

Orientaciones Pedagógicas para
implementar

Lenguajes Artísticos

en la Escuela

Ministerio de
Educación

Gobierno de Chile

Todos los derechos reservados
Nivel de Educación Parvularia
Nivel de Educación Básica
División de Educación General
Ministerio de Educación
2013

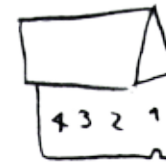
www.mineduc.cl

Registro de Propiedad
N° 227.841

Diseño e Ilustraciones:
M. Soledad Céspedes M.
www.ilustrasole.com

Presentación

La preparación de este texto ha sido producto del trabajo conjunto de los niveles de Educación Parvularia y de Educación Básica del Ministerio de Educación.

El texto que presentamos "Orientaciones pedagógicas para implementar los Lenguajes Artísticos en la escuela", está dirigido a Educadoras de Párvulos, Profesores de Educación Básica, los estamentos directivos de las escuelas, la familia y comunidad escolar. El propósito de ellas es contribuir a hacer realidad el potencial de la educación artística en los diversos aspectos del desarrollo de los niños y las niñas. Además de ofrecer metodologías y propuestas para la ejecución de experiencias artísticas, teniendo como referente la articulación de los instrumentos curriculares de ambos niveles.

Estas orientaciones pueden servir de marco general para potenciar una acción pedagógica muy particular de cada docente involucrado, a través del uso de los lenguajes artísticos, que tenga por objetivo facilitar la adquisición de conocimientos significativos por parte de los niños y niñas, no solamente en el área artística sino que también en otras asignaturas que componen los respectivos currículos. Además ofrece diversas estrategias para trabajar los lenguajes artísticos, la que puede otorgar a los niños/as mejores oportunidades para potenciar su capacidad creativa en una experiencia que los lleve a imaginar, inventar, crear y transformar su mundo a partir de sus sentimientos, emociones e ideas.

La visión holística del entorno, la creatividad y el poder de asombro que traen los niños/as como su

mejor aporte al entrar al sistema escolar, se verían con eso asumidos en plenitud y, al ser debidamente reconocidos y apoyados, se transformarían en el eje sobre el cual los niños/as podrían construir su propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, el uso de los lenguajes artísticos, permite a los docentes reencontrarse con su propia creatividad y poder usarla libremente en su cotidiana práctica docente.

El documento está estructurado en cinco capítulos, cuyos contenidos se van articulando de manera secuencial. El primer capítulo plantea aspectos teóricos sobre la importancia del arte en el desarrollo humano y la educación, destaca su eventual inserción positiva en el currículo, para fomentar la expresión creativa y la apreciación estética de los niños/as del Primer y Segundo Nivel de Transición de Educación Parvularia y de Primer año de Educación Básica. Al mismo tiempo se va haciendo referencia a algunos aspectos de organización de ambientes educativos y se apunta a la necesidad de relaciones armónicas entre los miembros de la comunidad escolar para que ello ocurra.

El segundo capítulo presenta una propuesta metodológica de Estrategias de Aprendizajes en el contexto de los lenguajes artísticos, sugiriendo seis de ellas para ser trabajadas con perspectivas abiertas que cautiven el interés de los niños/as, y que se identifican como: "Obra de Arte integradora", "Proyectos", "Diálogos Culturales", "Ruta por el Arte", "Visitas de artistas y artesanos a la escuela y/o de los niños/as a los respectivos talleres de trabajo", y "Taller de Artista". Todas ellas van dirigidas a ampliar y afinar su sensibilidad y la apreciación estética así como a

reconocer y vivir en la práctica artística aquellas etapas comunes a la transmisión y desarrollo armónico de todo tipo de conocimientos que exigen ser superadas con constancia, estudio y dedicación.

El tercer capítulo ofrece una propuesta de articulación curricular entre el primer y segundo nivel de transición de Educación Parvularia y primer año de Enseñanza Básica, considerando los aprendizajes esperados del núcleo de aprendizaje de Lenguajes Artísticos y los objetivos de aprendizaje de las asignaturas de las Artes Visuales y Música, en ella se puede observar continuidad y progresión curricular entre ambos niveles.

El cuarto capítulo incluye sugerencias a los Equipos de Gestión Escolar, para incluir experiencias de aprendizaje vinculadas al desarrollo de los Lenguajes Artísticos.

El quinto capítulo presenta una propuesta de experiencia de aprendizaje con la estrategia de "obra de arte integradora".

Finalmente presenta tres experiencias chilenas concretas vinculadas al desarrollo de los Lenguajes Artísticos, tanto en el ámbito de la Educación Parvularia como de Educación Básica que desde hace tiempo, aplican con éxito metodologías similares a las propuestas.

Se espera que este documento sea un aporte a los educadores y al desarrollo de la creatividad de los niños/as.

Índice

Presentación	3
Introducción	6
1. Fundamentación	8
1.1. Aporte del Arte en el Desarrollo Humano y la Educación.	8
1.2. Fundamentos de la Educación por el Arte.	11
1.3. Fundamentos del Enfoque Cultural y Pedagógico de las Artes en la Escuela.	12
1.4. El Rol Articulador de las Artes en la Escuela.	15
• Las artes y el currículo.	
• Integración del arte en el proceso educativo.	
1.5. Expresión Creativa y Apreciación Estética.	18
1.5.1. Expresión creativa en los niños y niñas.	18
• El rol de la curiosidad en la movilización del proceso creativo.	19
1.5.2. Apreciación estética.	22
1.6 El Valor de la Documentación en el Proceso de Acompañamiento en el Aula.	23
1.7 Organización del Ambiente Educativo para Fomentar la Creatividad y la Expresión Artística en la Escuela.	24
1.7.1 Las Interacciones Positivas.	25
1.7.2 Espacio Educativo.	26
1.8 Rol de la Familia, la Escuela y la Comunidad para Fomentar la Creatividad y la Expresión Artística.	27
2. Propuesta Metodológica y Estrategias de Aprendizaje en el Contexto de Lenguajes Artísticos	29
2.1 Sugerencias de Estrategias Metodológicas para Implementar Lenguajes Artísticos	31
2.1.1. Obra de arte Integradora.	32
2.1.2. Proyectos.	33
2.1.3. Diálogos Culturales.	35
2.1.4. Ruta por el Arte.	36
2.1.5. Visita de artistas y artesanos a la escuela y/o de los niños y niñas a los respectivos talleres de trabajo.	37
2.1.6. Taller de Artista.	39

Índice

3. Núcleo de Aprendizaje Lenguajes Artísticos de Primer y Segundo Nivel de Transición de Educación Parvularia y las Asignaturas de Artes Visuales y Música en Educación Básica	40
3.1 Continuidad Curricular entre Educación Parvularia y Educación Básica.	42
3.2 Progresión Curricular entre Aprendizajes Esperados y Objetivos de Aprendizaje	45
4. Sugerencias al Equipo de Gestión Escolar para incluir experiencias vinculadas al desarrollo de Lenguajes Artísticos	51
4.1 Planes de Mejoramiento Educativo e inclusión de actividades artístico-culturales.	53
4.2 Áreas del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) y su vinculación con las Artes.	54
5. Sugerencia de una Experiencia de Aprendizaje	58
5.1 Obra de Arte Integradora "La Zamacueca" del pintor Chileno, Manuel Antonio Caro.	59
a) Experiencia de aprendizaje N°1: "Descubriendo y dialogando con una obra de arte"	60
b) Experiencia de aprendizaje N°2: "Conociendo los emblemas patrios".	62
c) Experiencia de aprendizaje N°3: Cantemos la cueca "La campana de la escuela".	64
Anexo 1	
Propuesta y descripción de un Set de 10 láminas para potenciar la expresión creativa y la apreciación estética	67
Anexo 2	
Documentación de experiencias vinculadas al desarrollo de Lenguajes Artísticos.	68
1. Jardín Infantil "Cantarena" . Vitacura- Santiago.	69
2. Escuela de Cultura y Difusión Artística "José Carocca Laflor". Vallenar.	75
3. Escuela Básica "Araucarias de Chile". Conchalí -Santiago.	79
Bibliografía	82
Sitiografía	82

Introducción

Durante los primeros años de la infancia, los niños/as inician el camino de su propia y personal aventura de exploración del mundo que los/as rodea, viviendo intensamente en un estado permanente de alerta, curiosidad, interés y asombro. Nada les es indiferente; los sabores, colores, olores, movimientos y sonidos actúan sobre ellos como estímulos poderosos y fuentes inacabables de preguntas y descubrimientos maravillosos. Nunca se aprende tanto como en la infancia, nunca volvemos a ser tan libres, espontáneos, transparentes y capaces de atrevernos a liberar nuestra fuerza expresiva, creadora y afectiva.

Hoy los niños/as viven en un mundo que los desafía a enfrentar estímulos cada vez más variados e intensos. Frente a ello, la escuela tiene a su alcance la posibilidad de convertir los espacios educativos en contextos acogedores y potenciadores de sus capacidades cognitivas, sociales, emocionales y afectivas.

Para ello, se hace más necesario e importante mejorar y activar puentes de diálogo entre la pedagogía y la psicología, asumiendo también los hallazgos de la neurociencia. Esto nos desafía a ofrecer propuestas

más innovadoras para lograr la construcción de una **relación dinámica** entre educadores¹, niños/as, adultos y contextos diversos, donde las experiencias que se promuevan se constituyan en **verdaderas oportunidades para que los niños/as sean sujetos activos de su propio proceso de aprendizaje**. Ello se podría lograr mediante la implementación de un modelo didáctico que rescate y enfatice la visión holística orientada a la comprensión de la sociedad en la cual están insertos.

El siguiente texto pretende responder a esa necesidad, a través de una propuesta basada en la idea de un niño/a que necesita liberar y potenciar su capacidad creativa para poder expresarse y comunicarse libremente a través de sus propios e innumerables “lenguajes”, entre ellos uno de los más eficaces y directos que posee nuestra sociedad: el arte, en un contexto donde el adulto/educador se visualiza como un mediador que acompaña al niño/a a fin de que logre disfrutar y “jugar” con sus propias capacidades creativas y que, en este proceso, descubra en la práctica del hacer, que el arte es una ventana abierta hacia las infinitas posibilidades de su muy propia y libre expresión. De esta manera

el niño/a es el centro de la relación dinámica antes mencionada y se convierte en sujeto activo de su propio aprendizaje.

Para lograr este propósito, en primera instancia se requiere comprender cómo se genera y desarrolla el proceso creativo y la apreciación estética en los niños/as, pues sólo conociendo cómo usan la creatividad en sus diferentes maneras de expresarse, será posible potenciar su capacidad de apropiación y apreciación de las diferentes experiencias que viven en su propia vida cotidiana y, con ello, apoyarlos para que construyan una comprensión activa del mundo que los rodea.

Invitamos a las Educadoras de Párvulos, Profesores de Educación Básica, a los estamentos directivos de las escuelas, las familias y comunidades escolares a conocer y a experimentar una propuesta que contiene orientaciones y diversas estrategias para trabajar los lenguajes artísticos, la que puede otorgar a los niños/as mejores oportunidades para potenciar su capacidad creativa en una experiencia que los lleve a imaginar, inventar, crear y transformar su mundo a partir de sus sentimientos, emociones e ideas.

En ella encontrarán una visión de educación artística articulada entre Educación Parvularia y Educación Básica, utilizando como referentes los instrumentos curriculares de ambos niveles, la que se enriquece con el consenso de conceptos como el de niños/as, educador/profesor, metodologías, organización del ambiente educativo, organización del espacio y materiales educativos.

El documento se estructura con la fundamentación, enfoque metodológico, propuestas metodológicas, continuidad curricular entre Educación Parvularia y Educación Básica, sugerencias a los equipos de gestión escolar para incluir experiencias vinculadas al desarrollo de los lenguajes artísticos y ejemplificación de una experiencia de aprendizaje a través de la estrategia Obra de Arte Integradora.

Además presenta un set de 10 obras de Arte Visual para ser utilizado en otras experiencias por los educadores, así como documentación de realizadas en escuelas y un jardín infantil.

¹ Cuando se aluda a educadores se estará haciendo referencia a las Educadoras de Párvulos y Profesores de Educación Básica.

Fundamentación

1.1. Aporte del Arte en el Desarrollo Humano y La Educación

“El Arte se revela en la humanidad como un ritual que busca dar respuesta al misterio al cual se enfrenta desde sus inicios en el contacto con la naturaleza. En esta experiencia la especie se humaniza y constantemente se va enfrentando a la tentación de descubrir lo desconocido, de dar nombres y formas a las fuerzas que reconoce como decisivas para su permanencia en la tierra y el crecimiento de la vida: Agua, Fuego, Aire y Tierra, nombres y formas misteriosas, que a la vez, se convierten en algo cercano, que forma parte de la cotidianidad de sus necesidades y actos”².

Es en ese contexto, de develar lo desconocido donde surge el primer arte, como una forma de re-presentar la realidad tal cual como se presenta, con toda su complejidad y trascendencia, develando su sentido profundo sin dejar de satisfacer, al mismo tiempo, sus necesidades básicas.

“Es así como la humanidad a lo largo de su desarrollo, desde su aparición sobre la tierra, valiéndose del uso de las materias más diversas, ha expresado creativamente la concepción de sí misma, de la naturaleza, de sus relaciones con otros y con su entorno, de su propia trascendencia, a partir de diferentes patrones de belleza y estética. Esta capacidad humana de interrelacionar entre sí todos y cada uno de estos elementos es la que se define generalmente como Arte”³.

