO

- Ser un inmigrante con “imaginación de guerra”
- Dos décadas de explosión creativa. Las universidades desbordadas
- Espacio escénico, ritual y enseñanza
- El arte es uno y se debe a la polis
- Un artista multifacético
- Un golpe de puño: quiebre histórico y narrativo
- Ética y estética como acción de resistencia
- La libertad recuperada y un Chile fragmentado
- Un artista prestado al Estado
- Ideas que movilizan
- La política, cuando es cultural
- Profesionalizando la gestión de políticas culturales

ACTO 3: AUTOORGANIZARSE PARA APRENDER

- El modelo de la doble espiral y la escuela en entredicho
- Saberes para la vida
- La irrupción de las tecnologías en los espacios educativos
- La estética del entorno-escuela
- Especialización o diversificación
- Cultivar la conciencia crítica
- La disciplinada línea recta: cuento o anécdota
- Amar el misterio

EPÍLOGO: “NO DA LO MISMO ENSEÑAR ARTE QUE ENSEÑAR POR EL ARTE”

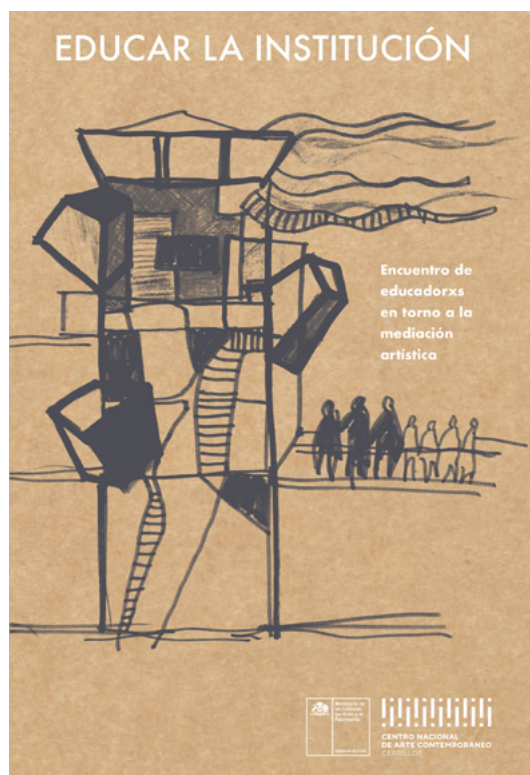
ANEXOS

- Escuela comunitaria de enseñanza por el arte
- Libertad para las artes y responsabilidad social
- Carta personal-pública dirigida a Luis Hernán Errázuriz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FICHA	
Título:	<i>La escuela en entredicho. Conversaciones con Claudio di Girolamo</i>
Año:	2017/2018 (edición revisada)
Autoría:	Claudio di Girolamo. Obra por encargo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Reflexión
N° de páginas:	200
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	---
Distribución:	1.000 ejemplares. Consejos Regionales de Cultura /Edición revisada 2018: 2.000 ejemplares
ISBN (papel):	978-956-352-261-7
ISBN (pdf):	978-956-352-262-4
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/claudio-di-girolamo/

EDUCAR LA INSTITUCIÓN. ENCUENTRO DE EDUCADORXS EN TORNO A LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA

Desde hace unos años, la mediación en museos ha dejado de ser un área profesional invisible y ha comenzado a cobrar relevancia. Uno de los debates en este ámbito es la necesidad de terminar con la idea de la mediación como servicio, para entender el trabajo de lxs mediadorxs como producciones culturales autónomas generadoras de conocimiento, que han de situarse al mismo nivel que las de otrxs profesionales que operan en un museo.

Bajo la dirección y curatoría de María Acaso, el Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio desarrolló el proyecto *Educar la institución*, mediante el cual congregó a educadorxs de espacios culturales de todo el país. Conceptualizado como una instalación artística, un proyecto curatorial y un programa educativo, todo a la vez, su meta fue alterar las ideas preconcebidas sobre qué es una exposición y un programa de mediación; quién es el(la) artista, el(la) curador(a), lxs educadorxs y lxs visitantes, reformulando todos estos roles y preguntándose sobre y a través de ellos respecto de la participación de las voces de estos cuatro agentes.

Guiados por la pregunta, ¿qué debería hacer un edificio para convertirse en institución cultural?, y entendiendo la institución como una red de construcción colectiva y horizontal de conocimiento, *Educar la institución* invitó al colectivo chileno MICH y a los artistas catalanes Jordi Ferreiro y Aimar Pérez Galí para activar experiencias que incitasen a lxs educadorxs a responder dicha pregunta desde la performance, la danza y los procesos de arte colaborativos.

ÍNDICE

GIRANDO, HIBRIDANDO, PRODUCIENDO, NARRANDO Y GUARDANDO

María Acaso

EDUCAR LA INSTITUCIÓN. ENCUENTRO DE EDUCADORXS EN TORNO A LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA

Sobre la institución: el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos

Introducción a las fases

Fase 1: ¿Quién me escucha? *Jordi Ferreiro*

Fase 2: Torre de control *Colectivo Mich (Museo Internacional de Chile)*

Fase Intermedia: *Encuentro REEC (Red de Educadores de Espacios Culturales)*

Fase 3: *_Metaphorai_: 20 relatos coreográficos Aimar Pérez Galí*

A modo de evaluación final de *Educación la institución*

EPÍLOGO: REFLEXIONANDO Y (DE)CONSTRUYENDO LA INSTITUCIÓN DESDE LA VOZ DE LOS EQUIPOS DE EDUCACIÓN

ANEXOS

Antes de *Educación la institución* *Gabriel Hoecker*

La mediación como relación *Carmen González Órdenes*

El mediador cultural como puente entre culturas *Rodrigo Carreño Encina*

FICHA	
Título:	<i>Educación la institución. Encuentro de educadorxs en torno a la mediación artística</i>
Año:	2019
Autoría:	Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Colección:	Educación Artística
Línea:	Línea Reflexión
N° de páginas:	64
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	----
Distribución:	500 ejemplares
ISBN (papel):	978-956-352-312-8
ISBN (pdf):	978-956-352-312-6
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/educar-la-institucion/

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (versión actualizada)

Esta publicación, actualizada y reformulada en un solo volumen, aborda distintas aristas de la educación artística, brindando herramientas metodológicas y conceptuales a docentes y actores relevantes para avanzar en una educación que sea un aporte al desarrollo pleno de las personas.

Caja de herramientas para la educación artística es una invitación a que los equipos de educadores/as de establecimientos educacionales, centros culturales y de formación reflexionen colectivamente sobre el valor y los aportes de la educación artística y cultural en la construcción de una educación de calidad más integral.

