

LABORATORIO PRÁCTICAS COLABORATIVAS:

DESPLAZAMIENTO, TERRITORIOS Y COLABORACIÓN Hacia una construcción pedagógica del arte con sentido político

1. PRESENTACIÓN

El Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura se aproxima a los procesos de transformación y fortalecimiento de la educación pública, en un principio, a partir de la ley 19.891, la que da origen al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Actualmente, en el marco de la reforma educativa, estos se estructuran a través del Plan Nacional de Artes en la Educación (2015-2018), el cual se implementa conjuntamente con el Ministerio de Educación. Este promueve el desarrollo de la educación artística en el sistema educacional, entendiendo la importancia del arte en el proceso de formación integral de las personas.

Este Departamento se conforma de dos secciones: Educación Artística y Cultura en la cual se alojan dos programas: Fomento al Arte en la Educación – ACCIONA y el Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación – PNDAE; e Innovación Educacional donde se encuentra el programa de Centros de Creación y Desarrollo Artístico en la Educación – CECREA. Estos programas tienen propósitos y estrategias diferentes en el territorio, pero son parte de los mismos fines, el de fortalecer una oferta de educación en artes y cultura de calidad para niños, niñas y jóvenes promoviendo una mirada (auto)crítica, que promueva la libertad y la creatividad; aportar a la disminución de las brechas de desigualdad en el acceso a las artes y las culturas, y fomentar el conocimiento y aprendizaje artístico como herramientas para la construcción de conocimiento local consciente de sus contextos sociales y culturales.

El programa ACCIONA nace el año 2011 como una reformulación del Programa de Fomento de la Creatividad en el Sistema Escolar ("OKUPA") implementado por el CNCA entre los años 2007-2010. Este tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de la educación a través del desarrollo de la creatividad, la formación cultural y artística, y el desarrollo de capacidades socio-afectivas de los/las estudiantes de establecimientos educacionales con currículum general y de educación especial, pertenecientes al sistema de educación pública. Este está actualmente conformado por cuatro componentes: Proyectos Artísticos y Culturales, Proyectos y actividades de mediación artística, Procesos formativos para artistas y docentes, y Asistencia Técnica para docentes y directivos de establecimientos educacionales. Durante los últimos años se ha buscado transitar desde una oferta cerrada de talleres formativos a una instancia abierta de colaboración que permita a las comunidades escolares proponer nuevas maneras de enfrentar el conocimiento a través de la formación artística y cultural en relación a sus necesidades, conocimientos y demandas locales, en un proceso educativo dinámico, y vinculándose además a otros establecimientos, espacios culturales y educativos.

El Programa Nacional de Desarrollo Artístico, tiene como propósito que las Instituciones que desarrollan programas de formación artística, tanto en el sistema formal como no formal, aumenten cuantitativamente y cualitativamente su oferta de programas en arte y cultura hacia niños, niñas y jóvenes en edad escolar. Este nace el 2015 y actualmente sus cinco componentes trabajan en el apoyo directo a instituciones que abordan el desarrollo artístico en la educación a través de la entrega de financiamiento para proyectos tanto a agrupaciones de estudiantes como establecimientos educacionales con sello artístico e instituciones artístico culturales, el desarrollo de material didáctico, la realización de talleres de formación y servicio asistencia técnica a partir de las mesas regionales.

Departamento Educación y Formación en Artes y Cultura

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

CECREA es un programa que surge el 2014 y su propósito es desarrollar capacidades creativas y ciudadanas en niños, niñas y jóvenes entre 7 y 19 años, a través de experiencias de convergencia entre artes, ciencias, tecnologías y sustentabilidad bajo un enfoque de derechos. El programa se desarrolla en cada una de las regiones del país desde las Direcciones Regionales del CNCA, en alianza con la institucionalidad pública, privada y organizaciones civiles que aporten al proyecto. A través de un sistema de participación cuya metodología se denomina "Escuchas", concentra su atención en las expectativas de niñas, niños y jóvenes en el marco de un proceso de participación continua. Con esta información se plantea una oferta de laboratorios y experiencias creativas para el desarrollo de proyectos colectivos y/o individuales, tanto en el marco de la jornada escolar como fuera de ella.