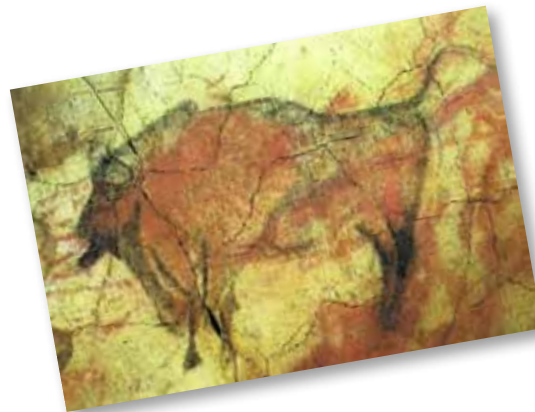
Pero, ¿qué es lo que moviliza a los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad, a expresarse a través del arte en todos sus diferentes lenguajes? ¿Qué les aporta?

Para intentar responder a estas interrogantes es necesario aproximarse desde una perspectiva histórica a lo que el arte ha significado en la vida del ser humano, remontándose muy atrás en el tiempo, a unos 20.000-30.000 años, cuando hacer arte tenía una connotación mística y mágica, cuando representar visualmente las imágenes de su mundo era la expresión de una tentativa de dominio, a través de poderes considerados “mágicos”, sobre los misterios que rodeaban su existencia.

Asimismo, resulta fundamental seguir su posterior y continuo proceso evolutivo, en el que el arte, en sus diversas expresiones, sigue presente en la vida cotidiana del ser humano, diferenciándolo de los otros seres vivos, pues, a través del arte es el único capaz de crear, producir, describir, representar y disfrutar con su propia obra, comunicando valores y visiones de su propia experiencia humana.

Hoy, las artes se han transformado en un vehículo cultural ya que, a través de ellas, se expresan las creencias, mitos, costumbres y concepciones de los ciudadanos, convirtiéndolos en partícipes vivos en la construcción de la civilización, tanto en lo material como en lo espiritual. Esto ha sucedido de forma paralela a la propia historia del pensamiento y del desarrollo humano, decidiéndose en cada época las estrategias con las cuales representar la experiencia artística.

Además de ser una manifestación de la cultura, entendidas como la expresión máxima del desarrollo humano, se ha llegado a reconocer en ellas diferentes “funciones”, que le dan sentido a la manifestación del contexto histórico, social y cultural en el que el ser humano desarrolla su existencia. En cada una de ellas, como la expresiva, comunicativa, cognitivas e incluso trascendental, y sobre todo, social, se entremezclan e interactúan símbolos que nutren la experiencia individual y colectiva, y que van impactando positivamente en el imaginario de cualquier comunidad humana.

Por ejemplo, si consideramos la perspectiva de la **función social** del arte, como generadora de cambios, una “educación por el arte” debería ofrecer ámbitos, experiencias y miradas diversas que permitan que las personas exploren, reflexionen y se comprometan en forma individual y colectiva, en la construcción de una mejor y más beneficiosa interrelación y acción entre el arte y la vida para un mejor desarrollo humano.

El concepto de desarrollo humano desde el planteamiento de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es considerado como un proceso por el cual una sociedad mejora las condiciones de vida de los ciudadanos, atendiendo a sus necesidades básicas, creando un entorno donde se respeten los derechos humanos y, por sobre todo, **“ofreciendo oportunidades para que las personas lleguen a ser y hacer desde una perspectiva de integralidad del ser”**.

^{2y3} di Girolamo, Claudio: “Libertad artística y responsabilidad social”. Ponencia en Seminario. São Paulo, 2004.

Hacer vida ese concepto requiere de múltiples esfuerzos en diferentes ámbitos como son el familiar, educativo, de salud, etc., así como crear y propiciar espacios armónicos de convivencia en las comunidades en las cuales se participa.

En palabras de Savater (1997)⁴, “Llegar al mundo es llegar a nuestro mundo, al mundo de los humanos. Estar en el mundo es estar entre humanos, vivir -para lo bueno y para lo menos bueno, para lo malo también- en sociedad”.

A través de la idea antes mencionada, Savater nos dice que no se nace preparado para la convivencia; la convivencia se construye a través del trabajo cooperativo, participativo, compartiendo proyectos, enfrentando desafíos y resolviendo problemas de manera armónica, en suma que se aprende a convivir. El aula y los espacios públicos constituyen excelentes escenarios para vivir experiencias de diálogo con el arte, para abordar esta importante temática, que además implica, aceptación y respeto a la diversidad.

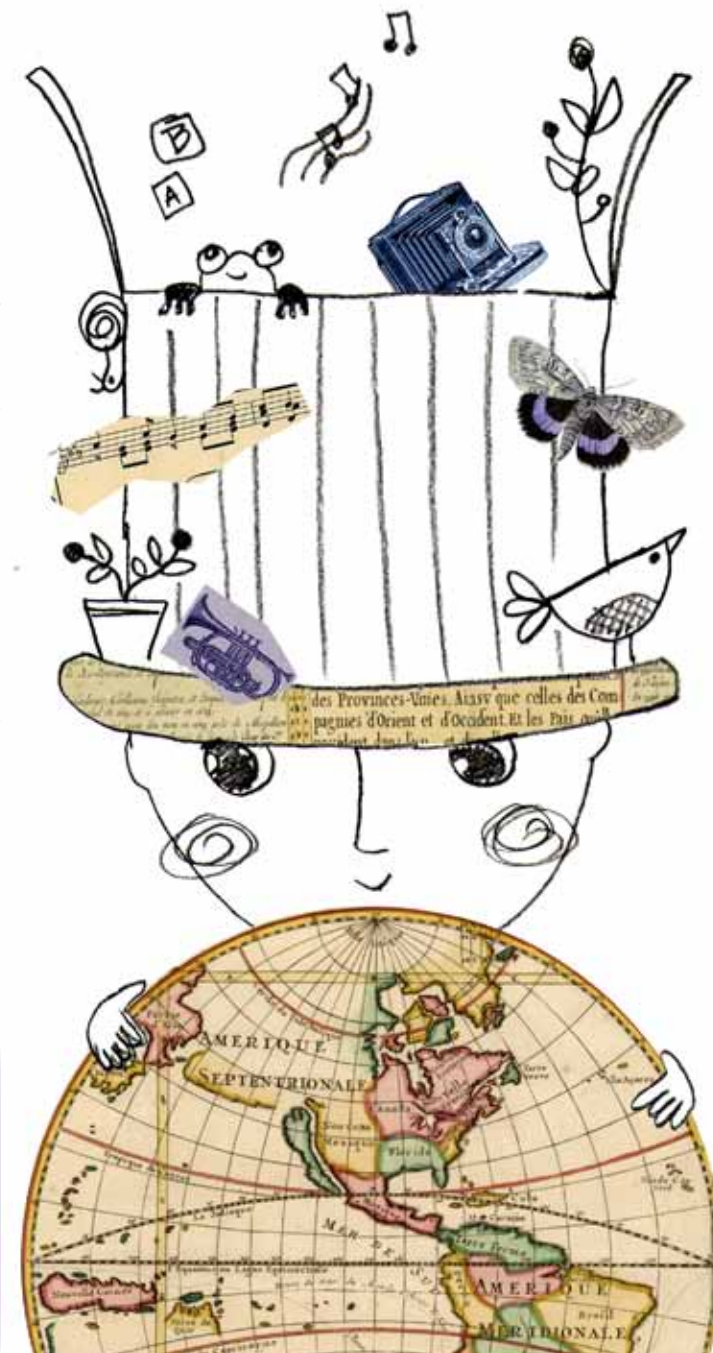
A partir de lo expresado anteriormente, planteamos que el arte es un componente esencial del desarrollo humano, ya que permite expresar ideas, conceptos, sentimientos y emociones, por medio de

todas sus disciplinas y pone en juego las experiencias del ser humano, transformándose en un medio de representación de un mundo complejo, difícil de comunicar de otra manera.

Además, durante los primeros años los niños/as suelen lograr altos niveles expresivos, ya que su curiosidad y su necesidad de comunicación son poderosos motores para construir y exteriorizar libremente su propia identidad. A través del arte pueden crear y aprender siguiendo su propia imaginación, sin ser bloqueados por el miedo a la equivocación.

Las manifestaciones artísticas que los niños/as realizan en esa etapa, expresan una amplia y rica gama de sentimientos y emociones, lo que les permite crecer en forma libre, sin trabas externas o autoimpuestas, con una visión positiva de sí mismos y de los demás. Por ese motivo es importante fomentar en ellos/as amor y respeto por el arte, y ayudarlos a que se den cuenta que practicar cualquier disciplina artística es un juego muy especial, a través del cual se desarrollan, aprenden a relacionarse con otros, a conocer, a expresar sus mundos y sus sueños. Es mediante la observación y la mirada curiosa que se aprende a ver la naturaleza y el universo como las más altas expresiones del arte.

Planteamos que, el arte es un componente esencial del desarrollo humano, ya que permite expresar ideas, conceptos, sentimientos y emociones, por medio de todas sus disciplinas y pone en juego las experiencias del ser humano, transformándose en un medio de representación de un mundo complejo, difícil de comunicar de otra manera.

⁴ Savater, Fernando (1997) El valor de educar. Barcelona: Aried Ed.

1.2. Fundamentos de la Educación por el Arte

“Para iniciar, valga una primera afirmación: el arte es consustancial a los seres humanos y por consiguiente a las culturas que ellos generan en el proceso de su desarrollo personal y social. A través de sus formas de expresión, traducen en obras concretas los sentimientos, concepciones, creencias, identidades personales y colectivas y, con ello, dejan en el tiempo la constancia más evidente de las diferentes etapas de la historia de la humanidad. Cuando los niños/as se insertan en el sistema educativo traen en potencia, esa misma fuerza creativa que es importante canalizar, acrecentar y guiar”⁵.

La “educación por el arte” coloca especial énfasis y preocupación en el desarrollo de la capacidad creadora y el potencial expresivo del ser humano, en el respeto a las diferencias, en la defensa de los derechos propios y ajenos, en la libre elección de lenguajes que permitan expresar intereses y necesidades.

Esta perspectiva de “educación por el arte” nos entrega la posibilidad de usar las diferentes disciplinas artísticas (lenguajes artísticos) como instrumento didáctico facilitador del aprendizaje significativo de los niños/as en diversos ámbitos del conocimiento. Ella constituye la base del pensamiento y las prácticas educativas de grandes pedagogos (Dewey, Froebel, Loris Malaguzzi) quienes, por otra parte, plantean que para promover cambios sustantivos en la forma de aprender y enseñar se requiere considerar:

- ✓ Al niño/a como un maestro más.
- ✓ A la educadora como un “investigador en la acción”.
- ✓ A los padres como compañeros de los procesos de aprendizaje de sus hijos/as.
- ✓ A la documentación como un recurso para comunicar y retroalimentar la práctica pedagógica.

Lo anterior nos plantea la necesidad de promover una educación artística en la escuela, que la anime a abrirse a una experiencia “integradora”⁶, que cree redes y vínculos entre diferentes formas de expresión, saberes y culturas, que en la construcción de una relación dinámica, apoye a los niños y niñas en la búsqueda de sentido en sus propias creaciones. Sentido que se exprese a través de la construcción, la creación, la narrativa, y sobre todo, a través de la convivencia con los otros, en la que historias, memorias y experiencias personales sean compartidas e interpretadas, generando una multiplicidad de expresiones y acciones conjuntas en el ámbito cultural y artístico.

En esta premisa, el arte está concebido como una estrategia pedagógica que en el contexto de la escuela, está destinada a favorecer el potencial creativo de los niños/as hacia la libre expresión, ofreciendo oportunidades para crear y resolver problemas, actuando a través de diferentes lenguajes. La expresión de ideas, emociones, sentimientos y sensaciones, se favorece y canaliza a través de

experiencias de aprendizaje basadas en la libertad. Es por ello, que es importante planificar espacios educativos en los que se puedan integrar todas las dimensiones del ser humano, conducentes a aportar bienestar y descubrir el sentido y la alegría de vivir.

Es importante insistir que la escuela, a partir de su Proyecto Educativo Institucional y Plan de Mejoramiento Educativo que la mayoría de las veces suele ser rico de expresiones y producciones culturales de toda especie, tiene la facultad de considerar sus propios recursos internos y locales para que los niños y niñas puedan comenzar a ampliar su personal visión de mundo a través de la exploración de su entorno próximo (personajes típicos, edificios, paisaje, monumentos y museos, entre otros) lo que les permitiría generar una cultura escolar propia, en la que las artes servirían de andamiaje para la construcción de sentidos culturales y pedagógicos que potencien la trasmisión de valores.

⁵ Di Girolamo, Claudio: El arte en la Historia Humana.

⁶ La experiencia integradora considera la situación real del contexto educativo en relación a los deseos, intereses, creencias y expectativas, tanto de los niños/as como de los educadores y profesores. Se refiere a la unidad que debería existir entre las distintas disciplinas y formas de conocimiento.

1.3. Fundamentos del Enfoque Cultural y Pedagógico de las Artes en La Escuela

Cuando se habla de un enfoque cultural y pedagógico, éste se refiere a la forma en que se espera que sea concebido el arte y la cultura en el proceso de aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos. Para ello proponemos dos grandes perspectivas de como concebirlo:

- a) Educación por el Arte.
- b) Laboratorio Cultural Permanente.

Ambas perspectivas son consistentes con el rol articulador de las artes en la escuela y con la mirada integradora del currículo, tema que se desarrollará más adelante.

La primera se refiere a la *Educación por el Arte*, entendida como una forma de comprender, vivir e interpretar la expresión y la creación humana, como un camino para relacionarse con los demás, convivir y dialogar con ellos y, juntos, internarse en cada uno de los ámbitos del conocimiento. En este ámbito, la creación, tanto en la comunidad-escuela como en el aula recobra su verdadero sentido cuando se trabaja con otros. Somos, solamente en relación con los demás. El individuo se convierte en persona cuando interactúa con los demás en la construcción de la sociedad.

