

ACCIONA. PROGRAMA DE FOMENTO AL ARTE EN LA EDUCACIÓN

6

CAJA DE HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Ministro Presidente: Ernesto Ottone Ramírez

Subdirector Nacional: Rafael Araya Burgueño (S)

Jefe del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura: Pablo Rojas Durán

Jefa de la Sección de Educación Artística y Cultura: Beatriz González Fulle

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Publicación a cargo de

Pablo Rojas Durán (CNCA)

Desarrollo de contenidos

CIDE, Universidad Alberto Hurtado, Alejandra Claro Eyzaguirre, Beatriz González Fulle (CNCA), Equipo Acciona: Caterina Forno Markusovic, Daniela Labra Gajardo, Marcelo Lucero Tobar y Nancy Mansilla Alvarado (CNCA)

Supervisión de contenidos

Alejandra Claro Eyzaguirre, Beatriz González Fulle, Daniela Repetto Rojas, Pablo Rojas Durán (CNCA)

Corrección de estilo y edición

Arantxa Martínez

Dirección, edición y producción

Tal Pinto Panzer (CNCA)

Dirección de arte

Muriel Velasco Aguilar (CNCA)

Diseño original

Identidad y Comunicación Verde Ltda.

Diagramación:

Eduard Feliú Fuentes

© Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2016

Registro de Propiedad Intelectual n° 260.361

ISBN (papel): 978-956-352-145-0

ISBN (pdf): 978-956-352-146-7

www.cultura.gob.cl

Se autoriza la reproducción parcial citando la fuente correspondiente.

Para la composición de títulos se utilizó la tipografía Andes, creada por el diseñador y tipógrafo chileno Daniel Hernández.

1ª edición, diciembre de 2015

Se imprimieron 4.000 ejemplares

Impreso en Ograma impresores
Santiago (Chile)

Cuaderno 6

**ACCIONA.
PROGRAMA DE
FOMENTO AL ARTE
EN LA EDUCACIÓN**

Caja de herramientas para
la educación artística

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	7
INTRODUCCIÓN	10
ANTECEDENTES	12
ACCIONA, DESAFÍOS Y PROYECCIONES	30
ARTE Y PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA	31
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	34

PRESENTACIÓN

Las artes tienen la facultad de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades. Durante años, tal vez décadas, han sido una herramienta potente para impulsar el desarrollo emocional e intelectual de quienes encuentran en la expresión artística, un lenguaje y un vértice desde donde comprender el mundo y conectarse con los otros.

A pesar de esto, las múltiples expresiones de la cultura todavía no escapan de los efectos de la desigualdad, y los excluidos en nuestro país se encuentran tristemente marginados de participar en la construcción simbólica de la sociedad.

Las barreras de acceso a la cultura son múltiples, y en el campo del arte estas barreras se ven dramáticamente reflejadas. Desde el acceso a la infraestructura, hasta la falta de formación artística, impiden que parte de la ciudadanía se aproxime de manera comprensiva a una obra de arte, no pudiendo acceder al goce estético y a la expresión artística.

Bajo la premisa de que la cultura y las artes deben ser un derecho en Chile, nace el Plan Nacional de Educación Artística 2015–2018 que encabeza el Consejo de la Cultura en conjunto con el Ministerio de Educación, con el objetivo de acercar las artes y la cultura tanto al sistema formal de educación como a otros espacios culturales que son en efecto, decisivos en la nivelación del capital cultural de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Como parte de esta política, ponemos a disposición de establecimientos educacionales, centros culturales y de formación, una serie de seis

cuadernos que, en conjunto, delinear el concepto de educación artística en el que creemos: una educación que sea un aporte al desarrollo integral de las personas; que promueva el disfrute de las artes y la cultura; que contribuya a la formación de ciudadanos y ciudadanas sensibles a la realidad que les rodea, que respeten e integren la diversidad, con capacidades para establecer relaciones democráticas y participativas.

Esta guía permitirá, por un lado, generar una reflexión colectiva sobre el valor y los aportes de la educación artística y cultural en la construcción de una educación de calidad más integral. Al mismo tiempo, brindará las herramientas metodológicas y conceptuales para que docentes y demás actores relevantes en el desarrollo de una educación artística puedan generar proyectos educativos conjuntos que permitan a niños, niñas y jóvenes ejercer su derecho a acceder de manera igualitaria a la cultura y las artes.

Como Estado, debemos enfocarnos en impulsar acciones que liberen el potencial artístico de nuestra sociedad, que es sin duda parte esencial en la construcción de un país más igualitario y preparado para los desafíos del desarrollo.

La invitación es ahora a los docentes, artistas, gestores culturales y estudiantes, a conocer este material, a apropiárselo y utilizarlo para aprender el invaluable valor del arte en nuestra sociedad.