Para cumplir con los objetivos comunes es que a partir de este año los programas han comenzado a desarrollar procesos transversales e integrados, avanzando así desde una gestión independiente por programa a una conjunta. Esta metodología consiste en que los distintos programas del departamento trabajen articuladamente a través de Ejes Transversales, uno de los cuales es el de Formación. Este tiene como objetivos: Aportar en la construcción de herramientas que favorezcan un mejoramiento en la calidad de la educación y, Fortalecer procesos de desarrollo humano y conocimiento enfocado a artistas educadores/as, facilitadores/as, docentes, niños, niñas y jóvenes, gestores culturales, cultores/as. El trabajo del Eje busca aunar criterios, articular las distintas acciones pertenecientes a los tres programas de manera de fortalecerlas y reflexionar en torno a las propias prácticas.

Es desde esta diversidad de estrategias de articulación y considerando que "la pedagogía también es la política de repensarnos conjuntamente y abrir nuestros proyectos a otras personas diferentes" que el eje de Formación en conjunto a las Direcciones regionales de Arica y Parinacota, Metropolitana y Araucanía colaborarán en el desarrollo de un nuevo espacio de construcción y fortalecimiento de sus comunidades de aprendizaje, llevando a cabo el *Laboratorio de Prácticas Colaborativas, pedagogía de lo común,* el cual busca aportar a la construcción de una mirada individual y colectiva respecto de los procesos que articulan la pedagogía artística contemporánea y sus desplazamientos presentes en las prácticas de colaboración de distintos territorios, promoviendo espacios de reflexión y construcción de lo común, reconociendo la pedagogía cómo un rehacer constante y como una práctica política. Este estará dirigido a artistas y docentes entre otros agentes que trabajen prácticas de colaboración desde la transdisciplina, e integran distintos lenguajes disciplinares con un enfoque contemporáneo del arte en los programas del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura.

_

¹ Rodrigo, J y Collados, A. (2012). Transductores, Pedagogías en red y prácticas instituyentes. P.30

2. ANTECEDENTES

Como antecedente del presente Laboratorio de Prácticas Colaborativas y como ejercicio de memoria, es necesario recordar que con el objetivo de promover espacios de diálogo entre docentes, artistas, gestores/as y cultores/as vinculado/as a la educación a través del arte, la Sección de Educación Artística y Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Ministerio de Educación, convocaron los días 12, 13 y 14 de noviembre del 2014, al encuentro "Diálogos Arte, Educación y Cultura". Este buscó mediante una metodología de trabajo experiencial, participativa y colectiva, basada en el modelo del Programa "Fomento del Arte en la Educación" Acciona² del CNCA, contribuir al fortalecimiento de una educación de calidad en el contexto del Plan Nacional de Artes en la Educación 2015-2018.

Los días 13 y 14 de noviembre participaron de esta iniciativa destacados/as artistas nacionales quienes ubicados en el INBA³ desarrollaron 48 talleres artísticos⁴ y culturales desplegados en cinco áreas artísticas: artes visuales, escénicas, audiovisuales, musicales y literarias, tomando cada participante hasta 4 talleres por día de forma rotativa y libre elección. Además se llevó a cabo un encuentro entre Coordinadores/as de Arte y Cultura del MINEDUC y Coordinadores/as de Educación Artística del CNCA de todas las regiones del país, 30 docentes de todas las regiones del país quienes trabajaron en torno al Plan Nacional de Artes en la Educación 2015 – 2018.

Un segundo antecedente aconteció los días 28, 29 y 30 de octubre del 2015, instancia en la que se llevó cabo el Seminario "Prácticas artísticas y territorio, vínculos entre cultura y esfera pública", el cual se desarrolló como un trabajo de colaboración entre el Área de Artes Visuales del Departamento de Fomento, el Programa Red Cultura del departamento de Ciudadanía Cultural y el Programa Acciona del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del CNCA. Contando además con el apoyo del Campus Creativo de la Universidad Andres Bello y Espacio Santa Ana en la ciudad de Valparaíso.