La segunda mirada surge desde el concepto de **Laboratorio Cultural Permanente**, "que entiende a la cultura como un "ámbito" no sólo referido a la creación artística, sino también y sobre todo, a las formas de vida, a las maneras de pensar, de sentir y de actuar, destacando especialmente aquellas capacidades de interpretar el mundo que las propias comunidades y sociedades se otorgan a lo largo de su existencia y que les proporcionan los sentidos de pertenencia y de identidad"⁷.

Se entenderá por Laboratorio Cultural Permanente a un espacio permanente de creatividad, experimentación e indagación colaborativa en el ámbito del arte y la cultura, entre los diferentes actores que intervienen en el proceso educativo, en el que se identifican los sentidos culturales, la participación e identidad en diversidad que le otorgan un sello propio a la escuela. En él cada uno de los actores involucrados, sean estos de la comunidad escolar y/o local, dan vida y expresan los sentidos culturales que están plasmados en el Proyecto Educativo institucional.

Archivo fotográfico www.sxc.hu, libre de derechos

La educación en la escuela y en el aula debe enriquecer los mundos culturales de los sujetos educativos involucrados (educadores y educandos) a través de la toma de conciencia del derecho de su protagonismo en los múltiples escenarios donde se crea y se desarrolla permanentemente la cultura.

En este sentido los Laboratorios Culturales Permanentes son posibles de implementar a nivel de la escuela-comunidad y a nivel de aula, dado la interacción que involucra la participación de los diferentes niveles y actores del sistema. Esta visión se sustenta sobre la base de tres principios:

1) Ser personas conocedoras y validadoras de aquellos con quienes interactúan y construyen, respetuosas de las culturas, saberes y dignidad de las personas.

2) Practicar la cooperación e interrelación, entendiendo que mediante ellas somos y nos desarrollamos con los demás.

3) Atreverse constantemente a iniciar “nuevos caminos” de investigación y acción a partir de las evidencias acumuladas por las experiencias y observaciones permanentes.

Estos principios se refieren a aquellas finalidades e interpretaciones que orientan la acción educativa:

- ✓ Ser sujetos creativos y participativos.
- ✓ Desarrollar una inteligencia social.
- ✓ Superar las desigualdades culturales.
- ✓ Ser ciudadanos y fortalecer la convivencia democrática.

Estos constituyen una manera de relacionarse entre educador y estudiante, entre escuela y comunidad local, con el país y el mundo.

Un enfoque cultural referido a la educación en el contexto de un Laboratorio Cultural Permanente, propone entonces un punto de vista desde el cual construir en conjunto con las “comunidades educativas una nueva mirada que se dirija no solamente hacia la eficacia de la transmisión de conocimientos y de la adecuada gestión del sistema escolar, sino que, sobre todo, se sumerja en el entorno familiar y social en el que, día tras día, los integrantes de la comunidad educativa (docentes, alumnos, padres y apoderados y administrativos), van construyendo sus modos de ser, de vivir y de convivir como personas”⁸.

Es una invitación a todos los ciudadanos/as a “habitar la sociedad”, creando interdependencias e interacciones entre el ser humano y el “lugar social” que permite el sentido de “pertenencia al lugar social que actúa poderosamente sobre el sujeto creador ya que lo sitúa en un espacio concreto desde donde dirigir su mirada hacia el mundo que lo rodea, descubriéndolo de una manera única e irrepetible a la vez que le posibilita generar obras que lo modifican constantemente”⁹.

Niños de la Escuela Básica "Araucarias de Chile" - Conchalí - R.M.

Concluyendo sobre la Educación por el Arte y el Laboratorio Cultural Permanente

Ambas perspectivas pueden ser concretadas plenamente sólo cuando educadores, profesores, apoderados y familias confían en la creatividad de los niños/as y generan las condiciones para que ella se exprese.

De ser así, se observará en el aula y escuela un ambiente caracterizado por una relación, respetuosa, participativa y colaborativa entre los adultos y los niños/as, en la que se promueve la alegría por aprender, escuchar, dialogar, hablar, pensar, resolver problemas y trabajar juntos.

Un proyecto compartido y consensuado con la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa favorece el ambiente descrito. Es una relación, como dice Loris Malaguzzi¹⁰, de **“escucha y respeto”**, dos conceptos complementarios, (no se puede escuchar sin respetar y no es posible respetar a alguien sin escucharlo), además agrega que **“... escuchar y observar**, es la manera más idónea de conocer las capacidades infantiles”.

Desde la escuela, este enfoque invita a los educadores a re-significar sus propios conceptos y creencias respecto a la relación del arte y la cultura con el proceso de enseñanza-aprendizaje, abriendo de esta manera la posibilidad de considerar los lenguajes artísticos como instrumentos pedagógicos que hacen posible la integración y articulación de diversas asignaturas y núcleos de aprendizaje.

Existe consenso entre educadores que los niños/as son indagadores, que poseen capacidades de adaptación a situaciones de incertidumbre, que tienen flexibilidad y aceptación para enfrentar la complejidad de la vida. Por tanto, requieren no solo aprender “contenidos y habilidades”, sino desarrollar competencias para la vida, lo que implica conocer y comprender su propio contexto histórico, social y cultural, a través de la indagación y vivencia personal de su entorno.

Sin embargo, la realidad educativa en las escuelas es compleja y se presenta de diferentes maneras. En ese sentido Edgar Morín¹¹, reconoce esta situación de complejidad e incertidumbre que viven los educadores y plantea que, promoviendo espacios de reflexión y análisis crítico en la comunidad escolar, es posible diseñar un Proyecto Educativo que contemple los énfasis curriculares que se requieren para ampliar la formación integral de los niños/as incluyendo el Arte y la Cultura.

Archivo fotográfico www.sxc.hu, libre de derechos

1.4. EL Rol Articulador de las Artes en La Escuela

El arte es una actividad dinámica y unificadora que cumple un rol potencialmente vital en la educación de los niños/as. Su principio educativo esencial es la participación activa y propositiva de los niños/as para que puedan descubrir por sí mismos un universo artístico de acuerdo a su propio nivel de comprensión.

El arte en la escuela facilita la interrelación e interacción armónica de diferentes saberes/conocimientos (matemáticas, ciencias naturales y sociales), ya que no hace una separación entre las distintas áreas del desarrollo del ser humano, afectiva, social, cognitiva y psicomotriz, ya que más allá de su especificidad, favorece y enfatiza la expresión y el desarrollo de la personalidad en el marco de una educación integral.

Desde esta perspectiva, la escuela tiene la posibilidad de acoger los procesos sociales, afectivos y culturales que entran en interacción en lo cotidiano del proceso educativo y, a través de ello, abrir espacios y experiencias para que los niños/as interactúen con la comunidad y con diversos actores locales. De esta manera se estaría contribuyendo a fortalecer comunidades educativas, en los que educadores y apoderados compartan metas comunes y trabajen por ellas en forma reflexiva y cooperativa.

La intención es transformar la escuela en un agente que, en conjunto con todos los actores, convoca, promueve y organiza una propuesta que no sólo comprende la experiencia artística

de los niños/as, sino también de aquellos que son partícipes de la comunidad más cercana a la escuela. (familias, artesanos locales, bibliotecas, centros culturales y sociales).

Las artes y el currículo

Por medio de la práctica de las artes también es posible potenciar habilidades de pensamiento que, decididamente, no son privativas de las asignaturas clásicas como matemáticas, lenguaje y ciencias en general.

El desarrollo del pensamiento creativo y la socialización de los niños/as son posibles en la medida que los programas educativos faciliten la comprensión de las relaciones entre los diferentes saberes y la sociedad, como así también, ayuden a la reflexión, comprensión y crítica de los valores e intereses de un determinado conocimiento.

Si consideramos que los niños/as suelen aprender a través de la asociación libre de ideas, puesto que sus estructuras cognitivas están dispuestas para la adquisición, asimilación, retención y construcción de conocimientos de una manera sistémica no lineal, al mostrarles el conocimiento fragmentado, se les hace irreconocible la relación entre el todo y las partes.

Por ello, es necesario concebir el currículo desde una mirada integrada y articulada para abordar el conocimiento no sólo desde una perspectiva de análisis y resolución de problemas, sino que integrar el conocimiento para analizar los problemas o situaciones en forma conjunta, por ejemplo, desde las matemáticas, las ciencias naturales y sociales. (Jurjo Torres, 2000).

El autor citado plantea que los proyectos curriculares que trabajan contenidos culturales interrelacionados o integrados favorecen que los niños/as:

- **Accedan a contenidos culturales relevantes para ellos, aún cuando pueden ser objeto de atención de otras disciplinas.**
- **Piensen interdisciplinariamente, observen, analicen y concluyan considerando diferentes perspectivas y puntos de vista.**
- **Develen los valores, las ideologías e intereses presentes en la vida social y cultural.**
- **Despierten su curiosidad e interés, para que siempre vinculen lo que aprenden a cuestiones prácticas y concretas, incentivándolos a analizar problemas que deben afrontar y a buscarles solución en forma creativa e innovadora.**

De esta manera, una perspectiva integrada se convierte en una herramienta apropiada para las instituciones educativas que buscan que sus niños/as participen activamente en su progresiva formación como ciudadanos y sujetos de derechos, que acepten responsabilidades, tomen decisiones morales y políticas fundadas en juicios razonados y realicen procesos de reflexión crítica, tomando en cuenta e integrando el mayor número de antecedentes y perspectivas.

Es importante aclarar que articular contenidos en esta mirada integradora no implica “juntar por juntar”.

No se trata de incluir contenidos de todas las áreas en el desarrollo de una unidad didáctica, creyendo que así se ofrece una propuesta integrada. La unidad didáctica y el proyecto son estructuras didácticas que se proponen a los niños/as para que puedan indagar y conocer el ambiente social y natural, poniendo en acción conocimientos y experiencias de lenguaje, de identidad, de autoconocimiento, de relaciones lógico-matemático y cuantificación, entre otras.

Integración del arte en el proceso educativo

Giráldez, A.¹² plantea que la integración del arte en la escuela puede ser abordada a través de varias modalidades, entre ellas el **Método Proyecto**, que se genera a partir de problemas que surgen desde los niños/as o bien de los educadores, cuya solución debe ser abordada en común desde varias asignaturas y/o núcleos de aprendizaje, incluyendo los lenguajes artísticos. Un ejemplo: Los docentes de la escuela han observado que algunos niños/as de segundo nivel de transición y primer año básico no conocen la cultura de sus compañeros que provienen de otros países. Para ello, los docentes le plantean el problema a los niños/as de ambos cursos y, en conjunto, buscan una solución para conocer la cultura de sus pares. De esta manera buscan una forma de organización que les permita conocer, investigar e indagar la historia, las costumbres, la música, ubicación geográfica, idioma y el arte de los países a los cuales pertenecen sus compañeros de familias inmigrantes.

De esta forma, el arte se constituye en el eje articulador donde confluyen otros núcleos de aprendizaje/asignaturas, promoviendo una mejor convivencia entre los niños/as chilenos y de otros países, y se comparte entre ambos niveles una misma forma de conocer e integrar el currículo, propiciando la reflexión, a partir de una experiencia cotidiana,

sobre un tema más complejo como es la diversidad cultural y social característica de nuestra sociedad. Este ejemplo también es válido, cuando confluyen diferentes culturas nacionales en una misma escuela.

Para hacer efectiva esta mirada integrada, los educadores pueden trabajar coordinadamente, estableciendo acuerdos, buscando y organizando la progresión de los aprendizajes esperados de Educación Parvularia acerca de los lenguajes artísticos y los objetivos de aprendizaje de las artes visuales y música de Educación Básica.

Con ello se está privilegiando la continuidad y coherencia del proceso, relevando la importancia de las partes y su relación con el todo y, al mismo tiempo, permitiendo que los niños/as sean partícipes activos del proceso al otorgar mayor significado a sus experiencias de aprendizaje.

En esta propuesta los educadores cumplen el rol de facilitadores/mediadores que potencian la creatividad de los niños/as y les permiten representar la realidad a través de diferentes lenguajes artísticos.

¹² En Jiménez, Lucina; Aguirre, Imanol; Pimentel, Lucía G. (Coordinadores) 2009. Educación Artística, cultura y ciudadanía. OEI. Fundación Santillana

1.5. Expresión Creativa y Apreciación Estética

La capacidad de expresar y recrear la realidad propia de los niños/as, requiere de experiencias de aprendizaje que potencien la creatividad y la sensibilidad estética. A continuación se describirán algunos aspectos claves y la importancia de potenciarlos, para promover la reflexión y su posterior incorporación a la práctica educativa de los educadores.

1.5.1. Expresión creativa en los niños y niñas

Se considera la creatividad como una capacidad inherente a la expresión humana, que a veces se encuentra dormida, esperando ser descubierta y liberada por uno mismo, por tanto, se necesita despertarla y potenciarla para convertirla en indispensable fuerza impulsora de nuevas y audaces empresas individuales y colectivas.

“Incentivar la creatividad en los niños/as, desde la más temprana edad, significa ciertamente fomentar su capacidad de asombro, sus ganas de explorar, experimentar y descubrir, para comprender. En definitiva para motivarlos a apropiarse de la realidad que los rodea, para luego transformarla con su creatividad e imaginación”¹³.

Desde su nacimiento, los niños/as ponen en marcha el mecanismo que los guía certeramente en sus primeras aventuras de exploración del mundo aún desconocido que los rodea: **la curiosidad**.

¹³ di Girolamo, Claudio (2011). "Creatividad y Escuela" (Texto en prensa).

El rol de la curiosidad en la movilización del proceso creativo.