Ernesto Ottone Ramírez

Ministro Presidente
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

INTRODUCCIÓN

El Programa de Fomento del Arte en la Educación Acciona, desarrollado por el Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del CNCA, cuenta con ocho años de trayectoria. Nacido a partir de las demandas y necesidades estudiantiles, se ha consolidado como una metodología de trabajo en educación artística para la escuela.

Acciona propone generar espacios que permitan desarrollar la sensibilidad artística, la capacidad crítica y la creatividad a través de procesos educativos que integran a la cultura local y que, al mismo tiempo, responden a las modalidades de producción contemporáneas de los distintos lenguajes artísticos. Su objetivo es generar espacios de construcción democrática de conocimiento en los que se pongan en valor los aportes de las artes para alcanzar una educación de calidad, en palabras de Claudio Di Girolámo, “más humana”.

En este cuaderno se presenta Acciona como una aplicación concreta de los contenidos abordados en esta Caja de Herramientas de Educación Artística. Nuestro objetivo es dar a conocer el programa al diverso público que se relaciona con la educación artística y cultural: desde las personas encargadas de la planificación y desarrollo de proyectos de mediación en educación no formal hasta quienes se vinculan con la educación artística en los diversos establecimientos educacionales del país. Esto debido a que la implementación del programa debe desarrollarse dentro del establecimiento educativo, convocando a distintas instituciones y organizaciones locales relacionadas con la cultura y las artes, para así generar acciones conjuntas en pos del desarrollo de una educación artística de calidad.

ANTECEDENTES

LA DEMANDA ESTUDIANTIL

Durante el año 2006, las movilizaciones de estudiantes secundarios posibilitaron la colaboración de una red de personas que trabajaron bajo una meta compartida: el término al lucro para alcanzar una educación pública, gratuita y de calidad para Chile. Este movimiento por la educación se enmarcó en un movimiento social y ciudadano que continúa y que bajo el mismo lema han propiciado que el principal compromiso del programa de Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2014 – 2017) sea impulsar una reforma educacional con énfasis en el fortalecimiento de una educación pública de calidad.

Años antes, a principios de los años 90, la implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC) había establecido la incorporación de procesos vinculados a la cultura y el arte, proponiendo contenidos que, entre otros, representaran la identidad y la cultura juvenil. Sin embargo, la implementación de la JEC, y específicamente de las horas de libre disposición, ha tenido el objetivo de reforzar los contenidos relacionados con los sectores de aprendizaje en lenguaje y comunicación y matemáticas, que son medidos a través de pruebas estandarizadas nacionales e internacionales.

La recuperación del propósito de la JEC se transformó en una de las principales demandas planteadas por los/as estudiantes durante la denominada Revolución Pingüina, la que fue atendida por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), dando inicio en 2007 a la iniciativa Okupa, convertida tres años más tarde en el Programa de Fomento del Arte en la Educación, Acciona.

Si el movimiento social es un “agente que interviene en el proceso de transformación social (promoviendo cambios u oponiéndose a ellos)” (Riechmann, 1995, p. 47), en el caso del programa Acciona, jóvenes, artistas y docentes desarrollan a través de acciones colectivas, procesos para construir formas más democráticas y horizontales de relación en la escuela.

EVIDENCIAS DE LA PROBLEMÁTICA ESCOLAR DESDE ACCIONA

Para el CNCA, el programa Acciona reviste gran importancia, en tanto busca potenciar la experiencia sociocultural y artística de niños, niñas y jóvenes promoviendo el desarrollo de una labor pedagógica a través de las artes, las culturas y la educación.

Es por ello que el programa, desde la Política Pública 2011 – 2016, busca garantizar el derecho de niños, niñas y jóvenes al acceso de la cultura y las artes, en ámbitos como:

Estrategia 9: Se promueven alianzas con el sector educativo alrededor de programas artísticos-culturales.

Estrategia 69: Se promueven procesos formativos para la creación, destinado a niños, niñas y jóvenes desde el ámbito escolar en coordinación con el sector gubernamental correspondiente.

Estrategia 100: Se fomenta en la educación formal la diversidad multicultural, estableciendo un balance entre las identidades regionales y aquella propiamente nacional.

Por otra parte, distintos estudios¹ realizados por el CNCA permiten advertir la complejidad de las problemáticas que inciden la educación escolar, como por ejemplo, el estudio sobre el aporte de la educación artística a las competencias laborales transversales, el que reveló que la participación de los/as estudiantes en talleres artísticos generó diferencias positivas en el desarrollo de:

- Habilidades socio-afectivas (referidas al ámbito personal): orientación al logro, capacidad para expresar y elaborar ideas y toma de decisiones.
- Habilidades de tipo social: capacidad para establecer normas, trabajo en grupo y participación.

El mismo estudio sugiere que “la sustentabilidad de esas habilidades y su traducción a futuro en competencias para la vida en sociedad, especialmente en el mundo del trabajo, dependerá de cuán transversal

y sistemática haya sido la formación artística a lo largo y ancho de la experiencia escolar. Esto lleva a destacar la relevancia de la educación artística en el proceso educativo, no sólo como experiencia puntual y/o eventos, sino como elemento permanente y transversal en la formación”.