Esta instancia tuvo como objetivo vincular el desarrollo de las prácticas artísticas colaborativas de manera eficaz en el escenario de la esfera pública nacional para compartir experiencias internacionales que den cuenta efectivamente de las relaciones vinculantes entre artistas y territorios, circulando por elementos culturales, de pedagogía crítica y de noción de patrimonio y construcción de identidades, cuestiones inseparables en las múltiples dimensiones del trabajo de producción e investigación artística contemporánea; buscó abordar además desde la reflexión, las relaciones críticas y complejas de la dinámica arte y territorio, para la ejecución de procesos que implican la construcción de políticas públicas a largo plazo. Participaron como invitados Ramón Parramón del proyecto IDENSITAT⁵, Javier Rodrigo⁶ del proyecto Transductores, Alejandro Meitin de Ala Plástica⁷ y Fernando García de Martadero⁸. Participaron

² La actividad se llevó a cabo además a propósito de la reformulación y ampliación del programa Acciona y del surgimiento de talleres artísticos en establecimientos públicos JEC, desarrollados por el MINEDUC. Haciéndose necesario que los y las educadores/as conocieran el potencial trasformador de la experiencia artística.

⁴ Como Ignacio Agüero, Los Jaivas, Camila Lebert y Bosco Cayo, Pepe Pelayo, Horacio Salinas, Pedro Foncea, Paula Zuñiga, Juan Cameron, Marcelo Mayra y María Vial, Magaly Meneses y Felipe Salinas, Francisco Alvarado, Alicia Salinas, Bartolomé Silva y Enoc Silva, Alex Muñoz y Bárbara López, Iranio y Camila Andrade, Alvaro Hoppe y Damian Schoff, Leticia Lizama, Renata Ramos, Felipe Valdés, Diego Lobos y Mauricio Muñoz, Malú Jiménez y Erika Corbalán, Macarena Yáñez, Raquel Nuñez y Pierina Rivas, Khaled Darwich e Isabel Elissegaray, Alejandra Frittis, Judith Jorquera y Jennyferth Becerra, Tamara González y Marcela Latorre, Angie Giaverini y Noela Salas, Valentina Muhr y Loreto Leonvendagar, Yasna y Victor Vásquez, Claudio Puebla y Cesar Cisternas, Viviana Corvalán y Francisco Espinoza, entre otros.

³ Internado Nacional Barros Arana.

⁵ Director y fundador de IDENSITAT (desde 1999), el cual es un proyecto de arte que experimenta formas de incidir en el territorio en sus dimensiones espacial, temporal y social, mediante procesos creativos. Más información en: https://www.idensitat.net/es/

⁶ Investigador y educador de arte. Coordinador del proyecto pedagógico-cultural TRANSDUCTORES en colaboración con Aulabierta. Proyecto cultural que investiga y desarrolla iniciativas en las que se articulen de manera flexible las prácticas artísticas, la intervención política y la educación, a partir de la acción de colectivos interdisciplinares. Más información en: www.transductores.net.

⁷ La Plata, Argentina. Ala Plástica es una organización no gubernamental, artístico-ambiental, que desde 1991 desarrolla su actividad principalmente en el área de la desembocadura del Estuario del Río de la Plata y el Delta del Paraná. Ha realizado una serie de

Departamento Educación y Formación en Artes y Cultura

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

de esta actividad encargados regionales del programa Red Cultura, artistas educadores pertenecientes al programa Acciona, público general enfocado a artistas, gestores y organizaciones culturales y/o comunitarias e infraestructuras.