Las enseñanzas que recoge este libro delimitan el concepto de educación artística en el que creemos: una educación que promueva la creatividad; el disfrute de las artes y la cultura; y que contribuya a la formación de ciudadanos y ciudadanas sensibles a la realidad que les rodea, que respetan e integran la diversidad, y que desarrollan capacidades para establecer relaciones democráticas y participativas.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. EL APOORTE DE LAS ARTES Y LA CULTURA A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Las artes y la cultura, herramientas para la educación

Ámbitos de desarrollo de la educación artística

2. POR QUÉ ENSEÑAR ARTES Y CÓMO HACERLO

Por qué enseñar y aprender artes

Enfoques de enseñanza de la educación artística

3. UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN DIÁLOGO CON OTRAS DISCIPLINAS

La educación de las artes como educación de una disciplina

Diálogos entre las artes y otras disciplinas

4. EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA

La ciudadanía en el ámbito de la educación artística

Arte, ciudadanía, democracia y derechos

5. EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y DIVERSIDAD CULTURAL

La diversidad cultural en el ámbito de la educación artística

Educación artística, patrimonio y diversidad cultural

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FICHA	
Título:	<i>Caja de herramientas para la educación artística</i>
Año:	2019. Publicación reformulada por el Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio a partir de <i>Caja de herramientas para la educación artística</i> , publicada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en 2015.
Autoría:	Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Colección:	Educación Artística
Línea:	Reflexión
N° de páginas:	172
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	----
Distribución:	2.000 ejemplares. Seremías de las Culturas
ISBN (papel):	978-956-352-342-3
ISBN (pdf):	978-956-352-343-0
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/caja-de-herramientas-educacion-artistica/

EDUCACIÓN + ARTE. TRABAJO POR PROYECTOS

Dirigida a arteducadores/as, esta publicación busca difundir los aportes de la metodología de trabajo por proyectos en el ámbito artístico con el objetivo de entregar herramientas para integrar prácticas artísticas contemporáneas tanto al ámbito formal como no formal de la educación. Para esto, se introducen los antecedentes teóricos que sustentan esta metodología y se presentan casos ilustradores del ámbito tanto internacional como nacional. En este último, se comparten algunas experiencias desarrolladas por el Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del Mincap, específicamente las ligadas a los programas Acciona, Cecrea e IACE.

El desarrollo de una educación artística basada en proyectos permite que los y las estudiantes participen en el análisis de su entorno más inmediato y respondan a los problemas que reconocen en este a través de los procesos de creación artística que promueven una mentalidad abierta, imaginativa y creativa, pilar clave en cualquier proceso de aprendizaje.

Hablamos de una educación que no se limita al conocimiento de lo ya conocido, sino que este conocimiento genere un desplazamiento hacia lo desconocido, a lo que está por conocerse, que conduzca hacia el misterio. Como un viaje, como una navegación, que diseña una ruta por la que se recorre sin tanta certeza, y por lo mismo, en compañía de otros, propiciando modelos colectivos por sobre los individuales.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

EL TRABAJO POR PROYECTOS EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

¿Qué se espera de la educación artística hoy?

¿Qué se entiende por proyecto?

El aprendizaje basado en proyectos (ABP)

¿Es lo mismo trabajar sobre la base de proyectos que trabajar sobre la base de proyectos artísticos?

Ejemplos de proyectos a través de las artes

+La reinención del territorio. Residencia de la artista Alicia Villarreal en dos establecimientos educacionales públicos

+Los grillos del sueño. Residencia del artista Félix Blume en Cecrea La Ligua

+Sitio de la construcción. Proyecto dirigido por Mario Urllass en una escuela primaria en Alemania

A modo de síntesis

EJEMPLOS DE PROGRAMAS Y METODOLOGÍAS QUE INCORPORAN EL TRABAJO POR PROYECTOS ARTÍSTICOS

Experiencias desarrolladas desde el Departamento de Educación de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes

PROGRAMA ACCIONA: Proyectos artísticos culturales en la educación formal

PROGRAMA CECREA: Laboratorios creativos

CONCURSO IACE: Proyectos artísticos y culturales de estudiantes

Otros ejemplos metodológicos

+ El método NUBE: arte contemporáneo + educación

+ LÓVA. La ópera como vehículo de aprendizaje

+ Art Thinking

A modo de síntesis

EPÍLOGO

ANEXO. ARTE CONTEMPORÁNEO Y EDUCACIÓN: EXPANSIÓN Y COLABORACIÓN

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

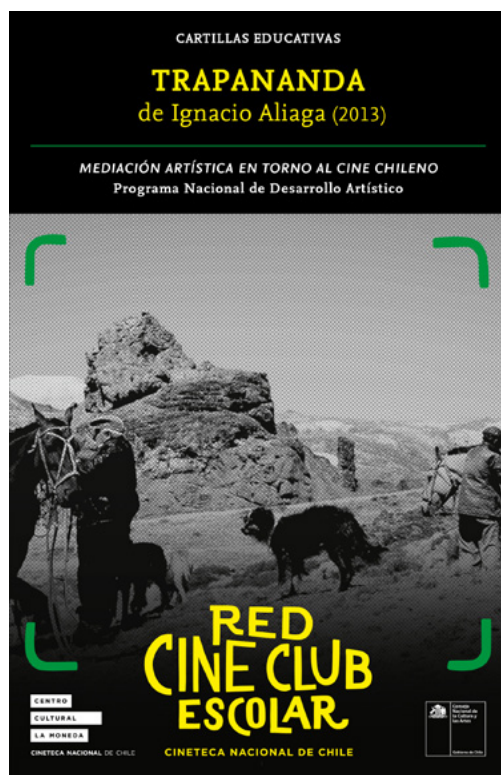
FICHA	
Título:	<i>Educación + Arte. Trabajo por proyectos</i>
Año:	2020
Autoría:	Mincap
Colección:	Educación Artística
Línea:	Línea Reflexión
N° de páginas:	140
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	----
Distribución:	3.000 ejemplares: 500 entregados a Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y el resto a las Seremías de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-368-3
ISBN (pdf):	978-956-352-369-0
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/educar-la-institucion/

COLECCIÓN
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

LÍNEA | **MEDIACIÓN**

Aborda proyectos de mediación artística estratégicos emprendidos por el Ministerio. Asimismo, articula y pone en diálogo a los establecimientos educacionales con las organizaciones y espacios culturales, conectando la contingencia artística con el currículum nacional. Su formato y estructura es flexible, con el fin de adaptarse a los objetivos de cada proyecto.

CARTILLAS EDUCATIVAS DE CINE CHILENO

Considerando la importancia que tiene el cine, el interés que despierta entre el público joven y su potencial como recurso educativo y artístico, nace esta propuesta pedagógica basada en el trabajo con cartillas educativas en función del visionado de distintas películas chilenas. La iniciativa permite a docentes, animadoras/es culturales, profesionales e instituciones del ámbito educativo, dinamizar y generar actividades para que sus estudiantes aprecien el cine chileno y participen en actividades que les permitan desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes vinculadas con las artes visuales y con otros sectores de aprendizaje.

Las cartillas educativas pueden ser desarrolladas a través de diversas actividades individuales y grupales, entregando a docentes o mediadores/as del aprendizaje una herramienta de trabajo fundamental para utilizar el cine como herramienta pedagógica. Han sido diseñadas de manera que los y las docentes puedan trabajar y organizar las actividades conforme a sus prioridades y necesidades, profundizando algunos aspectos o desarrollándolas de manera secuencial.

Este material ha sido elaborado para ser utilizado con estudiantes de Enseñanza Media en colegios, con grupos juveniles en instituciones de educación no formal o con personas de cualquier comunidad educativa. Para acceder a las películas correspondientes a cada cartilla educativa, se puede utilizar la plataforma digital del Archivo Digital de la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda, que permite ver en línea y de manera gratuita las películas.