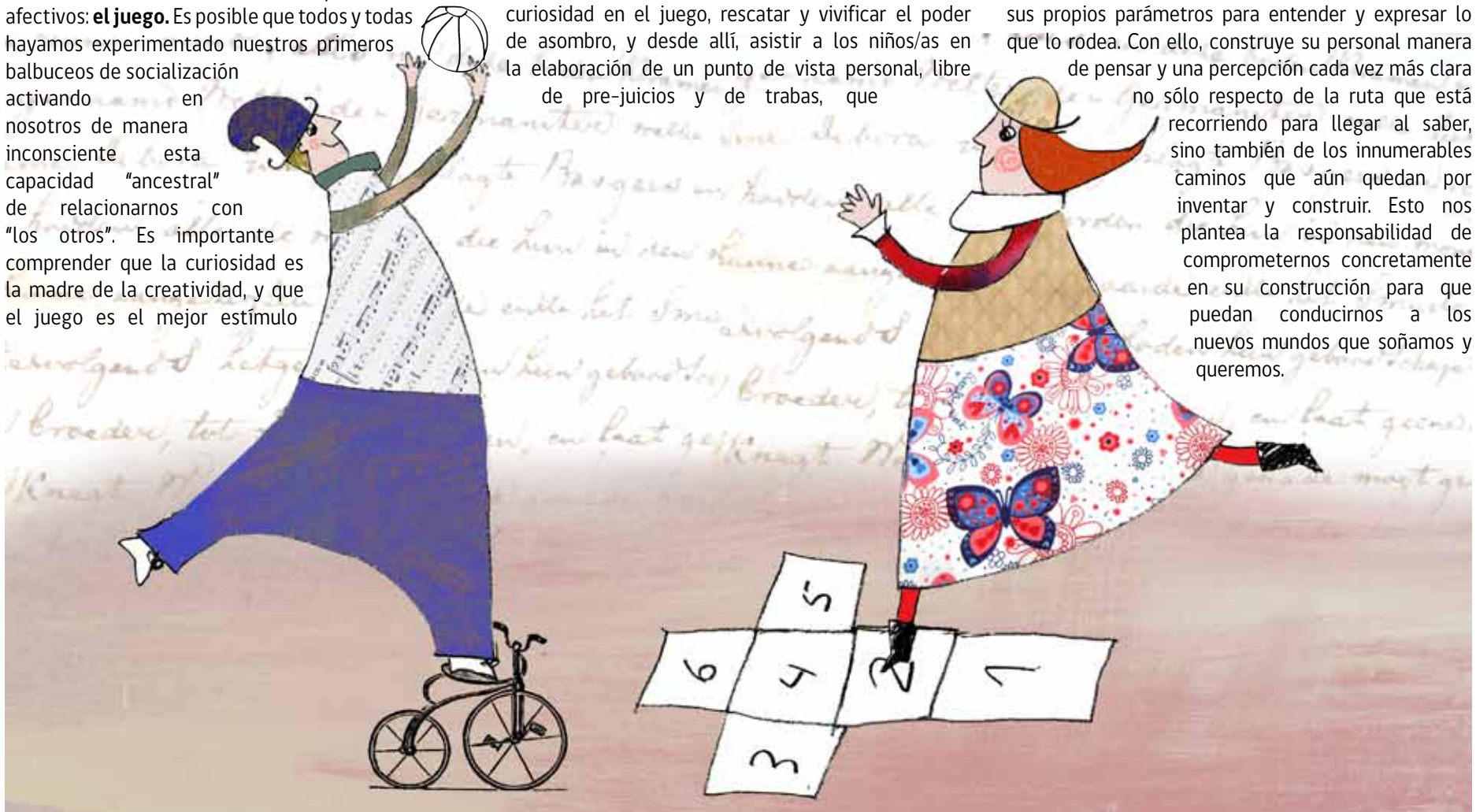
Junto con ella (la curiosidad), en los primeros intentos de relacionarse con los demás, el niño/a usa de manera intuitiva un segundo mecanismo, que incluso es alentado de mil maneras por sus entornos afectivos: **el juego**. Es posible que todos y todas hayamos experimentado nuestros primeros balbuceos de socialización activando en nosotros de manera inconsciente esta capacidad "ancestral" de relacionarnos con "los otros". Es importante comprender que la curiosidad es la madre de la creatividad, y que el juego es el mejor estímulo

para acrecentarla y encauzarla para que los niños/as puedan iniciar su propio proceso de ascenso hacia el conocimiento y el saber.

Es por ello que "la curiosidad instintiva" necesita ser "cultivada" y acompañada para mantenerla viva y actuante. Es fundamental fomentar y apoyar la curiosidad en el juego, rescatar y vivificar el poder de asombro, y desde allí, asistir a los niños/as en la elaboración de un punto de vista personal, libre de pre-juicios y de trabas, que

muchas veces les impiden arriesgarse a iniciar su propio proceso de "comprensión" y de "apropiación" de su entorno y de sí mismos.

El proceso creativo es innato en todos los seres humanos. Cada uno/a de nosotros tiene una particular forma de desarrollarlo, conformando paulatinamente sus propios parámetros para entender y expresar lo que lo rodea. Con ello, construye su personal manera de pensar y una percepción cada vez más clara no sólo respecto de la ruta que está recorriendo para llegar al saber, sino también de los innumerables caminos que aún quedan por inventar y construir. Esto nos plantea la responsabilidad de comprometernos concretamente en su construcción para que puedan conducirnos a los nuevos mundos que soñamos y queremos.

El rol de la curiosidad en la movilización del proceso creativo

“La formulación de un problema es frecuentemente más esencial que su solución, que puede ser tan solo un asunto de destreza matemática o experimental. Plantearse nuevas cuestiones, nuevas posibilidades, ver viejos problemas desde un nuevo ángulo, requiere una imaginación creadora y marca un avance real en la ciencia”.

Albert Einstein (1938).

Hemos afirmado anteriormente que la curiosidad es una característica inherente a los niños/as, es un “instrumento” que conduce al aprendizaje, un “motor” que los moviliza y los llama a participar en diferentes aventuras.

La curiosidad acompaña constantemente a los niños/as durante el “viaje” de su propio proceso creativo y los incita a explorar, experimentar y a enfrentar problemas de manera intuitiva, integrando libremente sus diferentes lenguajes (corporal, visual, musical y narrativo). Por ejemplo, pueden iniciar la experiencia con la danza y terminar en una construcción colectiva, pueden jugar a ser flores de un jardín y acabar inventando un cuento, o dibujar un paisaje y terminar recorriéndolo físicamente.

Uno de los criterios básicos para apoyar este proceso es **favorecer y conducir vivencias que puedan motivar a los niño/as a su representación**. Esta forma de conducción de las vivencias requiere por parte de los educadores claridad e intencionalidad respecto a qué desean promover y potenciar en los niños/as para que efectivamente haya exploración y descubrimiento. Si a priori le planteamos a los niños/as qué y cómo hacerlo, estamos cerrando oportunidades.

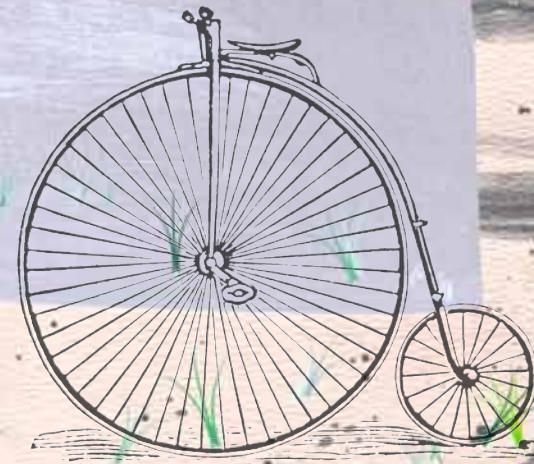
La creación surge desde la vivencia más interna, por tanto, podemos crear los espacios, ofrecer diversidad de recursos, crear ambientes que conduzcan a los niños/as a usar toda su energía creadora para expresarse a través de diversos lenguajes artísticos.

Se sabe que los niños/as aprenden y vivencian en forma global, por lo que los educadores pueden acompañarlos escuchándolos, observándolos, respetando su conexión consigo mismo, y demostrando a través de esta actitud un profundo respeto y aceptación de quiénes son.

Pero, el rol de los educadores no sólo es acompañar, sino crear situaciones en las que los niños/as puedan iniciar su aventura y su viaje a través del proceso creativo, sin itinerarios fijos, ni fechas o productos concretos por realizar. Un viaje durante el cual, tanto los educadores como los niños/as aprenden y crecen a partir de la interacción y aceptación mutua.

Es necesario que las experiencias de aprendizaje que se presentan a los niños/as además de sensoriales y cognitivas, consideren el carácter emocional que involucra la expresión de los sentimientos que se

producen en la relación con sus pares y otros adultos, de tal manera que puedan experimentar que todos, además de poseer una individualidad propia e indivisible, somos personas en virtud de la capacidad de relacionarnos con los otros. Es gracias a las relaciones interpersonales que los niños/as van dando significado a su propio cuerpo y a las relaciones que construyen con su propio actuar. **Somos** el cuerpo con el cual sentimos, nos emocionamos, actuamos y conocemos en forma global.

1.5.2. Apreciación estética

En los seres humanos, el proceso de **apreciación estética** se inicia muy tempranamente con el uso **intuitivo** de todos sus sentidos y se manifiesta en la capacidad de interesarse, disfrutar y apreciar **la belleza** en las manifestaciones de la naturaleza y en las diferentes expresiones del arte (artes visuales, musicales, escénicas, audiovisuales y otras). Si bien al comienzo esta apreciación se da generalmente con énfasis en lo afectivo y sensorial, casi en paralelo se va expresando también en el plano intelectual y práctico.

Es a partir de los cinco años aproximadamente, cuando los niños/as suelen iniciar el aprendizaje correspondiente al modo simbólico, en el que adquieren de manera progresiva capacidades para elaborar abstracciones y emprenden procesos de análisis y síntesis, ambos esenciales para la apreciación intelectual del **valor estético** de un producto u obra. En esta etapa interesa que el niño/a pueda tomar contacto con obras de arte y disfrutar de ella, así como también que puedan expresar las emociones que le provocan.

Por valor estético se entiende aquí la cualidad de un objeto que no está determinada por sus características físicas o naturales, sino que es añadida por el ser humano y sólo existe en la relación particular y muy personal que establecemos con las cosas y el mundo que nos rodea cuando emitimos un juicio de valor, para otorgarles a los objetos cualidades que los van a distinguir entre la belleza y la fealdad.

En cada época esa relación está influenciada poderosamente por el "ideal estético" imperante en la sociedad que nada tiene que ver con el "gusto estético"

que es una característica absolutamente personal y propia de cada individuo y que varía de un contexto histórico a otro, de una cultura a otra, de una generación a otra. Podemos reconocer y apreciar racionalmente la objetiva calidad estética de una determinada obra artística, sin que por ello nos veamos obligados a encontrarla subjetiva y emocionalmente "bella".

Sin embargo, ambas posibilidades de juicio se van distinguiendo y concientizando de manera paulatina a lo largo de un proceso cuya duración depende de varios factores, entre los cuales se destaca como decisiva la capacidad pedagógica de lo/as diferentes actores que lo llevan a cabo.

Asumir esta realidad es indispensable a la hora de juzgar de manera objetiva la respuesta de los niño/as a los requerimientos de los currículos, cuando se trata de "apreciación" ya que, en un comienzo del proceso, la diferencia entre ésta y el "gusto" es muy sutil y difícil de detectar y necesita de una clarificación muy precisa por parte del educador al momento de abordar el tema.

Una de las más eficaces maneras para despertar y mantener en los niño/as su capacidad de apreciación estética es la de fomentar en ello/as una actitud proactiva hacia el arte en general, que les incite a entrar en contacto con todas sus manifestaciones para lograr comprenderlas y sentirlas emocionalmente, y llegar así a ser capaces de crear sus propias obras.

1.6. EL Valor de La Documentación en el Proceso de Acompañamiento en el Aula

Se considera documentación a la recopilación ordenada de datos fotográficos, audiovisuales, anecdóticos, pictográficos, hecha por los educadores y la familia y que es compartida con los niños/as. En ella se evidencia la línea del tiempo del camino recorrido en los procesos de indagación y aprendizaje a nivel individual y colectivo.

Un primer elemento de la documentación parte con la observación y la escucha atenta de los niños/as por parte del educador/a. Loris Malaguzzi dice "el niño espera ser visto y la educadora también tiene necesidad de que su trabajo sea visto"¹⁴. El mismo autor señala que la observación no es una verdad absoluta, depende del observador que cada educador es, de su experiencia, cultura, creencias, concepciones y expectativas, lo que convierte a la observación en subjetiva e interpretativa.

Cuando observamos, no es suficiente constatar si los niños/as eligen la música o la pintura para expresarse; la observación debe fijarse en lo que hacen y cómo lo hacen, es decir, considerar su proceso creativo. A la observación y constatación se suma la documentación que puede ser de diferentes formas: escrita, gráfica, video o diapositivas, velando siempre que no sólo sea de carácter descriptivo, sino narrativo, lo cual implica extraer los significados y el sentido

que para los niños/as tiene aquello que viven y hacen dentro de su proceso de creación.

La documentación hace posible dejar evidencias objetivas del proceso educativo de los niños/as, y es tarea tanto de los educadores como de la familia. En ella se pueden utilizar diferentes medios como grabadoras, cámaras fotográficas, video, cuadernos de registro para observación y transcripciones de los comentarios y debates de los niños/as. Esta práctica hace posible que los educadores comprendan mejor a los niños/as en sus respectivas maneras de aprender y de comprender la realidad y que ellos perciban que sus esfuerzos son valorados y considerados por los adultos.