Por su parte, la falta de efectos significativos respecto de los procesos de creatividad y de otras habilidades socio-afectivas se debe a la carencia de programas educativos a largo plazo cuya etapa inicial apunte a edades más tempranas de formación escolar.

Con estos antecedentes, Acciona ha logrado contar con cuatro estrategias, que abordaremos más adelante, para abordar problemáticas como la brecha en acceso y participación en arte y cultura entre jóvenes de estratos económicos socioeconómicos A1 y E, la carencia de arte en los planes y programas de estudio en todos los niveles educativos y de docentes generalistas formados en artes.

¹ CNCA-Asesorías para el Desarrollo, 2013.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El propósito del programa Acciona es generar una oferta educativa en artes y cultura complementaria a la desarrollada por las políticas educativas del Ministerio de Educación.

Su finalidad es aportar al mejoramiento de la calidad de la educación a través del desarrollo de la creatividad y de capacidades socio-afectivas de estudiantes pertenecientes a establecimientos educacionales públicos y con un índice de vulnerabilidad (IVE) igual o superior al 80%, potenciando el proyecto educativo institucional (PEI) desde un enfoque de aprendizaje interdisciplinario a través de diferentes canales de aprendizaje, que se enriquecen entre sí, para desarrollar integralmente a niños, niñas y jóvenes.

Objetivo general

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación escolar a través de los ámbitos del arte y la cultura fortaleciendo los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de los establecimientos educacionales donde se implementa el programa Acciona.

Objetivos específicos

- Generar espacios educativos que vinculan la experiencia cultural local de los y las estudiantes con las experiencias culturales globales, a través de la experimentación y apreciación de las diversas manifestaciones artístico-culturales.
- Favorecer nuevas oportunidades de expresión que fomenten el desarrollo de la creatividad de los y las estudiantes, en un proceso colectivo y de integración de lenguajes artísticos aplicados a los procesos de aprendizaje en el aula.
- Diseñar procesos de aprendizaje que fortalezcan las capacidades socio-afectivas, propiciando el desarrollo de la autoestima y la responsabilidad individual y colectiva.
- Entregar herramientas de formación a los y las docentes titulares de los establecimientos designados, por medio del apoyo presencial de artistas y cultores/as tradicionales, para desarrollar nuevos recursos pedagógicos desde la didáctica del arte y el patrimonio cultural.

- Contribuir al enriquecimiento del Proyecto Educativo Institucional y al Fortalecimiento de las capacidades de los equipos directivos, desde los aportes en convivencia escolar y logros en los procesos de aprendizaje que el programa Acciona promueve.

Las principales características del programa Acciona tienen relación con:

- El desarrollo de la creatividad y el fortalecimiento de habilidades socio-afectivas en estudiantes.
- El desarrollo de un pensamiento divergente, creativo, expresivo, además de habilidades vinculadas al reconocimiento de su entorno, sensibilidad identitaria, pensamiento crítico y reflexivo y habilidades vinculadas al ejercicio ciudadano.
- El trabajo de manera conjunta con la comunidad escolar para que los/as estudiantes de distintos niveles de enseñanza puedan contar con una formación integral.
- Una metodología que propicie el trabajo colaborativo de los diversos actores de la comunidad educativa.
- Propicia un mayor vínculo con la comunidad, sobre todo en lugares aislados, generando una mayor participación y motivación de las familias hacia las experiencias artísticas que desarrollan sus hijos/as.

La elaboración e implementación de Acciona implica trabajar en torno a problemáticas de un contexto o comunidad particular desde los diversos enfoques de inclusión transversales del programa:

- Enfoque de género: favorecer actividades no sexistas y que no reproduzcan estereotipos discriminatorios.
- Enfoque territorial: considerar las características de los territorios, favoreciendo los establecimientos en localidades aisladas para asegurar el acceso en igualdad de oportunidades.
- Enfoque de interculturalidad: incorporar los aportes de pueblos originarios, población migrante (histórica y contemporánea) y cultura popular, entre otros.
- Enfoque de integración: fomentar la participación de personas en situación de discapacidad.

ESCUELAS Y LICEOS ACCIONA

Desde el año 2007 hasta la fecha, Acciona ha beneficiado a un promedio de 16.971 niños, niñas y jóvenes en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media del país. Ha aumentado paulatinamente su cobertura, logrando, desde el 2014, estar presente en todas las regiones del país con un total de 443 proyectos distribuidos en 137 establecimientos, los que se complementan con experiencias de mediación artística y cultural iniciadas en 2010 y que, hasta la fecha, se han desarrollado en nueve regiones.