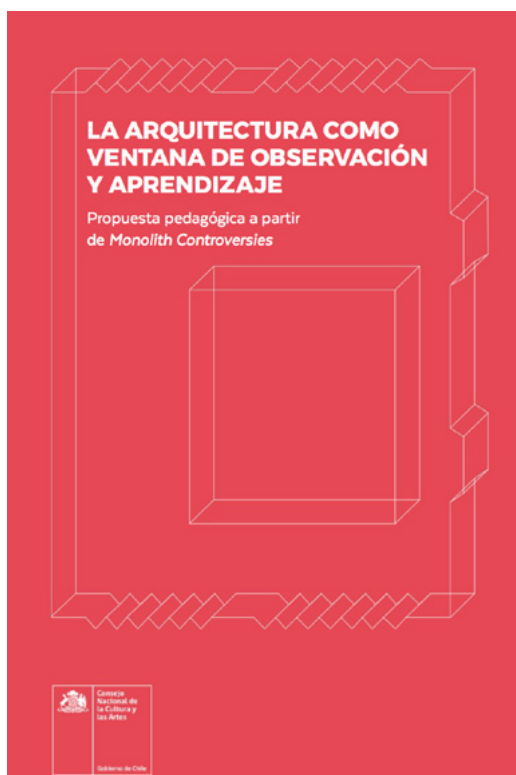
Además de la cartilla 0 que introduce la serie, se elaboraron 18 fascículos para los clásicos chilenos, disponibles en la cineteca *online*. En 2015, para acompañar la entrega del Pack de Proyección Nacional que la Cineteca entregó a las escuelas que participan del Programa Cine y Escuela, se editaron seis nuevas cartillas.

LISTA DE PELÍCULAS Y CARTILLAS

Chacal de Nahueltoro (Miguel Littin)
Largo viaje (Patricio Kaulen)
Valparaíso, mi amor (Aldo Francia)
Coronación (Silvio Caiozzi)
La frontera (Ricardo Larraín)
Imagen latente (Pablo Perelman)
Julio comienza en Julio (Silvio Caiozzi)
Los testigos (Charles Elsesser)
Río abajo (Miguel Frank)
Nemesio (Cristián Lorca)
Ya no basta con rezar (Aldo Francia)
La luna en el espejo (Silvio Caiozzi)
Cachimba (Silvio Caiozzi)
Dawson, Isla 10 (Miguel Littin)
Tierra del Fuego (Miguel Littin)
Pasos de baile (Ricardo Larraín)
Tres noches de un sábado (Joaquín Eyzaguirre)
Dos mujeres en la ciudad (Claudio di Girolamo)
El zapato chino (Cristián Sánchez)
De jueves a domingo (Dominga Sotomayor)
Trapananda (Ignacio Aliaga)
Gloria (Sebastián Lelio)
El futuro (Alicia Scherson)
Carne de perro (Fernando Guzzoni)
Martín Fierro (Fontanarrosa)

FICHA	
Título:	<i>Cartillas educativas de cine chileno</i>
Año:	2013/2 ^{da} edición ampliada: 2015
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y Cineteca Nacional
Colección:	Educación Artística
Línea:	Mediación Artística
Disponible en:	https://escuelaalcine.cl/material-educativo/?wpv_view_count=8767&wpv-post-type%5B%5D=fichas-educativas

LA ARQUITECTURA COMO VENTANA DE OBSERVACIÓN Y APRENDIZAJE. PROPUESTA PEDAGÓGICA A PARTIR DE *MONOLITH CONTROVERSIES*

Este material pedagógico ha sido desarrollado a partir de *Monolith Controversies*, propuesta curatorial desarrollada por Pedro Alonso y Hugo Palmarola para el Pabellón de Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2014. Esta rescató un panel arquitectónico de la fábrica KPD (“Edificación con Grandes Paneles”, del acrónimo ruso) firmado por Salvador Allende, y lo presentó junto a otros elementos para reconstruir una parte de la historia de la arquitectura. Dado el potencial educativo de *Monolith Controversies*, la finalidad de este documento es dejar un registro de lo que fue esta muestra, junto con poner a disposición de los y las docentes una propuesta pedagógica para introducir a los y las estudiantes en el lenguaje arquitectónico.

Así como la arquitectura, la historia también se construye y, en consecuencia, también se puede conservar, hacer desaparecer o resignificar. Muchas veces se nos presenta parcial o inacabada, y para acercarnos a su conocimiento se requiere de una actitud crítica, reflexiva y de permanente indagación, cotejando distintas fuentes y perspectivas. *Monolith Controversies* nos propone precisamente un ejercicio de relaciones entre arquitectura, ciencias sociales, tecnología, arte, filosofía y comunicación. Se trata de una invitación a encarar una controversia histórica y abrir el diálogo a través de una experiencia estética. En este contexto, el diálogo constituye una estrategia de aprendizaje colectivo que permite que emerjan y se valoricen los conocimientos previos de los y las estudiantes en tanto habitantes de sus barrios y ciudades, activando el andamiaje que llevará a la construcción colaborativa de aprendizajes significativos.

El propósito de este cuaderno pedagógico es contribuir al descubrimiento del lenguaje arquitectónico por parte de estudiantes de entre 7° básico y 4° medio, poniendo en sincronía los contenidos de *Monolith Controversies* y el currículum oficial de la enseñanza escolar chilena. Como estrategias complementarias para ello, se propone viajar por la ciudad y dialogar en ella y con ella, abordándola a partir del trabajo articulado de docentes de distintas especialidades.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

LA ARQUITECTURA COMO VENTANA DE OBSERVACIÓN Y APRENDIZAJE

CAPÍTULO I. CONTEXTO

14ª Exposición Internacional de Arquitectura Bienal de Venecia
Propuesta curatorial de Rem Koolhaas
Monolith Controversies. La propuesta curatorial del pabellón chileno
Circunstancias históricas

CAPÍTULO II. CLAVES ARTÍSTICAS

Panel KPD. El viaje, de elemento arquitectónico a ventana de observación de la modernidad
Réplica del departamento de Silvia Gutiérrez
KPD (2014) Videos de Gianfranco Foschino
Veintiocho sistemas
Ráfaga de imágenes. Procesos productivos, registro histórico y controversias

CAPÍTULO III. CLAVES DIDÁCTICAS

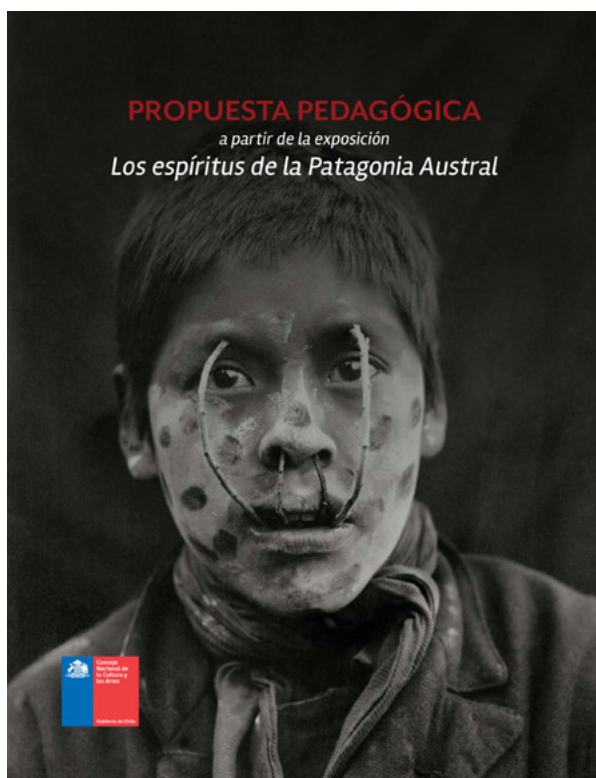
Encuentro con la arquitectura en un viaje en tres momentos
Itinerarios de viaje
Itinerario 1. Propuesta de acciones para 7° y 8° básico
Itinerario 2. Propuesta de acciones para 1° y 2° medio
Itinerario 3. Propuesta de acciones para 3° y 4° medio