Algunas estrategias para la documentación:

- Observar fuera y dentro del aula, en forma individual y grupal.
- Formular preguntas y respuestas tentativas sobre cómo y por qué los niños/as están aprendiendo.
- Organizar trabajos individuales y grupales de los niños/as.
- Presentar a las madres, padres y familias muestras de documentación, generando espacios de conversación y reflexión sobre la educación por el arte.

¹⁴ www.waece.org/biblioteca/pdfs/d091.pdf Loris Malaguzzi y El valor de lo cotidiano. Ponencia presentada en el Congreso de Pamplona por: Alfredo Hoyuelos e Isabel Cabanellas. Diciembre 1996.

1.7. Organización del Ambiente Educativo para Fomentar la Creatividad y la Expresión Artística en La Escuela

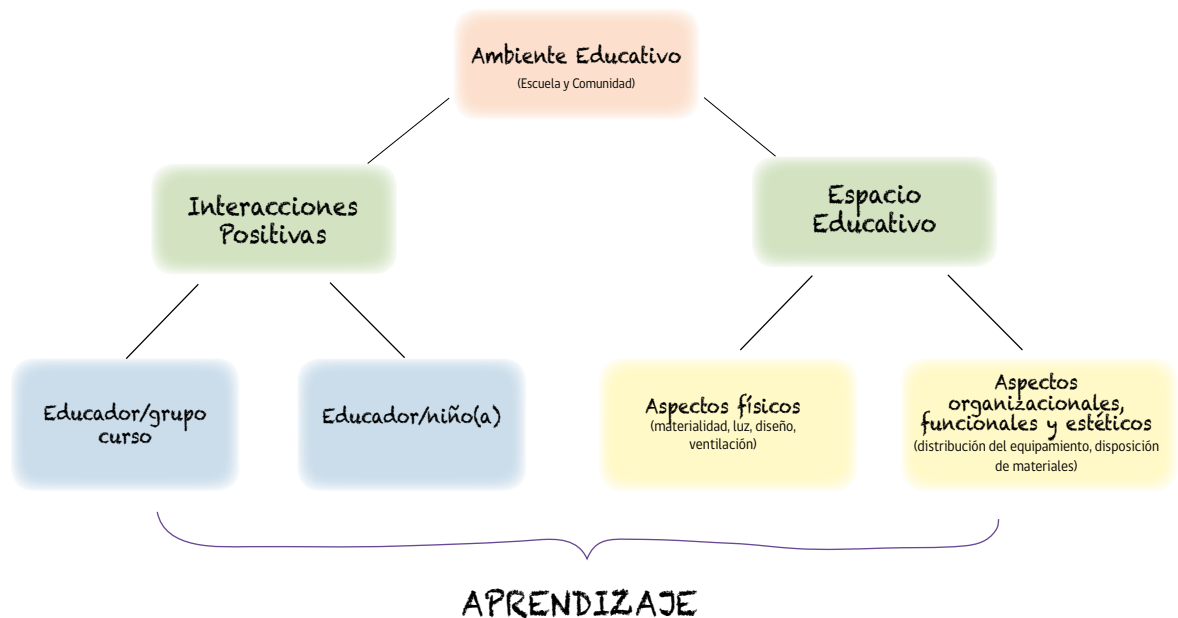
Se entenderá por ambiente educativo aquellos “espacios en los que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje y las interacciones que se establecen entre los adultos a cargo del proceso educativo con los niños y niñas; y las interacciones que se establecen entre los propios niños/as”¹⁵.

Su organización debe favorecer la convivencia de los niños/as y los adultos responsables del proceso educativo, promoviendo interacciones positivas basadas en la aceptación y respeto a la diversidad cultural. Al mismo tiempo, debería potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje para así transformarse en un instrumento que respalde las estrategias educativas, dirigidas al desarrollo de conocimientos, habilidades sociales y destrezas motrices.

Este ambiente educativo comprende dos aspectos importantes que están íntimamente relacionados entre sí: el primero se refiere a las **interacciones positivas** que se construyen permanentemente entre los diferentes actores involucrados en el proceso educativo (niños/as, educadores, familias y comunidad) y el segundo se refiere al **espacio educativo**, el cual comprende las características arquitectónica del edificio escolar, el aula, los servicios, el entorno inmediato, patios, jardines y los recursos educativos y didácticos. En éste se realiza la acción pedagógica, y se establecen las interacciones que son organizadas e intencionadas por los educadores para favorecer el aprendizaje de los niños/as.

En este contexto, ambos aspectos deben ser considerados como vitales no sólo para potenciar la creatividad y la expresión artística de los niños/as, sino también para conseguir una armónica convivencia, generando confianza y seguridad.

El siguiente diagrama plantea la secuencia y desarrollo de cada uno de los aspectos que comprende el ambiente educativo:

1.7.1. Las Interacciones Positivas

Las interacciones positivas se construyen día a día, y por tanto se modelan. Por ello la actitud/capacidad del educador es relevante al momento de promoverlas, tanto en forma colectiva como individualmente entre niñas/as y adultos, constituyéndose en un factor determinante para potenciar ambientes de respeto mutuo, valorización frente a la diversidad, libertad, seguridad y confianza, favoreciendo además, la expresión libre de la creatividad a través de los diferentes lenguajes artísticos.

Para que ello se haga realidad se requiere que los educadores asuman el rol de mediadores, privilegiando la expresión libre de las emociones en las relaciones interpersonales, preguntando, explicitando su reconocimiento, aprobación, admiración y aceptación ante las diversas formas que poseen los niños/as de representar y expresar la realidad, promoviendo en ellos la reflexión, la autonomía, la actitud solidaria y su rol creativo y protagónico en la resolución de problemas.

Es a través de estas interacciones que los niños/as van creando vínculos con los educadores, con sus iguales y con su entorno favoreciendo de esta manera sus aprendizajes y el desarrollo de la creatividad.

Al respecto se pueden establecer diferentes vínculos que a continuación se explicitan:

El **vínculo entre los niños/as y el educador**, que requiere de la sensibilidad/capacidad para escuchar atentamente a los niños/as en lo que quieren

comunicar, preguntar y expresar, tanto desde sus sentimientos, ideas, experiencias y sensibilidades, como a través de los diferentes lenguajes artísticos. Una actitud adecuada del educador provocará que los niños/as se sientan aceptados, cómodos, queridos y considerados en sus diferencias y singularidades.

Cuando un niño/a que tiene la experiencia de relaciones afectivas positivas se siente digno de ser querido y, por tanto, se encontrará más dispuesto a relacionarse con otros de manera igualmente positiva.

La calidad del **vínculo entre niños y niñas** durante las experiencias de aprendizaje, en las que los niños/as requieren participar, colaborar, decidir y consensuar, tiene que estar resguardado por un ambiente de respeto, escucha y aceptación a las diferentes posiciones que surjan, de manera de favorecer su participación activa y con ello el aprendizaje. Esto contribuirá a futuro a su inserción armónica en contextos sociales y con actores diversos.

Por tanto, le corresponde a los educadores guiar y modelar el trabajo colaborativo en grupos en torno a propósitos comunes, interactuar con otras personas, aceptar y respetar prácticas de convivencia social.

Además de los vínculos que establecen los niños/as con otras personas están los que crean con **su entorno**, los que pueden ser incentivados por los educadores, diseñando estrategias que tengan como fin el conocimiento, la valorización y el disfrute de la naturaleza y de las distintas manifestaciones culturales y artísticas existentes en su localidad y/o comuna.

Para ello, los educadores, en conjunto con la familia, pueden investigar acerca de todos aquellos lugares culturalmente atractivos o significativos para los niños/as, así como también de las actividades culturales programadas anualmente por las municipalidades.

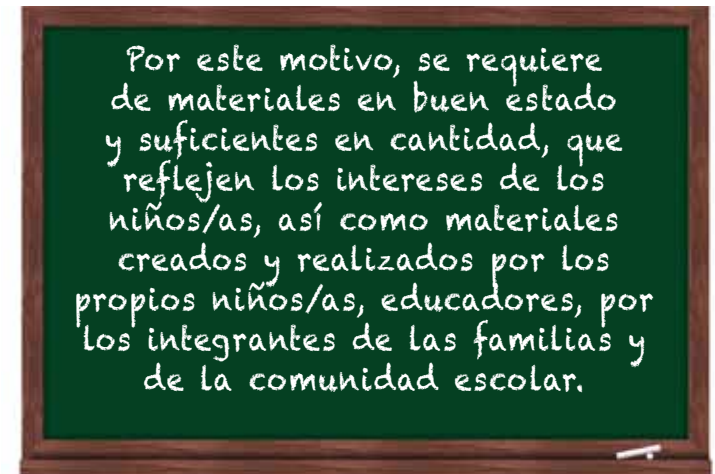
1.7.2. Espacio Educativo

Se entiende por espacio educativo, aquel donde se desarrolla la acción pedagógica y está definido por el conjunto de sus características físicas. Entre ellas podemos destacar: tamaño, diseño, luz y ventilación, entre otros. Todas ellas, deben estar en armonía con los aspectos organizacionales, funcionales y estéticos (distribución del equipamiento y la disposición de los recursos pedagógicos).

Se destacan estas características debido a que el desarrollo de las experiencias de aprendizaje referidas a la expresión creativa y la apreciación estética, requieren de espacios amplios y flexibles que faciliten el desplazamiento seguro, el trabajo en grupo por parte de los niños/as y un mobiliario que permita el acceso adecuado a múltiples y variados objetos, así como de recursos educativos y didácticos específicos

que utilizan en su proceso de aprendizaje.

Es muy importante que la selección, la libre elección y el uso de esos materiales y objetos estén diariamente al alcance de los niños/a para que ellos aprendan haciendo y puedan experimentar y explorar interactuando con otros niños/as y adultos.

1.8. Rol de la Familia, la Escuela y la Comunidad para Fomentar la Creatividad y la Expresión Artística

La sociedad cuenta con diferentes actores sociales e instituciones que con su aporte impactan en la educación de los niños/as. La escuela, en particular, cuenta con algunos de los más importantes como son los padres, educadores y aquellos que conforman la comunidad local. Todos ellos comparten la responsabilidad de la educación de los niños/as.

Por lo tanto, la escuela es un espacio inmejorable de encuentro para el diálogo y la búsqueda de significados, como los de identidad, ciudadanía, participación y democracia.

En particular, la participación de la familia en el sistema educativo es uno de los indicadores de calidad¹⁶. Las madres, padres y familia tienen derecho a la información, tanto respecto del funcionamiento de la escuela como del aprendizaje de sus hijos/as. La información oportuna y la participación logra en las madres, padres y/o familia una mayor confianza y valoración positiva hacia la labor de la escuela e influye positivamente en el logro del aprendizaje de los niños/as.

Por consiguiente, es importante que las escuelas diseñen actividades artísticas y culturales diversas en las que la familia, educadores y niños/as puedan relacionarse entre sí y compartir, transformándose en actores protagónicos de la cultura local. Para que las familias apoyen estas actividades necesitan conocer y apreciar el valor del arte en la educación y en la vida

de sus hijos/as. Es claro que incentivar y promover la participación de las familias en actividades de carácter cultural y artística requiere de parte de la escuela una planificación compartida con cada uno de los actores.

Al respecto, la Escuela Oakland Garden PS 203Q, que cuenta con una larga tradición y experiencia integrando a la familia en la educación artística, señala que cuando "las escuelas forjan un vínculo sólido con los padres en programas artísticos tienen mucho más probabilidades de lograr un mejor rendimiento de los estudiantes, tanto en asignaturas artísticas como académicas"¹⁷.

A continuación se sugieren algunas orientaciones y acciones para promover la participación de la escuela y la familia en la educación artística:

1º Formar equipo:

Para lograr el liderazgo de los padres, madres u otros adultos a cargo de los niños/as en una escuela, es imprescindible conformar un equipo a fin de poner en marcha el proceso. Para ello, se elige a padres que estén dispuestos a desempeñar un rol de liderazgo en la planificación de actividades. Además, se debe identificar un actor dentro de la escuela (docente, directivo o educador) que sirva de enlace articulador y que pueda apoyar la planificación de las actividades y compartir propuestas e inquietudes.

¹⁶ Indicador de calidad señalado explícitamente por la Unión Europea. Escuela Oakland Gardens PS 203Q. The Center for Arts Education. Educación Artística: ¿Hemos logrado involucrar a los padres y las escuelas? www.nycnet.edu/OurSchools/Region3/Q203. 2003

¹⁷ Escuela Oakland Gardens PS 203Q. The Center for Arts Education. Educación Artística: ¿Hemos logrado involucrar a los padres y las escuelas? Pág. ii. 2003.

2º Recopilar información pertinente:

Es importante conocer el punto de partida en qué se encuentra la escuela en materia de los lenguajes artísticos; de este diagnóstico dependerá la ulterior planificación. A partir de ello, se puede sugerir un conjunto de actividades que cubran carencias del programa escolar. Sobre todo, se recomienda recopilar información acerca de lo siguiente:

1. **Educadores de arte.**
2. **Programas de Arte** de los niveles de transición (Lenguajes Artísticos) y Programas de Artes Visuales y Música de Educación Básica.
3. **Diversidad étnica** para familiarizarse con las culturas de los países de origen de los/as inmigrantes que integran la comunidad escolar.
4. **Organizaciones de arte** dentro y fuera de la escuela (Redes locales).
5. **Mapa local** que indique las instituciones y organizaciones para confeccionar la Ruta por el Arte.
6. **Inventario** de los recursos de arte (materiales, salones).
7. Instauración del **"Día del Arte en familia"**.
8. Si se estima conveniente, se puede enviar a las familias un cuestionario para conocer intereses, necesidades y recibir sugerencias.