En 2015 ACCIONA se ha diversificado, incorporando capacitaciones para artistas y docentes con el objetivo de ofrecer a cada establecimiento educacional participante la posibilidad de vivenciar experiencias artísticas y culturales de mayor impacto.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA

- Vinculan a la comunidad educativa con la cultura local, favoreciendo la generación del sentido de pertenencia comunitario de los y las participantes del programa.
- Propician el diseño de iniciativas pertinentes a los contextos sociales y culturales de las comunidades que albergan.
- Contribuyen a la expresión y comprensión de distintos modos de vida, dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje.
- Favorecen el compromiso de los/as participantes con el proyecto y el esfuerzo colectivo para alcanzar una meta común.
- Se coordinan y vinculan entre los diferentes actores de la comunidad educativa, teniendo claridad en los objetivos que quieren alcanzar con la ayuda del programa apropiándose del sentido y significación de las culturas.

ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA ACCIONA

Para que el programa cumpla sus objetivos es necesaria la participación activa y coordinada de todos/as los/as involucrados/as, pero sobre todo se requiere establecer una fuerte conexión que haga de Acciona un proceso pertinente y vinculante al contexto educativo y local de los/as estudiantes.

Para lograrlo se deben articular cuatro componentes estratégicos, orientados a fortalecer los proyectos en arte y cultura desarrollados en cada establecimiento educacional:

1. PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES

Este componente se establece en el diseño participativo e implementación de proyectos artísticos y culturales integrados al contexto sociocultural de cada establecimiento educacional, mediante la incorporación de artistas educadores/as y/o cultores/as de tradición, quienes, en conjunto con la comunidad escolar contribuyen al desarrollo y ejecución de cada proyecto, posibilitando procesos de mediación cultural a partir de una práctica colaborativa.

Por mediación cultural entendemos aquellas prácticas y procesos que parten de la generación de conocimiento desde los territorios y en los que cada persona comparte sus experiencias y formas de entender el mundo.

Un grupo conformado por estudiantes, docentes y un/a artista educador/a y/o cultor/a de tradición, realizan un diagnóstico que permite identificar las necesidades para diseñar y desarrollar el proyecto en concordancia con las necesidades identificadas.

Incluso, los niños y niñas de educación parvularia son consultados y participan activamente en las propuestas.

Cabe mencionar que los proyectos pueden estar relacionados con el contexto cultural e incluir algunas manifestaciones patrimoniales locales, además de trabajar con todos los lenguajes artísticos. (Para mayor información referirse al documento Aportes de los lenguajes artísticos a la educación. Fichas descriptivas en www.consejodelacultura.gob.cl)

Acciona es tan variado como la geografía física y cultural de nuestro país, lo que se manifiesta en la incorporación de la cultura local en muchos de los talleres, tanto desde lo patrimonial y sus saberes, como desde el reconocimiento de los orígenes étnicos. En esta línea, trabaja en sociedad con la sección de Patrimonio del Consejo, lo que ha permitido que entren a las aulas los Tesoros Humanos Vivos* y los/as portadores/as de tradición, con la finalidad de que estos transmitan sus saberes, oficios y tradiciones a las generaciones jóvenes, al tiempo que establezcan un diálogo intercultural real, además de un reconocimiento de la identidad y la cultura de origen. Así, hay proyectos aula en los que los/as estudiantes han aprendido a tejer telar aymara, a modelar cerámica diaguita, a relatar epew mapuche, a tocar y bailar música afro (descubriendo su ascendencia africana), a bordar arpilleras y a tejer el crin, ahondando a través de estas actividades en la cosmogonía y los valores de sus culturas originarias.

*** PARA PROFUNDIZAR:** visita la página web de los Tesoros Humanos Vivos en el siguiente link: www.sigpa.cl/tesoros-humanos-vivos/

EXPERIENCIA 1

Libro de mitos chilenos

En la región de Valparaíso, el artista educador Jaime Roco que articula la música como lenguaje, una docente y su asistente, trabajan con niños y niñas de 3° Básico en el desarrollo del proyecto Libro de mitos chilenos, el cual a través de la participación activa de niños y niñas, indaga sobre el vínculo entre imagen, sonido y relato.

A lo largo de la lectura de cuentos sobre mitos chilenos extraídos del libro La Tierra del Cielo: mitos chilenos sobre los cuerpos celestes, aparecen distintas historias que los/as estudiantes ilustran, extrayendo lo que consideran la idea principal, una lluvia de palabras e imágenes surgida del vínculo entre lo escuchado y lo imaginado que resulta en motivación para la creación colectiva de nuevas canciones.

Durante el segundo año de trabajo, con el mismo grupo de niños y niñas fueron profundizando los contenidos. El mensaje detrás de cada relato permitió que la música y el dibujo se articularan como lenguaje de participación activa y motivación; los/as estudiantes disfrutaron de su proceso creativo y se atrevieron a experimentar, y el artista y las profesoras diversificaron su práctica.