ANEXOS

Glosario de términos
Conjuntos KPD - VEP en Chile
Relaciones curriculares
Referencias bibliográficas

FICHA	
Título:	<i>La arquitectura como ventana de observación y aprendizaje. Propuesta pedagógica a partir de Monolith Controversies</i>
Año:	2016
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Mediación Artística
N° de páginas:	63
Formato:	13,8 x 20,7 cm
Material complementario:	Material interactivo para proyectar en aula. Disponible en link de descarga.
Distribución:	1.000 ejemplares. Consejos Regional de la Cultura de Valparaíso y Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
ISBN (papel):	978-956-352-170-2
ISBN (pdf):	978-956-352-171-9
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/la-arquitectura-como-ventana-de-observacion-y-aprendizaje/

PROPUESTA PEDAGÓGICA A PARTIR DE LA EXPOSICIÓN LOS ESPÍRITUS DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Este material surge como proyecto de mediación en el marco de la exposición "Los espíritus de la Patagonia Austral", financiada por asignación directa por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio e inaugurada en el Museo Nacional de Bellas Artes en diciembre de 2016. Su itinerancia continuó primero en Puerto Williams, en el Museo Antropológico Martín Gusinde, y luego en Valparaíso, en el Museo Baburiḡḡa.

Como proyecto estratégico para la institución, y a solicitud de la Unidad de Pueblos Originarios, el proyecto invitó a apreciar las fotografías presentes en la muestra desde otro lugar, construyendo y valorando nuevas miradas que se situaran a partir de las cosmovisiones derivadas de los pueblos patagones-fueguinos selk`nam, yagán y kawésqar, como también desde la mirada occidental. Se plantea así una mirada pedagógica que aborda la fotografía como "fragmentos polisémicos del pasado", entendiendo desde esta premisa la importante incidencia del contexto cultural en la experiencia y percepción fotográfica.

El texto surge desde las perspectivas de distintas especialidades: la lingüística, la antropología, la historiografía y la teoría del arte, para procurar un trabajo interdisciplinario que tiene como eje la asignatura de Artes Visuales, pero que establece enlaces y dialoga con las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y con Lenguaje y Comunicación. La propuesta didáctica aborda desde 7° a 4° Medio, dividida en dos subunidades diferenciadas por niveles: 7° y 8° Básico y 1° y 4° Medio.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

MARTÍN GUSINDE Y LOS PUEBLOS FUEGUINOS

1. ¿Quién fue Martín Gusinde?
2. Contribución de Martín Gusinde al conocimiento de los pueblos fueguinos
3. El rol de la fotografía en la investigación de Martín Gusinde
4. ¿Kawésqar, halakwulup, alacalufe?

LA EXPERIENCIA FOTOGRÁFICA

1. Tres culturas y tres denominaciones para un mismo fenómeno
2. Tres formas de mirar: Martín Gusinde, Paḻ Errázuriḻ y Leopoldo Piḻarro
3. Sobre las series fotográficas de Paḻ Errázuriḻ y Leopoldo Piḻarro

PROPUESTAS DIDÁCTICAS. CON GUSINDE APRENDEMOS A MIRAR

1. Propuesta 7°-8° Básico
2. Propuesta 1° Medio-4° Medio

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA

FICHA	
Título:	<i>Propuesta pedagógica a partir de la exposición Los espíritus de la Patagonia Austral</i>
Año:	2016
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con apoyo del Museo Nacional de Bellas Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Mediación Artística
N° de páginas:	61
Formato:	digital
Material complementario:	Cartilla de mediación para estudiantes
Distribución:	Se imprimieron 4.000 ejemplares de cartilla de mediación para los y las estudiantes que visitaran la muestra. Fueron distribuidos en el Museo Nacional de Bellas Artes y en el Museo Antropológico Martín Gusinde
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/11/gusinde-libro-digital.pdf

Margot Loyola

Biografía
Artista
Investigadora
Maestra

DESCARGAR BIOGRAFÍA PDF

Nace en Linares un 15 de septiembre de 1918, hija de Recaredo Loyola Maraboli y Ana María Palacios Herrera. Sus hermanos: Ruth Estela, Juan y Marco Aurélio.

Su madre, de profesión farmacéutica, tocaba el piano, cantaba, escribía y pintaba. Desde ella absorbió el gusto y la sensibilidad por la música y el arte.

“En el vientre de mi madre escuché las primeras tonada, ella quería que fuera pianista.

¡Mi madre! Ana María Palacios, mujer imponente. Alta, de tez blanca y copiosa cabellera negra. Inteligente y culta, de gran espiritualidad y condiciones artísticas.

MATERIAL PEDAGÓGICO
Fondo Margot Loyola

CONOCE

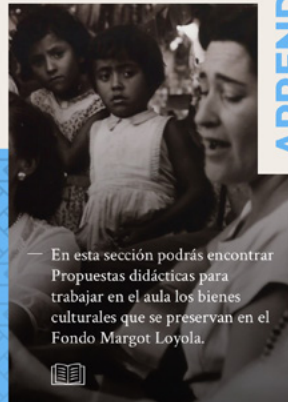
— En esta sección podrás encontrar información relativa a la vida y obra de esta mujer que amó su tierra y su gente, y que recorrió el territorio estudiando y difundiendo la cultura tradicional chilena.

Exploremos juntos la vida y obra de Margot Loyola. Extendamos los límites de su propio conocimiento más allá de las aulas y generemos procesos creativos, pensamiento crítico, participación y trabajo colaborativo en torno a su legado.

DESCUBRE

— En esta sección podrás recorrer el territorio y sus zonas geográficas, y encontrar una selección de manifestaciones de la cultura tradicional propia de esas zonas.

APRENDE

— En esta sección podrás encontrar Propuestas didácticas para trabajar en el aula los bienes culturales que se preservan en el Fondo Margot Loyola.

La actividad artística de Margot Loyola tuvo como uno de sus resultados más sobresalientes y de mayor repercusión social, el que nuestro país haya conocido, mediante documentadas propuestas escénicas, las más diversas expresiones musicales y coreográficas del folklore de las culturas y naciones que conforman nuestro país.

Esta iniciativa de mediación cultural, conceptualizada como un sitio web, *Margot Loyola en el aula*, cuenta con documentos inéditos y contenidos interactivos sobre la cultura tradicional que forman parte de la investigación de la folklorista. Dirigido principalmente a docentes y estudiantes, este proyecto fue llevado a cabo en conjunto con el Fondo Margot Loyola Palacios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios.