El Seminario se desarrolló en un segundo año consecutivo como una iniciativa interdepartamental entre el Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura, y el Departamento de Ciudadanía Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a propósito del desarrollo de proyectos programáticos que abordan los vínculos entre arte, pedagogía y territorio. Buscó relevar experiencias colaborativas como estrategia en los procesos pedagógicos y en el desarrollo cultural de los territorios y sus comunidades, que permitieran avanzar hacia la construcción de políticas públicas acorde a los contextos sociales. Contó con la presencia de Juana Rosa Paillalef Carinao⁹ del Museo Mapuche de Cañete, Mariló Fernández de proyecto la Fundició¹⁰, Irene Amengual¹¹ de Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma y María Fernanda Cartagena directora del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado¹². Además, con las experiencias nacionales de Natalia Matzner (Ratalia Espigadora)¹³, Jorge Matteo (CRCA – Maule), Sol Frugone y Rosa Angelini (Red Nekoe)¹⁴, Lof¹⁵ y Felix Blume¹⁶. Además durante los días 5, 6 y 7 de septiembre tuvo una extensión en la región del Maule, donde se realizó un taller con Irene Amengual y diversos agentes vinculados a prácticas que relacionan arte, pedagogía y acción social en la región.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Aportar a la construcción de una mirada individual y colectiva respecto de los procesos que articulan la pedagogía artística contemporánea y sus desplazamientos presentes en las prácticas de colaboración de distintos territorios, promoviendo espacios de reflexión y construcción de lo común, reconociendo la pedagogía cómo un rehacer constante y como una práctica política.

iniciativas artísticas no convencionales a "escala bioregional" abordando las relaciones intuitivas, emocionales, imaginativas y sensoriales del arte con el desarrollo social y ambiental.

⁸ Arquitecto, profesor universitario, gestor cultural y artista visual. Director Ejecutivo del mARTadero, proyecto integral de desarrollo social mediante arte y cultura, con sede en Cochabamba.

social mediante arte y cultura, con sede en Cochabamba.

⁹ Desde el 2001 hasta la fecha, es Directora de esta institución realizando mejoras en torno al guión museográfico y la infraestructura del espacio museal a partir de un trabajo conjunto con un equipo multidiciplinario conformado por especialistas en museología y museografía de la Subdirección de Museo DIBAM y Comunidades Mapuche Lafkenche quienes aceptaron el reto de involucrarse en este trabajo. Más información en: http://www.museomapuchecanete.cl/

¹⁰ Desde 2006 es miembro y fundadora. La Fundició es una cooperativa que trabaja en las encrucijadas entre las prácticas artísticas y culturales y la educación entendidas como actividades controversiales. Más información en: http://lafundicio.net/

¹¹ La labor que desde allí lleva a cabo está enfocada a establecer vínculos entre la institución cultural y la sociedad, poniendo especial énfasis en la búsqueda de estrategias de colaboración y diálogo con distintos agentes, colectivos, comunidades y contextos.

¹² http://alabado.org

¹³ Ella junto a Espigadoras de la Cultura Visual, realizaron durante el año 2015 un proyecto de Residencia de arte colaborativo del programa Red Cultura llamado "Fanzines a través del río" que se realizó en la comuna de Placilla, y que buscaba la autonomía, la unión social y el refuerzo identitario a través del arte y la autoedición. http://www.rataliaespigadora.com/

¹⁴ Quienes en la región de Maule desarrollaron el proyecto Estación memoria, experiencia vinculada al programa Acciona, región del Maule. A través del desarrollo de estrategias pedagógicas, etnográficas y artísticas acercó el valor simbólico de lugares y territorios marcados por la presencia -y ausencia- de ramales y estaciones que condicionan el carácter territorial e identitario del sector. http://www.rednekoe.cl/

¹⁵ Empresa social que investiga y desarrolla soluciones para alcanzar una vida sustentable en el continente, poniendo la ciencia y tecnología al servicio de las comunidades desde y para América Latina. Dentro de sus líneas de trabajo, se dedican al desarrollo y aplicación de estrategias de mediación en ciencia y tecnología en contextos educativos formales y no formales, que ha trabajado con el programa CECREA. http://www.lofsur.cl/

¹⁶ Artista expositor en el marco del ciclo de CENTEX, sobre género e inclusión, resultados y proceso del taller de música inclusivo "La Casa de los peces", que realizó durante el año 2015 en el Festival de arte sonoro TSONAMI.