Diagnóstico:

Las experiencias culturales locales están fuertemente influidas por los medios de comunicación masivos (internet, televisión y radio), lo que tiene ventajas y desventajas. La ventaja es tener mayor acceso a conocimientos específicos mediante el uso de internet, lo que se traduce en nuevas herramientas para generar procesos de enseñanza-aprendizaje. La desventaja es que cada vez se van adquiriendo más modos y formas de culturas externas contemporáneas, en desmedro de la diversidad cultural local, de nuestra historia, expresiones, costumbres y tradiciones.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN ACCIONA
Proyecto Artístico y Cultural en Aula

Nombre Proyecto:		Encantando: Taller de creación y coro	
Lenguaje Artístico:		Música, literatura y canto	
Establecimiento:		Escuela Arturo Echazarreta Larraín	
Región:	Valparaíso	Provincia: Valparaíso	Comuna: Casablanca
Curso:	3°	Nivel básico	
N° total de Estudiantes inscritos/as:	46	Total Hombres:	20
		Total Mujeres:	26
Nombre Docente Titular:	Marcela Abarca	Especialidad:	Música
Nombre Artista Educador/a:	Jaime Roco	Especialidad:	Música

Objetivos, unidades y contenidos

Conocer, reconocer y apreciar parte de la diversidad cultural de nuestro país, principalmente la de los pueblos originarios que lo habitan y lo habitaron.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Temática general a trabajar durante un período de tiempo y orientada al logro de determinados aprendizajes esperados.	CONTENIDOS Es la organización de los conocimientos que se desprenden de la Unidad de aprendizaje que quiero lograr, debe estar vinculado al contenido disciplinar.
I. Diversidad cultural en nuestro territorio. Zona Norte: mito aymara sobre los cuerpos celestes.	Género huayno: Pulso, ritmos y acento. "La llama del cielo", mito aymara. Creación colectiva de letra para canción <i>La llama del cielo</i> . Trabajo grupal sobre melodía de canción <i>La llama del cielo</i> .
II. Diversidad cultural en Chile. Zona Sur: mito Tehuelche sobre los cuerpos celestes.	"La cruz del sur", mito mapuche. Trabajo individual sobre mito mapuche "La cruz del sur". Creación colectiva de letra de canción <i>La cruz del sur</i> . Trabajo grupal sobre melodía de canción <i>La cruz del sur</i> .
III. Diversidad cultural en Chile. Zona Central: mito Mapuche sobre los cuerpos celestes.	"El origen de Venus", mito mapuche. Trabajo individual sobre mito mapuche "El origen de Venus". Creación colectiva de letra de canción <i>El origen de Venus</i> . Trabajo grupal sobre melodía de canción <i>El origen de Venus</i> .

A modo de reflexión el artista-educador señala que:

- El proceso pedagógico creativo fue el motor principal que impulsó la realización del proyecto. Las/os estudiantes se mostraron entusiasmados por participar en la creación de su propio repertorio.
- La Dirección del establecimiento, la Unidad Técnico Pedagógica y algunos miembros del equipo docente, siempre estuvieron presentes apoyando el desarrollo del proceso, promoviendo los momentos de participación, solucionando algún inconveniente y permitiendo que las instancias planificadas se pudieran llevar a cabo.
- A pesar de contar con tiempo mínimo para planificar las clases, semana a semana, después del taller, el equipo se dio el tiempo para trazar las directrices del proyecto.

2. MEDIACIÓN ARTÍSTICA

La mediación artística es un campo dentro de la mediación cultural de carácter más específico, y constituye toda la gama de intervenciones y relaciones que el/la mediador/a facilita entre la obra artística y su recepción en el público. Para Acciona, el objetivo de este componente es el fortalecimiento de aprendizajes creativos en la educación formal a partir del desarrollo de actividades de mediación artística en instituciones u organizaciones de arte y cultura, con el propósito de generar experiencias significativas en el grupo mediado. Las experiencias de mediación que se han realizado, constituyen un aporte en el proceso de comunicación y el fortalecimiento de la relación entre los/as estudiantes y las diversas manifestaciones artísticas.

Elaboración de Proyectos Acciona Mediación

El CNCA invita a las Direcciones Regionales a postular iniciativas de mediación para obras de calidad que sean coherentes con los proyectos artísticos y culturales que el programa desarrolla en los establecimientos educacionales. Estos proyectos consideran tres momentos en su ejecución: antes, durante y después de la manifestación artística o cultural, y los objetivos de estos momentos, se asocian a un aspecto de la creación artístico-cultural: acercar, identificar y vincular respectivamente.

EXPERIENCIA 2

Primer Plan de Formación de Espectadores

Antecedentes

Durante el año 2014, la Dirección Regional del Biobío desarrolló su Primer Plan de Formación de Espectadores, en el cual Acciona Mediación ejerció como articulador entre escuelas Acciona y los centros culturales de Chiguayante, San Pedro de la Paz, Coronel y San Carlos.