3º Elaborar un Plan de Trabajo:

Cuando se cuente con la información más

relevante, el equipo de padres y representantes de la escuela estarían en condiciones de elaborar **en forma conjunta y consensuada** un plan de trabajo.

“El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la educación de los niños(as). El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el que el niño(a) reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado en el proceso de seleccionar, interpretar y reformar estos elementos.”

Lowenfeld (1980:88)

La propuesta metodológica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los lenguajes artísticos ha de considerar en cada experiencia de aprendizaje para esta etapa etaria (4 a 8 años):

- **Las características propias de su desarrollo, necesidades e intereses.**
- **Los contextos de su vida cotidiana.**
- **Los aprendizajes previos y su conexión con los nuevos desafíos.**
- **El juego como expresión natural, que promueva el descubrimiento, la exploración, la indagación y la investigación.**

De esta manera la metodología busca favorecer y potenciar en los niños/as el desarrollo del pensamiento creativo, la expresión libre y la autoconfianza. Ello implica:

- **La creación de experiencias de aprendizaje en las que se consideren y respeten las ideas, las preguntas y las respuestas de los niños/as.**
- **Ambientes que promuevan relaciones de diálogo y escucha atenta como ejes centrales de la comunicación.**
- **Una práctica pedagógica donde los educadores observen a los niños/as con atención y respeto, en una actitud de acompañamiento.**

Esto permitirá a los adultos descubrir ideas, hipótesis y teorías de los niños/as y, a partir de ello, generar nuevas y desafiantes experiencias, en un clima que favorezca diversos aprendizajes, donde los educadores sean guías, que reflexionen sobre la acción pedagógica en relación a lo que los niños/as hacen y dicen (Dewey, 1921, Schon, 1970).

2.1. Sugerencias de Estrategias Metodológicas para Implementar los Lenguajes Artísticos

Las sugerencias que se proponen a continuación están pensadas para ser desarrolladas en el aula¹⁸, puesto que como se explicó previamente, los ambientes y los contextos de aprendizaje son los que determinan, en gran medida, la interacción entre el niño/a y la obra o el artista, lo que despierta la curiosidad y el deseo de expresarse.

Las estrategias se presentan considerando el trabajo educativo de los Equipos de Aula en relación a la participación de las madres, padres y familias. Se sugiere lo siguiente:

- Compartir y dialogar sobre el proceso y el resultado de las experiencias de aprendizaje.
- Considerar las diferentes visiones, experiencias y aportes para el trabajo en conjunto.

Las estrategias que se desarrollarán a continuación, en el contexto de los lenguajes artísticos, son las siguientes:

2.1.1. Obra de arte integradora ✓

2.1.2. Proyectos ✓

2.1.3. Diálogos culturales ✓

2.1.4. Ruta por el arte ✓

2.1.5. Visita de artistas y artesanos a la escuela y/o de los niños/as a los respectivos talleres de trabajo ✓

2.1.6. Taller de Artista ✓

¹⁸ El aula es un concepto distinto al de sala de clases, es más amplio y hace referencia a cualquier espacio que se use con fines pedagógicos, tanto dentro y fuera de la escuela, tales como, plazas, museos.

2.1.1. Obra de arte integradora

Esta estrategia consiste en estructurar una variedad de experiencias de aprendizaje en torno a la apreciación estética¹⁹ de una obra de arte visual. El propósito de esta estrategia es potenciar la creatividad, la comunicación, la expresión de los niños/as y orientar a los educadores en el diseño y articulación entre los diferentes núcleos de aprendizaje (Educación Parvularia) y asignaturas (Educación Básica).

Para planificar y desarrollar esta estrategia es necesario considerar los siguientes pasos:

1. Antes de planificar:

El educador selecciona un conjunto acotado de obras²⁰ en base a diferentes criterios, tales como: tema, época y técnica, indistintamente por un criterio común o diferenciador entre ellas.

2. Inicio de la experiencia de aprendizaje:

2.1 El educador ofrece a los niños/as el conjunto de obras seleccionadas con el propósito de que escojan una de ellas, promoviendo el diálogo en el grupo.

2.2 El educador invita a los niños/as a expresar las razones de la elección grupal, considerando los aprendizajes previos de los niños/as en relación a la obra seleccionada.

3. Desarrollo de la Experiencia de aprendizaje:

El educador guía la apreciación estética de la obra elegida, que consiste en un proceso de observación y descripción, individual y grupal.

- Los niños/as observan detenidamente²¹ la obra desde diferentes puntos de vistas (cerca/lejos) utilizando si es necesario un visor²².

- Se ofrece la palabra a los niños/as para que expresen libremente su opinión y sentimientos, sugiriéndoles que formulen preguntas acerca de la obra que observan. Es en este momento donde se produce el proceso creativo en los niños/as.

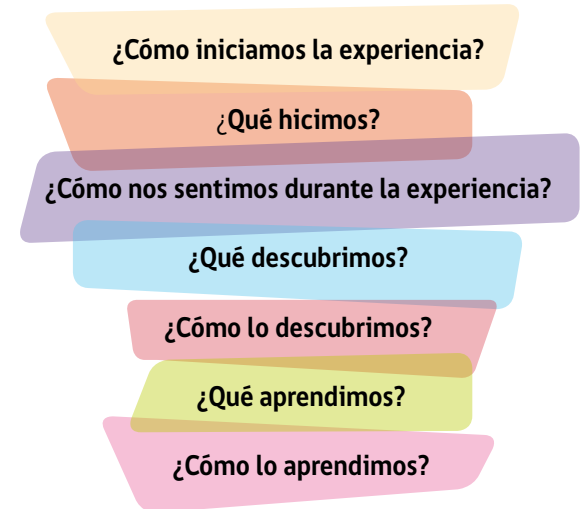
- El educador documenta durante el proceso creativo, en forma ordenada y secuenciada, los comentarios y apreciaciones de los niños/as, a través de: fotografía, medio audiovisual, anecdótico y/o pictográfico.

4. Cierre de la experiencia de aprendizaje:

4.1 El educador retoma la verbalización de los niños/as, destacando sus aprendizajes previos, sus sentimientos y opiniones al analizar la obra.

4.2 El educador propicia un ambiente educativo para que los niños/as compartan y comenten entre ellos los diferentes procesos creativos y resultados de sus propios aprendizajes.

4.3 El educador cierra la experiencia formulando preguntas referidas a la experiencia vivenciada, tales como:

¹⁹ Se refiere al análisis comparado de las características visuales que definen la composición, la forma, la línea y el color de la obra, apoyado por preguntas específicas tendientes a clarificar la incidencia de la relación de estas partes en la armonía del total. Por ejemplo: al observar una pintura/fotografía, primero se solicita a los niños/as que describan y expresen libremente aquello que la obra le sugiere a cada uno.

²⁰ Para la selección de obras, en el anexo se sugieren un set de láminas referidas a diferentes temas, épocas y técnicas con el fin de ofrecer variadas experiencias de aprendizaje a los niños/as.

²¹ Por observación detenida se entenderá la capacidad de fijar y profundizar la mirada más allá de las simples evidencias formales.

²² Visor es un recurso que al igual que el zoom de una cámara fotográfica puede encuadrar el campo visual en un detalle de la imagen. Se puede hacer con un cartón de 15X10 cm dejando en el centro un orificio que puede ser un círculo o cuadrado (pequeño o mediano). Variará el encuadre dependiendo de la distancia entre el observador y el objeto o lámina a observar.

2.1.2. Proyectos²³

Esta estrategia busca favorecer situaciones que lleven a los niños/as a investigar, explorar, indagar, en forma colaborativa, diversas soluciones a necesidades, intereses y problemáticas definidas por ellos. Ofrece diferentes formas de participación en las que pueden aprender tanto de forma individual como en grupo, resolviendo un problema en común a través de los lenguajes artísticos. Cabe destacar que la interdependencia y la colaboración son cruciales para lograr los objetivos del proyecto.

El proyecto puede ser trabajado con los niños/as de un solo curso o bien entre grupos de diferentes niveles (Niveles de Transición y 1º año de Educación Básica). Los educadores deben velar por establecer una relación y/o conexión entre la finalidad y la acción. Los niños/as, por su parte, no deben recibir información del adulto sino que actuar sobre aquella que ellos mismos son capaces de reunir durante la realización del proyecto. Esto convierte a los educadores en agentes de cambios, co-creadores capaces de conducir a los niños/as hacia un aprendizaje significativo, ayudándoles a desarrollar competencias para la vida. Esta estrategia permite dialogar con todos los lenguajes artísticos, facilitando la articulación entre los diferentes núcleos de aprendizaje/asignaturas.

Sin embargo, cabe destacar que todo lo anterior requiere que los educadores tengan un rol creativo y reflexivo sobre su práctica y el dominio de las herramientas tecnológicas²⁴ necesarias para el desarrollo del proyecto.

Para planificar y desarrollar esta estrategia es necesario considerar los siguientes pasos:

1. Antes de planificar la estrategia de proyecto:

El educador ha de considerar qué necesitará para crear un ambiente educativo donde se genere la participación de los niños/as para que aprendan activa y significativamente, tanto en forma individual como grupal.

2. Inicio del Proyecto:

2.1 El educador identifica a partir de la observación de los niños/as situaciones problemáticas que podrían resolverse desde diversas propuestas generadas por ellos/as mismos.

2.2 El educador orienta la discusión y reflexión de los niños/as en torno a una situación detectada y los guía hacia la identificación de un tema que requiere ser resuelto.

2.3 El educador genera el ambiente para definir el tema central del proyecto, escucha atentamente las diferentes propuestas de los niños/as, alentándolos a votar democráticamente y a aceptar las decisiones de la mayoría.

2.4 El educador utiliza preguntas como un recurso incentivador que ayude a los niños/as a delimitar su búsqueda, definir las experiencias de aprendizaje a realizar, acordar los tiempos, la participación, las formas de trabajo (espacios individuales o grupales) y recursos. Estas pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, si el tema de interés es ¿De dónde

²³ El Método por Proyectos se funda en el pensamiento de John Dewey y lo inicia Kilpatrick en 1918. Incentiva a los niños/as desde una tarea práctica, promoviendo la iniciativa personal y colectiva, la solidaridad, la interacción y el ejercicio de la libertad responsable. El quehacer se transforma en un conjunto de experiencias concatenadas, articuladas con propósitos definidos: el placer de descubrir, explorar, indagar, de hacer algo y poder lograrlo. Es una metodología que permite vincularlo con la realidad sentida y cercana de los niños/as, permite la participación e involucramiento de todos los actores, evitando abordar las temáticas en forma compartimentada.

²⁴ Se refiere al conocimiento y manejo de las herramientas que se usan en el proceso de ejecución del proyecto (computador, cámara fotográfica y filmadora, grabadora, pinceles y colores).

viene el arco iris? Incentivarlos a preguntarse: ¿Por qué y para qué investigaremos sobre este tema? ¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo nos organizaremos? Todo en un espacio de respeto y escucha atenta que incentive el debate de ideas, se hagan predicciones y se llegue a acuerdos.

Cada uno de los aportes es registrado por el educador dejando evidencia sobre el proceso global que servirá posteriormente para la evaluación final del proyecto.

3. Desarrollo del Proyecto:

3.1 Los niños/as investigan, exploran e indagan: La definición del tema de interés por parte de los niños/as prosigue con el rescate de las experiencias previas, con la guía del educador, que serán la base sobre la cual se iniciará la búsqueda.

3.2 Continúa con la organización tanto individual como grupal para investigar. Por ejemplo: si el tema de interés está relacionado con la pregunta ¿Dónde nace el arco iris? las primeras experiencias deberían contextualizarse en la observación en espacios naturales, la experimentación con los colores primarios (para descubrir cómo a partir de ellos, se transforman y surgen otros), la visita de artistas para conversar con ellos en la escuela o en su taller.

3.3 En forma paralela se recolecta información, puesto que será importante para decidir qué experiencias se han de realizar para responder a las preguntas planteadas por los niños/as.

4. Antes de planificar las experiencias de aprendizaje:

Los educadores utilizan la información recolectada durante los pasos descritos para guiar la planificación de experiencias de aprendizaje en conjunto con los niños/as.

5. Desarrollo de las experiencias de aprendizaje:

El proyecto puede considerar la realización de diferentes experiencias articuladoras de aprendizajes relacionadas con los lenguajes artísticos, ciencias naturales, lenguaje y matemáticas. Por tanto, éstas serán planificadas en conjunto con los niños/as, la familia y con otros actores comunitarios.

6. Cierre de la metodología de proyecto:

6.1. Los niños/as, con la guía de los educadores y sus familias, definen cómo desean hacer partícipes de

esta etapa a otros actores involucrados en el proyecto.

6.2 Los niños/as, con la guía de los educadores y sus familias, a través de diferentes medios comparten sus creaciones, producciones artísticas, nuevas preguntas y conclusiones respecto de sus principales aprendizajes.

6.3 En conjunto niños/as, educadores y sus familias, al finalizar el proyecto rescatan el proceso que los llevó hacia los principales aprendizajes a nivel individual y grupal: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Con qué lenguaje artístico nos expresamos? ¿Qué nos gustaría seguir investigando? ¿Cómo podemos mejorar lo que hicimos?

Archivo fotográfico www.sxc.hu, libre de derechos

2.1.3. Diálogos Culturales

Son encuentros dirigidos por los educadores y directivos de la escuela para conversar, compartir, analizar y reflexionar sobre temas culturales que favorezcan el desarrollo de los lenguajes artísticos.

Se recomienda realizar los diálogos de manera frecuente. Asimismo es deseable articular con temas de interés para los niños/as o la escuela y, o bien con festividades o ritos de la comunidad escolar y local.