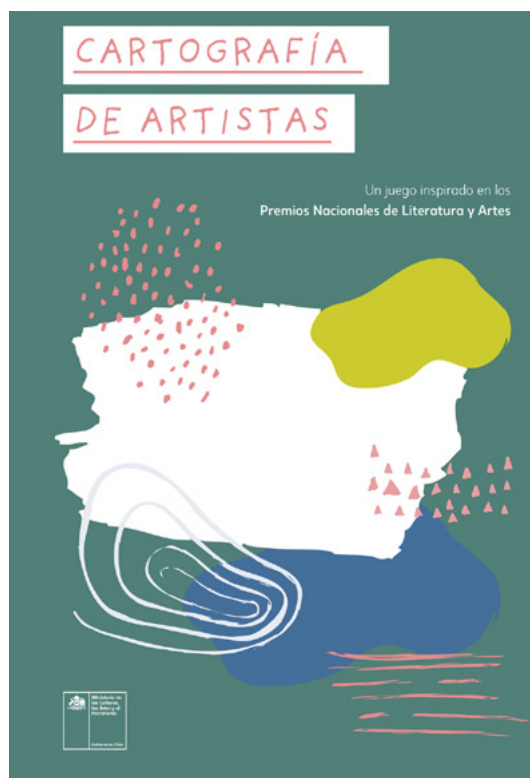
El sitio web está dividido en tres secciones, las que recogen tres aspectos esenciales de esta referente cultural nacional. En la primera es posible encontrar información relativa a la vida y obra de esta mujer que amó su tierra y su gente, y que recorrió el territorio estudiando y difundiendo la cultura tradicional chilena. En esta larga trayectoria se destaca su dimensión como artista, como investigadora y como maestra. Del mismo modo, se ha incorporado una breve cronología con los hitos de su vida.

En la segunda sección se puede recorrer el territorio y sus zonas geográficas, y encontrar una selección de manifestaciones de la cultura tradicional propias de esas zonas. Estas expresiones corresponden a bienes culturales que se preservan en el Fondo Margot Loyola. Estos se han agrupado en cuatro categorías: juegos, leyendas, música y danzas. En la tercera sección hay disponibles nueve propuestas didácticas interdisciplinarias para trabajar en el aula los bienes culturales que se preservan en el Fondo Margot Loyola. Estas se organizan en tres ciclos escolares: 1° ciclo Ed. Básica, 2° ciclo Ed. Básica y Educación Media, incorporando en cada ciclo, actividades y proyectos.

El carácter interdisciplinario de las propuestas didácticas abarca contenidos de la asignatura de Educación Musical, que opera como eje articulador de los elementos y objetivos de aprendizaje de otras asignaturas, tales como Educación Física y Salud; Artes Visuales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; y Lenguaje y Comunicación. Subyace a estos cruces de asignaturas un enfoque centrado en el fomento de la investigación y en la valoración de la memoria y el patrimonio cultural.

FICHA	
Título:	<i>Margot Loyola en el aula</i>
Año:	2018
Autoría:	Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Fondo Margot Loyola Palacios (PUCV)
Colección:	Educación Artística
Línea:	Mediación Artística
Disponible en:	http://margotloyolaenelaula.cl

CARTOGRAFÍA DE ARTISTAS. UN JUEGO INSPIRADO EN LOS PREMIOS NACIONALES DE LITERATURA Y ARTES

Cartografía de artistas es un juego didáctico elaborado a partir de información sobre los Premios Nacionales de Literatura, Artes Plásticas, Artes Musicales, y Artes de la Representación y Audiovisuales. Fue elaborado para jugarlo con un grupo-curso en sesiones consecutivas, y consiste en responder colectivamente preguntas abiertas que abordan aspectos socioculturales vinculados con la obra de los/as artistas representados/as.

El juego opera sobre la base de una gráfica digital interactiva que es posible recorrer de acuerdo con una programación que combina el azar, la selección y la interacción. Consiste en un «tablero» digital que permite el acceso a preguntas en torno a los/as 136 artistas de las cuatro disciplinas premiadas. Los desafíos han sido clasificados en cinco subcategorías, que permiten abordar distintas áreas de interés cultural: Sociedad, política y medioambiente; Arte, patrimonio y diversidad cultural; Vida cotidiana y emociones; Derechos Humanos y género, y Creatividad.

La administración de cada juego es dirigida por el o la docente mediante el uso de un computador estacionario, conectado a internet, y un sistema de proyección que permite la visualización y el acceso por parte de todos/as los/as participantes a la información que ofrece el juego. Por su parte, los/as estudiantes pueden interactuar grupalmente mediante el uso de un tablet, celular o un computador.

El juego ha sido diseñado para la interacción conjunta de tres a ocho grupos. Siguiendo los desafíos planteados en las preguntas desplegadas en el recurso, estos podrán formular y organizar sus respuestas, las que serán coevaluadas por su carácter original, su consistencia, su carga de humor, su aporte valórico u otro parámetro propuesto de manera consensuada entre los/as estudiantes y el o la docente.

Este recurso didáctico se propone como complemento al desarrollo de las clases de Artes Visuales, Música, Lenguaje y Comunicación e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, correspondientes a los niveles de entre 7° básico y 2° medio, a la vez que constituye una posibilidad de uso del tiempo académico libre para la vinculación con contenidos de arte y literatura.

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS

INSTRUCCIONES DE USO

Requerimientos técnicos

Activación del juego

Cómo jugar paso a paso

LOS PREMIOS NACIONALES DE LITERATURA Y ARTES

Origen

Biografías de artistas

CRUCES CURRICULARES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FICHA	
Título:	Cartografía de artistas. Un juego inspirado en los Premios Nacionales de Literatura y Artes
Año:	2019/2020
Autoría:	Mincap
Colección:	Educación Artística
Línea:	Mediación Artística
N° de páginas:	116
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	----
Distribución:	Digital: 1.000 ejemplares. Seremías de las Culturas y las Artes
ISBN (papel):	978-956-352-321-8
ISBN (pdf):	978-956-352-312-6
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/cartografia-de-artistas/ (próximamente)

COLECCIÓN
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

LÍNEA | **DIFUSIÓN**

Comunica lineamientos y difunde proyectos del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura. Además, entrega directrices para participar en los distintos programas que ofrece a la ciudadanía. Las Orientaciones de la Semana de la Educación Artística (SEA) son su mejor ejemplo. Este material es publicado año a año desde el origen de la celebración de la SEA en 2013.

III SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: “EL ARTE TRANSFORMA LA EDUCACIÓN”

Entre las diversas actividades de la III Semana de la Educación Artística (SEA) –que se celebró entre el 11 y el 15 de mayo de 2015 bajo el lema “El arte transforma la educación”– destacó el III Seminario Internacional de Educación Artística, organizado por la Secretaría Ejecutiva de la SEA, conformada por la Unesco, el Mincap, el Mineduc, la Universidad de Chile y Balmaceda Arte Joven.

El seminario convocó a establecimientos educacionales, universidades y espacios culturales a que desarrollaran programas y/o investigaciones –vinculadas con las artes, la cultura y la educación de niños, niñas y jóvenes en edad escolar– para ser presentados durante el evento. Su programa contempló tanto presentaciones de expertos/as internacionales como de investigadores/as académicos/as, y las denominadas “buenas prácticas”, presentaciones de docentes e investigadores/as nacionales e internacionales que expusieron sobre proyectos concretos ligados a la educación artística.

Para quienes no pudieron acudir ese año al seminario, y para quienes sí asistieron y quieran consultar alguna presentación, ofrecemos aquí la casi totalidad de las ponencias del evento. Esperamos que la lectura de esta publicación *online* contribuya a hacer realidad el lema propuesto por la SEA: “el arte transforma la educación”.