El proyecto seleccionó destacadas obras nacionales, presentando ocho montajes de teatro y seis de danza, sumando cuarenta funciones en total, a las que asistieron ocho establecimientos educacionales de diversas comunas de la región. Antes del inicio de las presentaciones, se capacitó a profesionales de las artes como mediadores/as en artes escénicas, en tres jornadas en la Corporación Artistas del Acero, lo que se realizó a través de un convenio entre la institución y el CNCA. En cada una de las jornadas se abordó un tema específico de la mediación: danza, públicos y teatro. Los/as docentes de los cursos que participaron del proyecto, también recibieron material y una ficha de mediación para ser trabajadas en el aula antes y después de la experiencia.

Resultado

Esta iniciativa, piloto en Chile, permitió vivir estas experiencias educativas significativas a 1.392 estudiantes. Capacitó, además, a veintinueve mediadores en los ámbitos de teatro, danza y públicos, quienes podrán aportar en la tarea de formación de nuevos espectadores de la región.

3. FORMACIÓN PARA DOCENTES Y ARTISTAS

Formación, es un componente por medio del cual el programa Acciona pone en relación distintos ámbitos del conocimiento para el fortalecimiento de la práctica artística y pedagógica, a través del uso de herramientas que desarrollen y articulen las perspectivas del arte de la colaboración vinculadas a procesos curriculares, de creatividad y enseñanza – aprendizaje dentro y fuera del aula, así como también a aquellas relacionadas con el campo de las habilidades socio cognitivas. Abordando contenidos relacionados al arte y pedagogía contemporánea en la escuela, comunidad escolar, inclusión y participación social, y formulación de proyectos pedagógicos y currículum escolar.

Estos son definidos a partir de las necesidades planteadas desde cada región participante del programa en distintas modalidades que involucran entre otros seminarios y procesos de formación continua.

Con ello se busca trabajar con herramientas efectivas que involucren a todos/as los/as actores de la comunidad educativa en un proceso de mediano y largo plazo, donde cada comunidad reinterprete y distribuya lo aprendido en su contexto particular.

EXPERIENCIA 3

Programa de Estimulación Sonora (Proyecto Tarabust)

Este 2015 es el primer año de implementación de dicho componente en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Araucanía, Aysén y Magallanes. Artistas y docentes trabajaron el enfoque de inclusión a través de dos experiencias que utilizan las artes como herramientas pedagógicas en el trabajo con personas en situación de discapacidad (PesD).

Una de ellas es la experiencia del colectivo de artistas Proyecto Tarabust, quienes a través de la música y el sonido, la profundización de la escucha y conciencia corporal, trabajan el fortalecimiento de la expresión creativa, estimulación de la capacidad motora y mejoras en niveles de funcionalidad, potenciando la concentración, comunicación y autonomía. El taller realizado se dividió en dos partes, la primera consistió en la presentación de enfoques y objetivos de trabajo para luego ponerlos en común en un conversatorio con los/as participantes, y la segunda, de carácter práctico, dónde experimentaron y participaron activamente de la estimulación sonora como estrategia de integración y aprendizaje.

El trabajo realizado permitió fortalecer el proceso formativo de 103 docentes y artistas, además de promover la generación de redes de trabajo interregional.*

*** PARA PROFUNDIZAR: Se recomienda visitar el siguiente link: <http://proyectotarabust.org/estimulacion-sonora/>**

4. ASISTENCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA

El componente de asistencia técnica se implementará desde el 2016, ofreciendo a los establecimientos educacionales una oportunidad de innovación para la gestión institucional.

A través de este componente se espera potenciar el proyecto educativo institucional (PEI) incorporando un enfoque de aprendizaje interdisciplinario, propiciando un mayor vínculo con los ámbitos de las artes y la cultura.

La modalidad de trabajo se desarrollará en conjunto con los equipos directivos de los establecimientos educacionales, evidenciando los resultados que el programa genera y reflexionando en torno a la oportunidad estratégica que representan los ámbitos de las artes y la cultura para los procesos de aprendizajes de los estudiantes.

En este sentido, el componente velará por el mejoramiento significativo de los climas de aprendizaje, a través de una metodología de trabajo que incorpore el desarrollo de la creatividad y habilidades socio-afectivas.

Durante el 2015, se asistió técnicamente a artistas educadores/as y docentes en la elaboración de los proyectos artísticos y culturales, lo que se realizó en coordinación con los equipos educativos de los establecimientos adheridos al programa Acciona en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.

A través de este componente se proyecta articular una red de escuelas y liceos Acciona que han iniciado un camino hacia la continuidad de proyectos educativos institucionales (PEI) con formación integral e inclusiva en la educación de los/las estudiantes del sistema público.