Objetivos específicos

- 1. Vincular a personas, iniciativas y experiencias que articulan la pedagogía artística contemporánea como medio en procesos interdisciplinares a partir de lo que entendemos como vínculo entre arte, pedagogía y espacio social.
- 2. Compartir experiencias y reflexionar respecto de la diversidad de campos de acción y formas de hacer presentes en las distintas "superficies o pieles¹⁷" que cada iniciativa de pedagogía artística contemporánea despliega en su/s territorio/s.
- 3. Sistematizar la información mediante un documento que articule las diversas reflexiones surgidas de los espacios formativos y de encuentro en regiones.

4. SOBRE EL LABORATORIO

¿QUÉ ES?

Prácticas colaborativas: "desplazamiento, territorios y colaboración hacia una construcción pedagógica del arte con sentido político", es un laboratorio que se articula como nodo móvil de trabajo, espera aportar a fortalecer espacios de participación, reflexión y acción en distintos territorios y a través de diversas formas de andar y desandar lo que entendemos por prácticas de colaboración en propuestas articuladas en lo pedagógico.

Surge desde preguntas que personas provenientes de distintas disciplinas y lenguajes¹⁸ se han estado haciendo respecto de los procesos a través de los cuales construimos conocimiento, acuerdos y desacuerdos, ¿Cómo compartimos lo que hacemos y aprendemos (o desaprendemos) de lo que hacen los otros para construir procesos que hablen sobre aquello que tenemos en común y lo que no?, ¿Qué elementos estamos considerando a la hora de trabajar proyectos pedagógicos de colaboración en contextos específicos?, ¿Qué desafíos se nos presentan cuando trabajamos con otros/as en distintos territorios?

DESPLIEGUE

ARICA Y PARINACOTA - REGIÓN METROPOLITANA - ARAUCANÍA

Entre los días 12 y 13 de octubre se realizarán laboratorios paralelos en las regiones de Arica y Parinacota, Metropolitana y Araucanía. Cada experiencia regional tendrá una duración de dos jornadas completas de trabajo. Para la actividad se convocará a invitados/as nacionales e internacionales (tres en total por región) que se vinculen y trabajen activamente en el campo de las prácticas de colaboración y pedagogía en el arte:

- 1. Tres invitados/as internacionales, cada uno/a viajará a una de las tres regiones participantes.
- Seis invitados/as nacionales (dos por región), que correspondan a experiencias desarrolladas en la región participante o en alguna cercana.

¹⁷ Pensando en el concepto de pieles desde la paradoja perceptual introducida por Hundertwasser pero desplazado a lo que plantean autores como Butler, Vidiella, Collados y Rodrigo, entre otros al abordar las superficies como pedagogías de contacto y experimentación, pensándolas desde la autoconciencia corporal. En ese sentido situarse desde las prácticas de experimentación y contacto desde y hacia cuerpo, sentir a este como un territorio, y al territorio como una experiencia compartida que forma parte de un nosotros a través de la cual las personas se reconocen entre sí, sintiéndose parte de una comunidad (como espacio dinámico) y con ello otorgan sentido a su vida.

¹⁸ Y que trabajan en los programas del Departamento de Educación del CNCA.

Laboratorio

El laboratorio se articulará como un circuito de tres experiencias por donde irán rotando¹⁹ grupos de trabajo. Este se construirá a partir de los objetivos, las preguntas motivadoras mencionadas en el punto anterior y del modo en que cada invitado/a aborda su propia práctica activando, desde este conocimiento, reflexiones sobre procesos de trabajo en cada contexto, generando encuentros y/o desencuentros, respuestas y/o nuevas preguntas entre ellos/as y lo/as participantes.

<u>Tiempo de cada laboratorio</u>: 3 horas de duración.

<u>Tiempo total de la experiencia</u>: dos jornadas de 6 horas.