Contar con el apoyo del equipo directivo para estos diálogos puede resultar significativo y motivador para involucrar a todos los actores de la comunidad educativa en una acción común que enriquece los aprendizajes de todos y para todos. También, contar con la participación de la familia constituye una instancia de convivencia, socialización y lazos, entre la escuela y la familia.

Los Diálogos Culturales se realizan en dos grandes etapas:

1. Planificación:

La planificación de los Diálogos Culturales debe considerar aspectos prácticos y pedagógicos. Dentro de los aspectos prácticos están la conformación de un equipo responsable de la coordinación, participantes, temas, recursos, lugar y fecha del evento. En cuanto a los aspectos pedagógicos están la articulación e integración del tema escogido con el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto de Mejoramiento Educativo, así como la consideración de aquellos aprendizajes esperados que se vinculan con los temas seleccionados para los diálogos.

Algunos ejemplos de temas posibles de abordar:

- a) Encuentros con familias inmigrantes de la comunidad escolar para conocer su cultura y tradiciones.
- b) Diálogos con representantes de la comunidad local en torno a un tema relevante para fomentar los lenguajes artísticos (autoridades e integrantes representativos de las diferentes organizaciones civiles, Centro de Padres y Apoderados de la escuela).
- c) Diálogos con gestores culturales de la comuna para conocer la oferta cultural y promover la participación de los niños/as y sus familias en los concursos artísticos destinados a promover la creatividad, expresión y rescate cultural local.
- d) Encuentros con historiadores e integrantes de la comunidad local que conozcan el barrio, sus tradiciones, festividades, historias o mitos, paisajes, objetos o todo lo que hace único y especial el lugar donde viven.

2. Implementación:

- a) Inicie los Diálogos Culturales con una actitud de apertura al encuentro, con el fin de que todos los participantes se sientan acogidos, cómodos y dispuestos a participar.
- b) Registre todos los aportes en relación al tema escogido, como también los acuerdos tomados.
- c) Establezca responsables, plazos, metas, actividades y recursos, entre otros, que permitan la concreción de acciones en torno a los Diálogos culturales.
- d) Finalice la reunión señalando las principales conclusiones, acuerdos y acciones posteriores a realizar. No olvide motivar y comprometer a los participantes durante la implementación de las acciones acordadas.

2.1.4. Ruta por el Arte

Esta estrategia consiste en el recorrido programado por los niños/as, educadores y familia, por diferentes puntos y centros de interés artístico de la comuna.

La Ruta por el Arte se realiza en dos grandes etapas:

1. Planificación:

Parte fundamental de la planificación consiste en investigar previamente acerca de aquellos lugares y actividades que sean culturalmente atractivos, para obtener información respecto de las exposiciones de artistas locales, monumentos, actividades en bibliotecas (cuentacuentos), exposición de tejedoras, artesanos, orfebres, etc., de manera de poder elaborar una ruta cultural local.

Se puede considerar la celebración del día del Patrimonio Cultural (fines de Mayo de cada año) para que participen los niños/as, educadores y familias, organizando visitas a sitios atractivos como edificios públicos, museos, bibliotecas y dependencias de instituciones estatales y entidades privadas que han sido reconocidos como patrimonio cultural de cada localidad.

En esta etapa se han de considerar todos los aspectos logísticos necesarios para el logro de esta estrategia.

Es relevante que los educadores:

- a) Identifiquen la intención pedagógica de la visita.
- b) Planifiquen experiencias de aprendizaje para los momentos previos y posteriores a la visita.
- c) Definan la participación y el trabajo con la familia en torno a esta visita.
- d) Organicen previamente con los responsables del lugar a visitar, los aspectos pedagógicos involucrados, como por ejemplo: tour por el lugar con un guía que proporcione información adecuada para los niños/as, actividades pedagógicas acordes a la edad y lugar visitado.

2. Implementación:

En esta etapa los educadores deben implementar:

- a) Experiencia de aprendizaje previa a la visita para contextualizar la actividad a realizar.
- b) Visita guiada al lugar con una intencionalidad pedagógica y actividades concretas de indagación, exploración y creación.
- c) Experiencias pedagógicas posteriores a la visita para consolidar los aprendizajes en torno a los lenguajes artísticos abordados.

Es relevante que los educadores fomenten siempre el diálogo, la discusión, el análisis y la reflexión de las experiencias realizadas, y registren todo aquello que consideren relevante para recordar los momentos más

significativos, conversar sobre el proceso y compartir cada una de las experiencias con la comunidad educativa.

2.1.5. Visita de artistas y artesanos a la escuela y/o de los niños/as a los respectivos talleres de trabajo

Esta estrategia ofrece la oportunidad de conocer el proceso de creación de diferentes obras artísticas de pintores, escultores, grabadores, fotógrafos, de artesanos en tallado en madera y metal, cestería, textil, talabartería, telares, bordados, vidrio y orfebrería. Esta estrategia favorece que los niños/as puedan conocer y apreciar la creación artística que se desarrolla en su localidad.

Esta estrategia se realiza en dos grandes etapas:

1. Planificación:

Previamente los educadores, con el aporte de la familia, indagan acerca de aquellos artistas y artesanos más reconocidos de su comuna para que los niños/as investiguen sobre su arte, los visiten en su lugar de trabajo, y conozcan los materiales y técnicas que utilizan en sus creaciones. Al mismo tiempo, se puede invitar a estos artistas a visitar la escuela para que compartan una experiencia de aprendizaje en el aula.

La planificación de ambas actividades tiene que ser conversada con los niños/as y sus familias, para definir consensuadamente qué realizarán durante estas instancias.

Previo a la visita se sugiere a los educadores:

- a) Investigar en conjunto con los niños/as y sus familias, qué hacen cada uno de los artistas y artesanos.
- b) En base a lo anterior decidir qué artistas y/o artesanos es importante conocer.
- c) Identificar la intención pedagógica de la visita.
- d) Definir la participación de la familia de los niños/as.
- e) Planificar experiencias pedagógicas previas y posteriores a la visita.

En la experiencia pedagógica previa a la visita se sugiere:

- a) Guiar a los niños/as en la definición de las preguntas que desearían hacer a los artistas y/o artesanos.
- b) Concordar con los niños/as quién o quiénes harán las preguntas.
- c) Acordar y gestionar los medios audiovisuales que se utilizarán para hacer el registro de la experiencia.

2. Implementación de la visita:

- a) Realizar una experiencia previa de aprendizaje, a fin de aclarar el sentido y propósito de la visita.
- b) Resguardar la realización de las diferentes etapas de una experiencia de aprendizaje: Inicio - desarrollo y cierre.
- c) Documentar/registrar a través de diferentes medios (grabadoras, cámaras fotográficas, video, cuadernos de registro para observación).

2.1 Visita al taller del artista:

- a) Iniciar con una presentación de los niños/as, educadores, familia asistente y del artista.
- b) Presentar al artista y su obra.
- c) Observar al artista en el proceso de su creación.
- d) Dialogar con el artista para compartir impresiones y apreciaciones.
- e) Documentar la visita durante todo el proceso, a través de fotografía y/o video.
- f) Documentar posteriormente por escrito, el sentir e importancia que le asignaron los niños/as a la experiencia vivida.

2.2 Visita del artista a la escuela:

- a) Acoger al artista visitante con una presentación de los niños/as, educadores y la familia.
- b) Invitar al artista a presentar su obra y los materiales que usa para crearla.
- c) Promover que el artista invite a los niños/as a trabajar con él en la realización de pequeñas obras individuales y en grupo.
- d) Dialogar con el artista para compartir impresiones y apreciaciones.
- e) Documentar la visita del artista a la escuela durante todo el proceso a través de fotografía y/o video.
- f) Documentar posteriormente por escrito, el sentir e importancia que le asignaron los niños/as a la experiencia vivida.

3. Realización de la experiencia posterior a la visita:

Durante esta experiencia de aprendizaje es importante que los niños/as puedan comentar sobre lo que aprendieron y sintieron, lo que les llamó la atención, etc. Para esto es importante favorecer el diálogo y la escucha atenta de todos los niños/as y validar sus impresiones. Es una oportunidad para destacar la importancia y el valor de los artistas/artesanos, y cómo todos tenemos la capacidad de crear. Por tanto, es deseable favorecer que puedan compartir sus propias creaciones e inspirarse en la obra de quien han tenido la oportunidad de conocer.

Es importante considerar la necesidad de mantener un registro de todos los artistas y artesanos con los que han podido interactuar de manera que puedan ir recordando y estableciendo relaciones entre ellos y las obras.

2.1.6. Taller de Artista

Esta estrategia se define como Taller de Artista el espacio creado y dirigido por una persona con formación en arte, quien propone experiencias de aprendizaje que integran aspectos visuales, expresivos y estéticos. Debe ser posible ver e interpretar la temática que se trabaja desde diversas perspectivas.

En este lugar físico los niños/as dan formas a sus ideas, intereses y propuestas. Por eso es necesario:

1. Planificar:

- a) Definir la intencionalidad pedagógica y los aprendizajes esperados del núcleo de Lenguajes Artísticos/objetivos de aprendizaje de las asignaturas Artes Visuales y/o Música que se espera provocar a los niño/as.
- b) Seleccionar los recursos didácticos necesarios.
- c) Elaborar en conjunto con los niños/as un set de preguntas abiertas que guíen y fomenten la exploración, la experimentación, la formulación de hipótesis y teorías por parte de ellos.

2. Implementar:

Preparación del espacio educativo:

- a) Definir un gran espacio en el centro de la sala para realizar trabajos individuales y/o grupales.
- b) Exponer en estanterías un conjunto de materiales diversos que podrían ser usados por los niños/as en sus creaciones.
- c) De ser posible, ubicar en la misma sala un computador que le permita a los educadores y niños/as acceder a informaciones que pudiesen enriquecer la experiencia.

Inicio de la experiencia pedagógica:

- a) Los educadores invitan a los niños/as a explorar el espacio "Taller de Artista" y a dialogar sobre sus descubrimientos e impresiones.
- b) De común acuerdo definen el tema y determinan el tipo de experiencias a realizar.

Desarrollo de la experiencia pedagógica:

- a) Los educadores a partir de la conversación anterior motivan a los niños/as a formular hipótesis y teorías sobre la temática elegida.
- b) El docente responsable media a través de preguntas cuando considera necesario y motiva a los niños/as para que investiguen y experimenten individual o en grupo con diferentes lenguajes artísticos.
- c) Posteriormente el educador inicia el diálogo con los niños/as sobre el proceso de investigación y experimentación y se confrontan teorías y experiencias a partir de preguntas generadas por el adulto o de los propios niños/as.
- d) Durante todo el proceso el educador documenta la experiencia a través de diferentes formas de registro.

Cierre de la Experiencia Pedagógica:

- a) El educador abre la conversación para conocer comentarios e impresiones respecto a la experiencia vivida durante el trabajo que han realizado, tanto en forma grupal como individual.
- b) Durante este proceso el educador deja un espacio para que los niños/as conversen e intercambien sus impresiones y opiniones sin su directa intervención.
- c) Posteriormente se abre un círculo de conversación y debate acerca de lo vivido durante la experiencia.

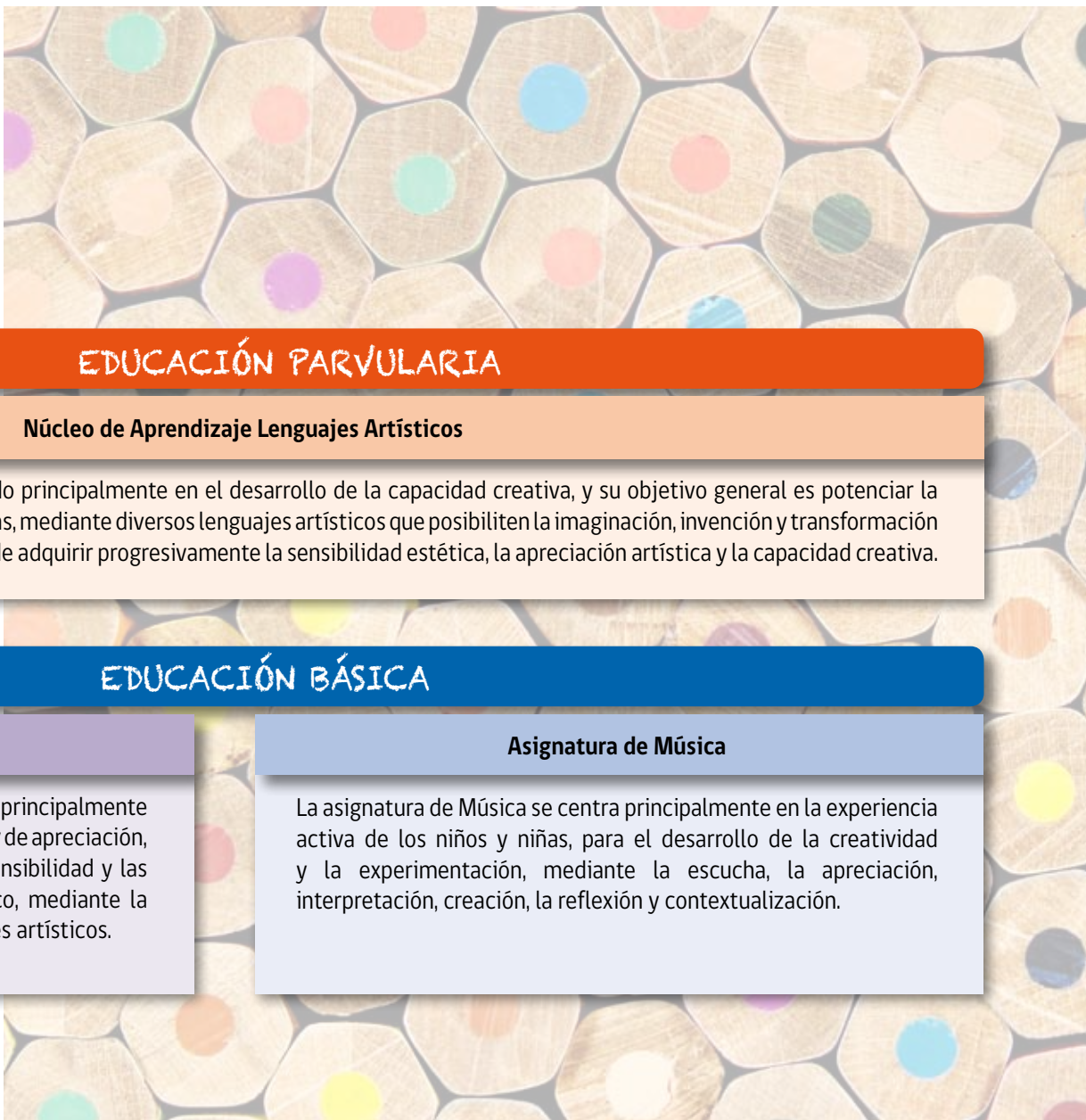
Lenguajes Artísticos

de Primer y Segundo Nivel de Transición de Educación Parvularia y las Asignaturas de Artes Visuales y Música en Primer Año de Educación Básica

Los Programas de Educación Parvularia están vigentes para su implementación desde el año 2008 y, actualmente, el currículum para Educación Básica está en plena reforma. En este contexto se presenta una propuesta de articulación considerando el Núcleo de lenguajes Artísticos de ambos niveles de transición y de los Objetivos de aprendizajes de las bases curriculares de las asignaturas de Artes Visuales y Música del primer año básico, con el objeto de identificar los elementos comunes, la continuidad, articulación y progresión que existe entre los objetivos esperados y de aprendizajes entre ambas matrices de los niveles señalados.