ACCIONA DESAFÍOS Y PROYECCIONES:

La experiencia del programa Acciona tiene relación con prácticas que vinculan arte de colaboración, pedagogía crítica y acción social en un proceso de mediación cultural que invita a pensar en el tipo de ciudadanos/as que estamos formando y en las posibilidades de acción colectiva y pensamiento crítico que desde ellos/as puedan surgir.

Al construir con cada comunidad educativa un espacio de aprendizaje-enseñanza donde niños, niñas, jóvenes, docentes y diversos agentes culturales confluyen desde sus distintos contextos, surge el desafío de atreverse a dialogar con otros/as a través del arte y con ello apropiarse de la propia experiencia y compartirla como estrategia para la construcción espacios de democracia participativa. Acciona promueve que la escuela se transforme en un espacios de mediación cultural, en el cual se potencien las distintas identidades, conocimiento y reconocimiento del otro, así como el dónde se está situado, pensando al arte como espacio colectivo de autonomía que dialoga con y a través de las distintas culturas en el ser parte, tener parte y tomar parte de los procesos de construcción de ciudadanía, (Oraisón, y Pérez, 1996).

En este sentido, el ejercicio ciudadano es posible en cuanto existe participación real y diálogo entre los distintos actores dentro y fuera del aula, incentivando la implicación de las familias y la formación integral de los/as estudiantes. Un factor trascendental para el programa es que la escuela se conciba como un espacio de posibilidades entre lenguajes y formas de hacer, asumiendo a partir de ello la práctica educativa y cultural como un trabajo de fortalecimiento de la ciudadanía, al que Acciona se adhiere como nodo diseminador de procesos de mediación crítica de largo aliento.

ARTE Y PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA

Al situarse dentro de la pedagogía crítica y la cultura de la colaboración, el programa Acciona nos hace pensar en la pedagogía (Freire, 1976) como práctica política y en sus posibilidades de acción colectiva dentro de las escuelas como cuestión de democracia participativa. Para que ello sea posible, es fundamental situarse desde la comunidad (Rodrigo, 2012).

Entendemos por comunidad aquellos encuentros que se caracterizan por una relación de mutualidad con los/as otros/as, una recreación permanente de la experiencia colectiva en la que la propia realidad se comparte socialmente. En este sentido, una comunidad puede tener lugar en un espacio físico o territorio concreto, pero también hace referencia a un conjunto de relaciones y categorías sociales que pueden no estar vinculadas a él. En su construcción, son clave las nociones de pertenencia (el sentirse parte de, o identificado con) la interrelación e influencia mutua, física o virtual entre sus miembros y la cultura común como existencia de significados compartidos, (Krausse, 1999).

Así la comunidad trama una serie de modelos y formas culturales que se interrelacionan por alteridad, que es el encuentro en nuestras diferencias, actuando como identificación en cuanto “a la producción de una imagen de identidad y la transformación del sujeto al asumir o rechazar aquella imagen reconocida por el otro” (Barbosa, 2013).

La noción de comunidad se manifiesta en educación de dos maneras:

- Como convivencia entre culturas: mirando con respeto nuestro entorno cultural, reconociendo la diversidad y promoviendo el respeto a los sistemas de valores de grupos humanos diferentes al nuestro.
- Como convivencia dentro de la misma cultura: reconociendo la existencia de desigualdades y promoviendo la inclusión. (Agire y Jimenez, 2009, p.30)

Lo anterior como señala Paulo Freire implica un diálogo multidireccional en el cual se establece una negociación constante con quienes viven o trabajan en un lugar y/o contexto específico. En ese sentido, Javier Rodrigo señala que es necesario pensar los procesos de arte y pedagogía no como un método a través del cual unos/as siempre dependerán de otros/as, sino como una “caja de herramientas” cuya finalidad es que cada uno/a construya contextualmente un proceso abierto a la apropiación.

Revisar críticamente nuestra práctica pedagógica y pensar que estas se han centrado, como señala María Acaso (2014) en el trabajo de lo visible, la recuperación del inconsciente, nos lleva a considerar lo invisible al mismo nivel de importancia y sospechar no solo de lo que ocurre en el exterior, sino también de lo que ocurre en nuestra aula. La autora hace referencia a los micro discursos que debemos comenzar a observar y que nos permitirán transformar nuestro ejercicio; los procesos antidemocráticos que llevamos a cabo en las clases; el tono en el que hablamos; los gustos e intereses de nuestros/as estudiantes o los ejemplos que citamos en el aula, entre otros.²