PONENCIAS DEL SEMINARIO

- Los aportes del arte y la cultura a la reforma educacional / Pablo Rojas Durán
- Sin las artes no es posible pensar en la transformación de la educación / Patrick Schmidt
- El proyecto 'Arte como Educación' / María del Carmen González
- Motivados por participar. Orquestas infantojuveniles en Ciudad de Santa Fe (Argentina) y Talca (Chile) / Denisse Garrido Rivera
- Educación artística en la Región de Los Lagos: prácticas educativas y entornos escolares / Luis Hernán Errázuriz, Guillermo Marini, Isidora Urrutia, Raúl Chacón
- Educación artística: ¿un currículo en disputa? / Carlos Ossa
- Creación de material didáctico para la interculturalidad: construyendo saberes con la comunidad mapuche Nag Mapu de Forestal / Andrea Salazar Vega y Andrea Avendaño Caneo
- La educación artística en Chile. Aportes para una reflexión desde el análisis de algunas experiencias docentes / Daniela Cobos Bustamante
- Educación artística visual: el tránsito desde el academicismo hacia la incertidumbre contemporánea / Patricia Raquimán Ortega y Miguel Zamorano Sanhueza
- Estudio sobre programas de formación en pedagogía para la enseñanza de las artes / Alejandra Orbeta y María José Valdebenito
- Orquestas rítmicas de escuelas rurales del Maule / Rubén Cáceres Valenzuela
- Quinta Justa, el valor de la música / Cristián Urtubia
- Cueca: artes y patrimonio, Bicentenario de Chile / Luis Castro González y Litzi Mantero
- Educación artística cultural para los niños y niñas de Alto Biobío / Felipe Purrán y María Cecilia Marín
- La lectura y los niños. Aproximaciones desde las artes en las escuelas municipales / Juana Campos
- Colectivo Muralista / Carlos Villamar-Tulcanaga
- Signal y Sk8board / Anthony McInney
- Educación, arte y memoria. La experiencia del arte en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos / Patricia Pérez y Jordi Huguet
- Cofradía de baile chino: adoratorio Cerro Mercachas y la recuperación de la conciencia ancestral del Valle del Aconcagua / Mario Martínez Leiva

FICHA	
Título:	III Seminario Internacional de Educación Artística: "El arte transforma la educación" (11 y 12 de mayo de 2015)
Año:	2015
Autoría:	Mincap / Mineduc/ Unesco
Colección:	Educación Artística
Línea:	Difusión
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/presentaciones-seminario-iii-semana-de-la-educacion-artistica/

APORTES DE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS A LA EDUCACIÓN. FICHAS DESCRIPTIVAS

Dirigida a docentes, educadores(as) y directores(as), esta publicación reconoce el esfuerzo de estos por hacer de los y las estudiantes mejores personas y de las clases que ofrecen mejores experiencias que permitan comprender el mundo en su complejidad. Complejidad que viene dada, entre otras cosas, por el sinfín de elementos que se entrelazan en cada situación que viven, en cada decisión que toman, en cada paisaje que observan y hacen propio con la mirada. La comprensión del mundo no se agota en un solo tipo de conocimiento, sino que se hace necesario abordar un fenómeno desde diferentes áreas del conocimiento, lo cual les permitirá tener una comprensión más profunda de este.

En este material se presentan, de manera sencilla, doce lenguajes artísticos, poniendo especial énfasis en el aporte que cada uno entrega a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, la artesanía, que es siempre representativa de un medio cultural, está vinculada con las ciencias sociales, y nos permite profundizar en el conocimiento de la biodiversidad, de los pueblos originarios y en la identidad individual y cultural. A su vez, el diseño, requiere desplegar conocimientos teóricos y prácticos de la matemática y la tecnología que, puestos al servicio de la sociedad, permiten dar respuesta a las necesidades objetuales.

Este texto busca contribuir a la formación integral y creativa de los y las estudiantes, en diálogo con aquellas áreas del conocimiento que se acercan al universo de la sensibilidad y las emociones. En el contexto de la Reforma Educacional, ofrece la oportunidad de incorporar el arte como vehículo movilizador, tanto para la reflexión como para la práctica pedagógica a través de las acciones comprometidas por el Plan Nacional de Artes en la Educación, que el otrora Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (actual Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio) y el Ministerio de Educación (Mineduc) comprometió y comenzó a implementar desde el año 2015.

ÍNDICE

Presentación
Fichas descriptivas
Arquitectura
Artesanía
Artes circenses
Artes visuales
Audiovisual (Cine)
Danza
Diseño
Fotografía
Literatura
Música
Nuevos medios
Teatro
Bibliografía recomendada
Notas

FICHA	
Título:	<i>Aportes de los lenguajes artísticos a la educación. Fichas descriptivas</i>
Año:	2016
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con apoyo del Ministerio de Educación
Colección:	Educación Artística
Línea:	Difusión
N° de páginas:	66
Formato:	19 X 28 cm
Material complementario:	----
Distribución:	30.000 ejemplares. Centro de Recursos del Aprendizaje a través del Ministerio de Educación
ISBN (papel):	978-956-352-138-9
ISBN (pdf):	978-956-352-140-5
Disponible en:	http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/aportes-lenguajes.pdf

MANUAL PEDAGÓGICO CAPTURA TU ENTORNO. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESCOLAR DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Publicación elaborada como material de apoyo para docentes de 5° básico a 4° medio –independientemente de la asignatura que impartan– con la finalidad de guiar e inspirar el proceso de toma de fotografías de los y las estudiantes que participen en el concurso fotográfico Captura tu Entorno, certamen artístico que busca conocer la mirada personal que cada escolar tiene sobre el patrimonio cultural inmaterial que lo rodea, fortaleciendo de esta manera los lazos con sus localidades, barrios y comunidades.

Este material pretende ser una guía clarificadora del concepto de patrimonio cultural inmaterial para su posterior transferencia y aplicación en el aula por parte de los y las docentes, de manera que los y las estudiantes puedan identificarlo, reconocerlo y valorarlo, además de potenciar su capacidad de observar su entorno inmediato y cultivar su sensibilidad artística fotográfica, que se materializará en las imágenes que capturen del patrimonio cultural inmaterial allí presente.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. EL PATRIMONIO CULTURAL Y PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

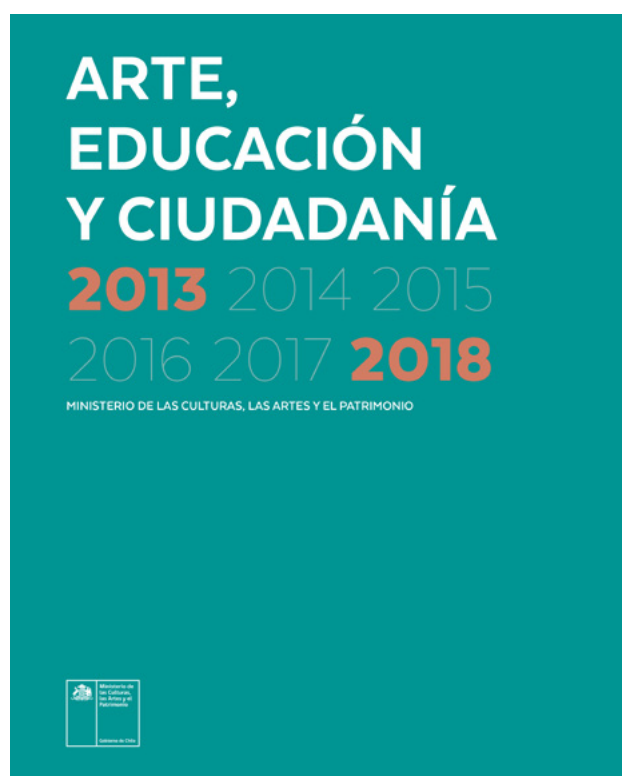
1. ¿Qué es el patrimonio cultural?
2. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?
3. Características del patrimonio cultural inmaterial
4. ¿Cómo se manifiesta el patrimonio cultural inmaterial?
5. En síntesis