Esquema de trabajo en regiones

		Grupo A	Grupo B	Grupo C		
Jornada 1	Jueves 12 - 10 a 13 hrs	Invitado/a 1	Invitado/a 3	Invitado/a 2		
	Jueves 12 - 15 a 18 hrs	Invitado/a 2	Invitado/a 1	Invitado/a 3		
Jornada 2	Viernes 13 - 10 a 13 hrs	Invitado/a 3	Invitado/a 2	Invitado/a 1		
	Viernes 13 - 15 a 18	Todos/as juntos/as para conclusiones finales (invitados/as y participantes)				
	hrs					

Luego de participar de cada una de las experiencias propuestas, se reunirán todos/as (facilitadores/as y participantes) a reflexionar en torno a las preguntas formuladas, y cada invitado/a y agente/proyecto local recogerá, a modo de bitácora, lo ocurrido durante esos días de trabajo.

Esquema de trabajo general

LUNES		MARTE	S		COLES	JUEVES	VIERNES		SÁBADO	DOMINGO
9		10		11		12	13		14	15
Despla	zamien	Despla	zamien	Día	recorrido	Circuito de	Circuito	de	Desplazam	Recorrido
tos	desde	tos	desde	encu	ientro con	experiencia	experienc	ias	iento a	
lugar	de	lugar	de	expe	eriencias	s mañana	mañana		Región	
origen (internac	cionales)	origen. región.	. Viaje a	local	es	Circuito de experiencia s 2 tarde	Tarde conclusion grupales	de nes	Metropolit ana	

Recursos para el laboratorio:

- Computadores, proyectores, etc.
- Papelería y artículos de oficina.

REPLIEGUE REGIÓN METROPOLITANA

Encuentro de conclusiones y cierre abierto al público

El segundo momento se desarrollará en la comuna de Lo Prado (sujeto a confirmación), en la región Metropolitana. Primero, durante el 16 de octubre, se reunirán los/as invitados/as nacionales e internacionales, a compartir las experiencias vividas respectivamete en Arica y Parinacota, Metropolitana y Araucanía, generar conclusiones conjuntas a partir de las preguntas guías y preparar la puesta en común (o muestra) al público general para el día siguiente.

¹⁹ Al modo de Diálogos Arte Educación y Cultura

El segundo día, martes 17 de octubre, se realizará una puesta en común que dará cuenta de la/s experiencia/s, reflexiones y conclusiones resultantes, y que será abierta al público.

LUNES 16	MARTES 17	MIERCOLES 18
Encuentro y conclusiones entre	Cierre abierto a	Retorno
experiencias regionales	público.	

ROL DEL/LA FACILITADOR/A

1. Laboratorio en región:

- Diseñar e implementar un laboratorio de tres horas de duración que responda a las preguntas motivadoras y objetivos de la propuesta, permitiendo relevar lo que tanto el/la facilitador/a como los/as participantes desarrollan en sus distintos campos de acción respecto del vínculo entre arte, pedagogía y espacio social.
- Recoger y sistematizar lo vivido y concluido junto a los/as otros dos facilitadores/as.
- Preparar un ejercicio de puesta en común de los conclusiones, pensando en un público general (encuentro de cierre).

Notas: se avisará con tiempo a cada facilitador/a la región en la que trabajará y número de participantes. Asimismo se entregará un perfil del contexto en el que se trabajará.

Cada facilitador/a contará con una guía de trabajo con ítems generales para la posterior puesta en

Cada facilitador/a contará con una guia de trabajo con items generales para la posterior puesta er común y sistematización de la información.

2. Encuentros de cierre:

- Relevar lo trabajado desde cada lugar/región y desarrollar una conclusión conjunta que responda las preguntas dadas y releve la relación concreta con el espacio social.
- Realizar la puesta en común (presentación), a través de un ejercicio activo entre participantes. La idea es romper formatos tradicionales de exposición.

3. Luego de la experiencia:

• Lo vivido será sistematizado finalmente en una publicación, para lo que se solicitará a cada facilitador/a completar una guía de trabajo que permita recoger información de manera más uniforme sobre la diversidad de experiencias vividas y puntos de vistas²⁰.

²⁰ Las características de este texto se indicarán posteriormente (guía de trabajo).