Entender al arte como generador de conocimiento y no reducirlo a las manualidades, permite desarrollar su potencial transformador. Posicionándose de esta manera, ACCIONA busca aportar al currículum educacional –el visible y el oculto–, propiciando el diálogo autónomo y democrático dentro del espacio escolar, como señala Luis Camnitzer, “el conocimiento se produce en el espacio que está entre las disciplinas y recurre a ellas solamente cuando es necesario. Con eso prácticamente estamos presentando las condiciones que llevan a hacer arte pero también las condiciones que llevan a una creatividad general anclada en la responsabilidad social”. Pensar las artes como un flujo posibilitador de estrategias de acción colectiva y confluencias metodológicas, un tiempo para dialogar y aprender en mutualidad, en y con cada realidad. Entonces aquello que llamamos arte es un campo que nos permite hacer conexiones y agrega “es por eso que pienso que la formación artística (no la formación artesanal) debería estar integrada dentro de todas las materias educacionales” (parr.12). Pensar en el programa Acciona como un posibilitador de estos encuentros en los cuales podamos reflexionar sobre los territorios, conectar experiencias, entre otros, potenciando procesos identitarios en la construcción de una mirada individual y colectiva, es uno de los principales desafíos para el desarrollo creativo en el aula desde una construcción de colectividad a través de las artes.

Así, el gran desafío de Acciona es provocar un quiebre al interior de cada establecimiento educacional, integrando métodos de enseñanza/aprendizaje más colaborativos e interdisciplinarios, que generen una reflexión sobre el rol que arte y cultura tienen en la formación integral de cada estudiante.

² María Acaso en este proceso utiliza el método DAT, que consta de tres etapas: Detectar: descubrir sospechas de nuestras prácticas y mirarlas con nuevos ojos. Analizar: revisar críticamente aquello que detectamos. Transformar: hacer algo al respecto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acaso, M. (2013). *rEDUvolution, hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN*. Barcelona: Paidós.
- Barbosa, A. M. (2013). Abordaje Triangular: ecología de la en la educación. *Educarte*, v. 45, pp. 3-24.
- Carnitzer, L. (2012). Procesos creativos y pensamiento artístico. *ERRATA, revista de artes visuales*. Pedagogía y educación artística, n° 4, pp. 218-228. Consultado en 2015 en: <http://revistaerrata.com/ediciones/errata-4-pedagogia-y-educacion-artistica/procesos-creativos-y-pensamiento-artistico/>
- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2007). *Estudio de seguimiento y evaluación del Programa Fortalecimiento de la educación artística y cultural en enseñanza media en jornada escolar completa 2007*. Santiago: CNCA.
- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2013). Estudio sobre el aporte de la educación artística a las competencias laborales transversales. Santiago: Sección Observatorio Cultural. Descargado en 2015 desde: <http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/06/estudio-aporte-de-la-educacion-artistica-en-competencias-laborales.pdf>
- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes – CIDE Universidad Alberto Hurtado (2013). Completando el modelo educativo. 12 prácticas de educación artística. Santiago: Publicaciones Cultura. Descargado en 2015 desde: <http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/05/libro-completando-modelo-educativo.pdf>
- Fernández- Savater, A. (2011). La emancipación pasa por una mirada del espectador que no sea la programada. Entrevista a Jaques Rancière. *Desacuerdos*. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español, n° 6, pp. 29-33. Descargado en 2015 desde: http://www.macba.cat/uploads/publicacions/desacuerdos/desacuerdos_06.pdf
- Freire, P. (1976). *La educación como práctica de libertad*. Buenos Aires: Editorial siglo XXI.
- Jiménez, L., Aguirre, I. y Pimentel, L. (coord.) (2009). *Educación artística, cultura y ciudadanía*. Madrid: OEI-Fundación Santillana. Descargado en 2015 desde: <http://www.oei.es/metas2021/EDART2.pdf>
- Krause Jacob, M. (2001). Hacia una redefinición del concepto de comunidad. Cuatro ejes para un análisis crítico y una propuesta. *Revista de Psicología de la Universidad de Chile*, Vol. X, n° 2, pp. 49-60. Descargado en 2015 desde: <http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/download/18572/19618>
- Oraisón, M. y Pérez, A. M. (1996). Escuela y participación: el difícil camino de la construcción de ciudadanía. *Revista Iberoamericana de Educación*, n° 42, pp. 15-29. Descargado en 2015 desde: <http://www.rieoei.org/rie42a01.pdf>
- Rodrigo, Javier (2012). Transductores: Pedagogías en red y prácticas instituyentes. Descargado en 2015 desde: <http://blogcentroguerrero.org/wp-content/uploads/2014/02/Transductores-2-interiores.pdf>

PÁGINAS VISITADAS

www.observatoriocultural.gob.cl

Algunos videos relacionados al programa:

Presentación de Acciona en Seminario Internacional de Educación Artística 2014: <https://vimeo.com/album/2311080/video/100415621>

Acciona Los Lagos y Acciona Chaitén: <http://www.lacasatortuga.com/#!video-reel/cpol>

Entrevista a docentes y estudiantes: <http://www.youtube.com/watch?v=3VWq58kQINA>

Valoración diversidad cultural, videoclip, música y letra elaboradas en el programa: <http://www.youtube.com/watch?v=9YF-KSUwDI4>

Inclusión, programa en escuela de niños, niñas y jóvenes sordos/as: <http://vimeo.com/90064230>