II. LA FOTOGRAFÍA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA PARA CAPTURAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE NUESTRO ENTORNO

1. La fotografía como recurso creativo en el aula
2. El lenguaje fotográfico
 - 2.1 La composición
 - 2.2 Elementos del lenguaje fotográfico
 - 2.3 Géneros fotográficos
3. Algunas breves reflexiones sobre la fotografía

III. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FICHA	
Título:	<i>Manual pedagógico Captura tu Entorno. Concurso de fotografía escolar del Patrimonio Cultural Inmaterial</i>
Año:	2016
Autoría:	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Colección:	Educación Artística
Línea:	Difusión
N° de páginas:	31
Formato:	digital
Material complementario:	Tríptico
Distribución:	Consejos Regionales de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-170-2
ISBN (pdf):	978-956-352-171-
Disponible en:	http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/manual-captura-tu-entorno.pdf

Este texto difunde el trabajo realizado –desde su creación y hasta 2018– por el Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Constituye un esfuerzo por sistematizar y dar a conocer la política cultural en materias de educación artística y cultural visibilizando el trabajo de una red de arteducadores/as que comienza a articularse en el territorio, quienes comparten prácticas inspiradoras y avanzan en la construcción de una política pública en la materia.

La publicación está estructurada en cuatro capítulos. El primero describe a grandes rasgos la conformación del Departamento, detallando las secciones que lo componen y especificando sus lineamientos y programas. Adicionalmente da cuenta del objetivo y explica las acciones emprendidas en el marco del Programa Nacional de las Artes en la Educación (PNDE) 2015-2018, iniciativa conjunta entre el Ministerio de Educación y el ex-CNCA, hoy labor del actual Ministerio. El segundo, tercer y cuarto capítulo abordan respectivamente el Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (PNDAE), el Programa Acciona y el Programa Cecrea –los tres programas liderados por el Departamento–, haciendo un repaso de sus fundamentos y lineamientos específicos, desglosando los distintos componentes que conforman cada programa, y explicitando sus diversas actividades a lo largo del país, acordes a los ejes de trabajo propuestos en la organización del Departamento. Estos se complementan con la narración de diversas experiencias educativas surgidas a partir del diseño, gestión y apoyo a programas, procesos y/o políticas en educación y de formación en artes y cultura.

Finalmente, la sección Anexos está dividida en dos acápite. El primero resume las distintas versiones de los Seminarios Internacionales organizados por la secretaría de la Semana de la Educación Artística y recopila una selección de las ponencias más relevantes presentadas. Son textos correspondientes a las transcripciones de las charlas inaugurales de los seminarios, a cargo de nueve invitados/as internacionales y dos nacionales, y que abarcan el período 2013-2017. El segundo acápite comprende una síntesis de los estudios más relevantes que han contribuido a construir la actual política de educación artística y a visualizar los aportes de las artes a la calidad de la educación, abarcando el período 2011-2017.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

SOBRE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN ARTES Y CULTURA DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO ARTÍSTICO EN LA EDUCACIÓN

Mesas de Educación Artística
Semana de la Educación Artística
Concursos
Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE)
Iniciativas Artísticas y Culturales para Estudiantes (IACE)
Captura tu Entorno
Material pedagógico
Formación

PROGRAMA DE FOMENTO DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN (ACCIONA)

Proyectos artístico-culturales
Acciona Mediación
Formación y capacitación
Asistencia técnica-educativa

CENTROS DE CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO EN LA EDUCACIÓN (CECREA)

Cecrea como política pública
Política de convivencia
Modelo pedagógico y metodología
Ejes de desarrollo

EPÍLOGO

ANEXOS

Resumen de acciones del Plan Nacional de Artes en la Educación
Seminarios Internacionales. Semana de la Educación Artística
Investigaciones sobre educación artística

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO

FICHA	
Título:	<i>Arte, educación y ciudadanía 2013-2018</i>
Año:	2018
Autoría:	Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Colección:	Educación Artística
Línea:	Difusión
N° de páginas:	284
Formato:	21,5 x 28 cm
Mat. complementario:	----
Distribución:	1.000 ejemplares. Seremías de Cultura e instituciones de arte-educación
ISBN (papel):	978-956-352-290-7
ISBN (pdf):	978-956-352-291-4
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/arte-educacion-y-ciudadania-2013-2018/

ORIENTACIONES DE LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

VI Semana de la Educación Artística
La expresión de la diferencia

Del 14 al 18 de mayo 2018

semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl
sea@cultura.gob.cl
#SEA2018

Gobierno de Chile, Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación de Valparaíso, Oficina de Santiago, dibam, Universidad de Chile, BALMACEDA

VII Semana de la Educación Artística

Arte y Naturaleza
conciencia en acción

Del 13 al 17 de mayo 2019

Gobierno de Chile, Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación de Valparaíso, CHILE LO HACEMOS TODOS, Oficina de Santiago, UNIVERSIDAD DE CHILE, BALMACEDA

VIII SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

TRANSFORMAR EL PRESENTE, SONAR EL FUTURO

ORIENTACIONES GENERALES

DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020
sea@cultura.gob.cl
semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl

Gobierno de Chile, Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación de Valparaíso, Oficina de Santiago, UNIVERSIDAD DE CHILE, BALMACEDA

La Semana de la Educación Artística (SEA) es una celebración internacional, impulsada por UNESCO, que busca sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de la Educación Artística y promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social. En Chile, se celebra desde 2013 y está dirigida a niños, niñas y jóvenes, etapa de la enseñanza en que el desarrollo de las artes y la creatividad cumplen un papel fundamental para generar sujetos más libres y conscientes de su entorno. Después de seis años de recorrido, la SEA se ha convertido en una plataforma permanente para difundir experiencias de Educación Artística y favorecer redes de colaboración entre escuelas, liceos, espacios culturales, jardines infantiles, universidades, artistas, artesanas/os y cultores/as.

Cada versión de la SEA da cuenta del potencial de la Educación Artística para contribuir a la solución de los problemas sociales y culturales del mundo contemporáneo. En 2019, la celebración tuvo como lema “Arte y naturaleza: conciencia en acción” e invitó, a través de las artes, a reflexionar sobre la relación que establecemos con los ecosistemas y a concretar cambios que propicien una convivencia más respetuosa y sostenible con el entorno natural. Fue así que se constituyó como una instancia privilegiada para problematizar y reflexionar, desde las artes, sobre nuestra experiencia como seres constitutivos y habitantes de la naturaleza.

A través de la página semaneducacionartistica.cultura.gob.cl, que permanece activa durante todo el año, las diferentes instituciones que se registran ahí, pueden contactarse entre ellas, compartir noticias, videos, entrevistas y materiales pedagógicos relacionados con la Educación Artística. Durante los días específicos de celebración, se invita a los/as participantes de la red a visibilizar sus experiencias y proyectos artísticos en torno a la temática que cada año guía la SEA.

A partir de la SEA 2019, no solo se desarrollaron las Orientaciones generales SEA 2019, sino también materiales pedagógicos dirigidos a los distintos actores claves de esta celebración, que se materializaron en: Orientaciones pedagógicas para establecimientos educacionales, Orientaciones para universidades, Orientaciones para espacios culturales, Orientaciones para artistas y cultores/as y Orientaciones para educación parvularia.

Todos estos materiales fueron creados para guiar los procesos pedagógicos asociados a la SEA, de manera de propiciar la coherencia con el lema convocante y favorecer la convivencia respetuosa con el entorno natural, siguiendo en todo momento las premisas propuestas para la SEA 2019: sin dañar y sin contaminar.

FICHA	
Título:	<i>Orientaciones de la Semana de la Educación Artística</i>
Año:	Publicación anual desde 2013
Autoría:	Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en colaboración con las instituciones de la Mesa Ejecutiva de la SEA
Colección:	Educación Artística
Línea:	Difusión
Disponible en:	http://semaneducacionartistica.cultura.gob.cl/orientaciones-sea-compileado-historico/

SECRETOS DE LA NATURALEZA. RECOMENDACIONES PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

En el contexto de la celebración de la VII Semana de la Educación Artística (SEA 2019), cuyo lema era “Arte y naturaleza. Conciencia en acción”, setenta personas —entre ellas niños/as, educadores/as, mediadores/as, artistas, académicos/as y representantes del sector público y de ONG vinculados a la educación artística y medioambiental— fueron convocadas a participar del encuentro “Secretos de la naturaleza. Un juego sobre el rol de las artes y la educación artística en la producción de conocimientos y soluciones para el planeta”, el cual fue diseñado por el Área de Gestión del Conocimiento de la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas en respuesta al desafío propuesto por el Mincap.

Se trató de una invitación a crear un relato colectivo y a generar recomendaciones que pudieran utilizarse como orientaciones para escuelas, museos, centros culturales e instituciones públicas y privadas en general, con el fin de que estas entidades las incorporasen como estrategias de educación artística que contribuyan a crear conciencia e incentiven acciones respecto del cuidado de nuestro medioambiente y para abordar el tema de la crisis climática.

Esta actividad constituyó un primer ejercicio de convergencia desde diversas miradas y experiencias. Este texto da cuenta de este proceso y de sus resultados, pero, por sobre todo, encarna la capacidad de la educación artística para generar conocimiento y entretenerlo, conectando diversos campos del conocimiento, permitiendo de este modo el aprendizaje con el cuerpo y la mente, favoreciendo el vínculo entre lo individual y lo colectivo, entre la escuela y el territorio, entre lo posible y lo imaginado, entre lo local y lo global.

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

ÍNDICE

PRÓLOGO

SECRETOS DE LA NATURALEZA. UN JUEGO SOBRE EL ROL DE LAS ARTES EN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SOLUCIONES PARA EL PLANETA

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

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

Participantes. “Comunidad Secretos de la naturaleza”

El juego: estrategia privilegiada para la creación de nuevos paradigmas

- > Primera etapa: ¡Hola!, soy una planta
- > Segunda etapa: La crisis es dramática y me afecta
- > Tercera etapa: El arte y el pueblo siempre lo han sabido
- > Cuarta etapa: Se están haciendo cosas
- > Quinta etapa: ¡Hagamos esto!

RESULTADOS: LA COSECHA DE SECRETOS DE LA NATURALEZA

Sistematización

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

- > Un modelo de desarrollo insostenible
- > Las artes: lenguajes conectivos para repensar la realidad
- > Educación artística: un campo de acción privilegiado para conocer y transformar ecológicamente

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

- > Saberes integrados: la educación artística como una puerta a la interdisciplina y la colaboración
- > Saberes acumulados: el rescate de las cosmovisiones ancestrales y la sabiduría popular a través de la educación artística
- > Saberes locales: aprendizaje sensible y situado para desentrañar la sabiduría del territorio
- > Saberes reciclados: nuevas estrategias para producir conocimientos contemporáneos

REFLEXIONES Y APRENDIZAJES PARA LA POLÍTICA PÚBLICA

ANEXOS

Anexo I: Experiencias reconocidas de educación artística y medioambiente

Anexo II: Contexto e inspiraciones previas

- > Mesa redonda de Santiago 1972 y SEA 2019, volver a pensar integradamente. Soledad García
- > Museos en Chile 2019: avances y desafíos. María Paz Undurraga
- > Arte y naturaleza. Frente a la escultura de Humboldt en el Parque Quinta Normal. Catalina Valdés

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

Anexo IV: Lista de participantes

REFERENCIAS

FICHA	
Título:	<i>Secretos de la naturaleza. Recomendaciones para enfrentar los desafíos medioambientales desde la educación artística</i>
Año:	2019
Autoría:	Mincap / Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas
Colección:	Educación Artística
Línea:	Línea Difusión
N° de páginas:	116
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	Juego Secretos de la naturaleza. Disponible en Anexo III
Distribución:	Digital: 1.000 ejemplares. Seremías de las Culturas y las Artes.
ISBN (pdf):	978-956-352-359-1
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/secretos-de-la-naturaleza/

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROGRAMA ACCIONA: UNA PROPUESTA DESDE LA REGIÓN DE LOS LAGOS

Uno de los objetivos centrales del Programa de Fomento del Arte en la Educación “Acciona” es aportar al mejoramiento de la calidad de la educación a través del desarrollo de la creatividad, la formación en artes y cultura, y el desarrollo de capacidades socioafectivas de estudiantes pertenecientes a establecimientos educacionales municipales y subvencionados que releven el arte en su Proyecto Educativo Institucional.

Este texto sistematiza las herramientas metodológicas utilizadas en un piloto del programa Acciona en la Región de Los Lagos. Este se enfocó en el desarrollo de dos proyectos artístico-culturales en aula que tuvieron como énfasis la perspectiva de género.

El objetivo de esta publicación es compartir estas experiencias para propiciar la reflexión de artistas y docentes que tengan el interés de incluir la perspectiva de género en su gestión pedagógica, incorporando herramientas propias de la educación artística.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

CONTEXTOS ESCOLARES E IGUALDAD DE GÉNERO

DIMENSIONES PARA TRABAJAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL AULA

Dimensión de contenido - ¿Qué enseñar?

Dimensión de metodología - ¿Cómo enseñar?

Dimensión de las interacciones - ¿Desde dónde enseñar y aprender?

Dimensión de espacio - ¿Dónde enseñar?

CÓMO ABORDAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS ACCIONA

Premisas principales

Algunos conceptos relevantes

Etapas en el diseño de un proyecto artístico-cultural en aula

DOS EXPERIENCIAS EN LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROYECTOS ACCIONA

Proyecto de Artes Visuales Escuela Rural Pelluco: una mirada crítica al sexismo y la violencia de género a partir del análisis del cuento "Caperucita Roja"

Proyecto de Artes Escénicas Escuela Libertad: tratos amorosos como metodología de enseñanza para abordar problemas de género

CONCLUSIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FICHA	
Título:	<i>Perspectiva de género en programa Acciona: Una propuesta desde la Región de Los Lagos</i>
Año:	2020
Autoría:	Mincap
Colección:	Educación Artística
Línea:	Difusión
N° de páginas:	68
Formato:	19 x 28 cm
Material complementario:	----
Distribución:	500 ejemplares: Seremías de Cultura
ISBN (papel):	978-956-352-366-9
ISBN (pdf):	978-956-352-367-6
Disponible en:	https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2021/01/perspectivas-de-genero.pdf

COLECCIÓN
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