A continuación se presenta una propuesta que puede orientar la planificación de experiencias educativas referidas a la educación artística, a partir de la selección de un núcleo de aprendizaje referido al Arte de la educación parvularia y las asignaturas de Artes Visuales y Música correspondientes al primer año básico.

EDUCACIÓN PARVULARIA

Núcleo de Aprendizaje Lenguajes Artísticos

El Núcleo de Lenguajes Artísticos está centrado principalmente en el desarrollo de la capacidad creativa, y su objetivo general es potenciar la expresión y recrear la realidad de los niños y niñas, mediante diversos lenguajes artísticos que posibiliten la imaginación, invención y transformación de sus sentimientos, ideas y experiencias a fin de adquirir progresivamente la sensibilidad estética, la apreciación artística y la capacidad creativa.

EDUCACIÓN BÁSICA

Asignatura de Artes Visuales

La asignatura de las Artes Visuales está orientada principalmente al desarrollo de la capacidad creativa, expresiva y de apreciación, a fin de que los niños y niñas desarrollen la sensibilidad y las capacidades de reflexión y pensamiento crítico, mediante la comprensión y apreciación de diversos lenguajes artísticos.

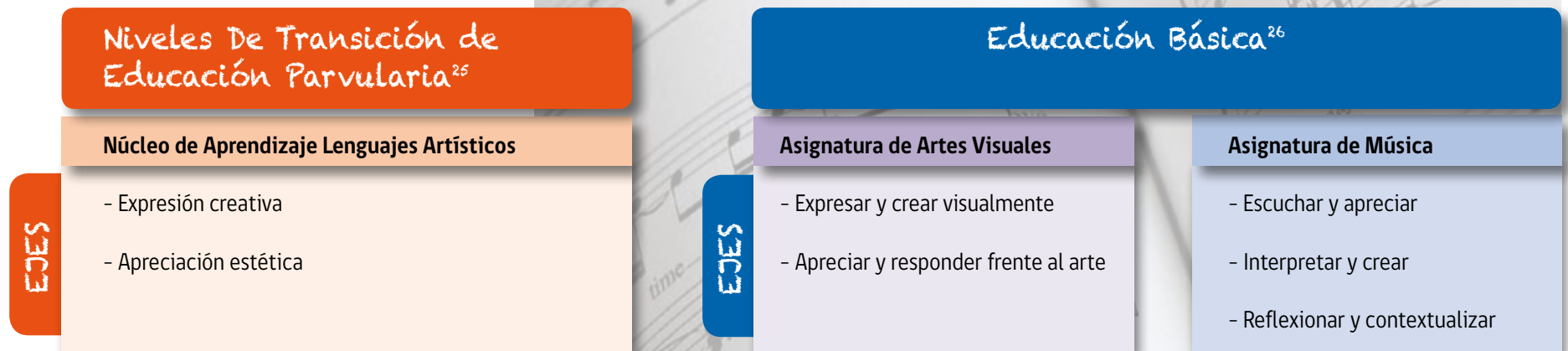
Asignatura de Música

La asignatura de Música se centra principalmente en la experiencia activa de los niños y niñas, para el desarrollo de la creatividad y la experimentación, mediante la escucha, la apreciación, interpretación, creación, la reflexión y contextualización.

3.1 Continuidad Curricular entre Educación Parvularia y Educación Básica.

El currículum de Educación Parvularia, a partir de los Programas Pedagógicos de los Niveles de Transición, se organiza en base a Núcleos de aprendizaje y las Bases Curriculares de Educación Básica se organizan en base a Asignaturas. Ambos, Núcleos y Asignaturas se subdividen en Ejes, en consonancia con los énfasis explicitados en ambas propuestas curriculares.

A continuación se presenta un cuadro con la estructura curricular con los Ejes del Núcleo de Lenguajes Artísticos de los Programas Pedagógicos de los Niveles de Transición y los Ejes de las Asignaturas de Artes Visuales y Música de las Bases Curriculares de Educación Básica:

²⁵ En Educación Parvularia no hay planes de estudios, ya que son las educadoras quienes deben organizar la jornada. Al hacerlo, deben considerar al menos tres períodos de actividades variables en una jornada de medio día.

²⁶ Las nuevas Bases Curriculares de Educación Básica para las asignaturas de Artes Visuales y Música, tienen asignadas una carga horaria de 2 horas para cada una.

Niveles de Transición de Educación Parvularia

LENGUAJES ARTISTICOS

Eje: Expresión creativa

"Se refiere a la capacidad de representar el mundo interno y/o externo a través de diversos medios de expresión: plástico-visual, corporal y musical, empleando progresivamente distintos materiales y recursos expresivos"²⁷.

Educación Básica

ARTES VISUALES

Eje: Expresar y crear visualmente

Este eje se basa en la exploración y la experimentación libre y "...procura potenciar la generación de ideas, la expresión y la creación personal en diálogo con el manejo de herramientas y procedimientos"²⁸ entendidas como un medio para la expresión creativa de sus ideas e interioridad.

MUSICA

Eje: Interpretar y crear

Este eje incorpora dos componentes fundamentales:

"Interpretar: La interpretación musical se entiende como la práctica de tocar y cantar obras o expresiones musicales con un fin comunicativo y expresivo por medio del cuerpo, la voz, objetos y/o instrumentos"²⁹.

"Crear: La música es un lenguaje generativo, por lo que la creación es fundamental en el conocimiento, la transmisión y el enriquecimiento de la música. La creación contempla todo aporte que el alumno pueda realizar en el ámbito sonoro, desde una pequeña variación en un esquema rítmico o melódico, una improvisación, experimentaciones sonoras con un fin lúdico o expresivo, hasta la creación de una obra completa"³⁰.

²⁷ Mineduc, UCE. "Programa Pedagógico para Segundo Nivel de Transición. 2008. Pág. 87.

²⁸ Mineduc, UCE. "Bases Curriculares de Educación Básica/Artes Visuales. 2012. Pág. 3.

²⁹ y ³⁰ Mineduc, UCE. "Bases Curriculares de Educación Básica/Música. 2012. Pág. 4.

Niveles de Transición de Educación Parvularia

LENGUAJES ARTISTICOS

Eje: Apreciación estética

“Se refiere a la capacidad de interesarse, disfrutar y apreciar la naturaleza y las distintas manifestaciones artísticas (artes visuales, musicales, escénicas).”³¹

Educación Básica

ARTES VISUALES

Eje: Apreciar y responder frente al arte

Este eje pretende que los “alumnos desarrollen las capacidades de descubrir y comunicar sensaciones, emociones e ideas provocadas por la percepción del entorno, las obras de arte y los objetos de diseño.”³² En los primeros niveles de aprendizaje, la apreciación estética es espontánea y libre, orientada principalmente al disfrute del contacto con la obra o trabajo de arte.”³³

MUSICA

Eje: Escuchar y apreciar

“Este eje tiene como meta generar constantes espacios de escucha activa por parte de los estudiantes, con el fin de apreciar los sonidos y la música y reflexionar sobre ella... implica descubrir los sonidos y las músicas que lo rodean, avanzando luego a conocer y analizar aspectos técnicos y expresivos del lenguaje musical, fomentar conexiones personales entre la música y las propias vivencias y emociones, y finalmente permitiendo el análisis, la apreciación y la crítica musical. Una escucha activa permitirá a los alumnos nutrir sus opiniones personales y sus creaciones a partir de su respuesta frente a lo escuchado.”³⁴

Eje: Reflexionar y contextualizar

“Este eje abarca el pensar y analizar acerca de la actividad musical en el aula y también comprender el fenómeno musical en diferentes lugares y culturas, y en el contexto en que se originan. Es fundamental que los alumnos, mediante el contacto con expresiones musicales, puedan a la vez conocer y apreciar sus propias fuentes culturales y respetar las de otros, ampliando así su visión tanto de la expresión musical como de la diversidad humana.”³⁵

Como es posible apreciar en los esquemas anteriores, los ejes de aprendizaje del Núcleo de Lenguajes Artísticos presentes en los Programas Pedagógicos de los Niveles de Transición continúan progresivamente en las asignaturas de Artes Visuales y Música en Primer Año Básico, mediante la experiencia que se espera vivencien los niños y niñas. Asimismo, se observa la complejización de las formas de expresión en la creación y en el nivel de abstracción del análisis de la apreciación estética, conformando el inicio de la trayectoria educativa que acompañará los siguientes años de escolaridad de los niños y niñas.

De la mirada de ambas propuesta curriculares se puede destacar la relevancia de la expresión creativa de los niños/as³⁶, con el propósito de comunicar su mundo interior y exterior, y desarrollar la apreciación estética³⁷ como una forma de desarrollar el pensamiento crítico, mediante las impresiones sobre aquello que les provocan las obras a las cuales se exponen como espectadores críticos e informados al momento de valorar una obra de arte.

3.2 Progresión Curricular entre Aprendizajes Esperados y Objetivos de Aprendizaje

El presente cuadro da cuenta de la articulación curricular entre los niveles de Educación Parvularia y Educación Básica, a partir de una progresión de los Aprendizajes Esperados del Núcleo de Lenguajes Artísticos de los Programas Pedagógicos de los Niveles de Transición y los Objetivos de Aprendizaje de Primero Básico de las Bases Curriculares de las asignaturas de Artes Visuales y Música.

Los cuadros se organizaron siguiendo el orden de presentación anterior. La mayoría de los aprendizajes esperados y los objetivos de aprendizajes son concordantes con sus ejes. Esta es una propuesta, cuyo propósito es que se use como una herramienta útil para planificar en conjunto (Educadora/or y profesores/as) experiencias de aprendizajes que tengan sentido y significado para cada nivel, como para el conjunto de ellos. La escuela puede implementar diversas estrategias articuladas por aprendizajes esperados y objetivos de aprendizaje consonantes, y articular también con otros núcleos de aprendizajes, como es el caso de la estrategia de Obra de Arte Integradora que se presenta en el capítulo 5, Sugerencia de una Experiencia de Aprendizaje. Obra de Arte Integradora. "La Zamacueca" del pintor chileno Manuel Antonio Caro.

A partir de esta propuesta, se espera orientar el trabajo articulado y colaborativo entre educadores, al explicitar de qué manera cada aprendizaje de Primer Nivel de Transición tiene progresión en el Segundo Nivel de Transición y Primer Año Básico en las asignaturas de Artes Visuales y Música.

³⁶ Para ampliar información, remitirse a la página 18 de este documento (capítulo 1.5.1).

³⁷ Para ampliar información, remitirse a la página 22 de este documento (capítulo 1.5.2).

Educación Parvularia

Núcleo de Aprendizaje Lenguajes Artísticos

Eje de Aprendizaje: Expresión creativa

Aprendizajes esperados de 1º NT

Expresarse plásticamente a través de algunos recursos gráficos y pictóricos que consideran líneas (trazos, marcas o puntos), formas (abiertas, geométricas, figurativas), colores (primarios, secundarios), texturas (lisas, rugosas) y primeros esbozos de figura humana y otros seres vivos. (Nº3)³⁸

Aprendizajes esperados de 2º NT

Expresarse plásticamente a través de distintos recursos gráficos y pictóricos que consideran líneas (gruesas, segmentadas, continuas, delgadas, rectas, curvas), formas (abiertas, geométricas, figurativas), colores (primarios, secundarios), texturas (lisas, rugosas), algunas nociones de organización espacial, elementos del entorno, figuras humanas y otros seres vivos. (Nº3)

Recrear a partir de imágenes, figuras y objetos, combinando diferentes recursos expresivos que integran algunas nociones de organización espacial. (Nº4)

Recrear a partir de imágenes, figuras y objetos, utilizando sencillos materiales y ensayando algunos recursos expresivos. (Nº4)

Educación Básica

Asignatura de Artes Visuales

Eje: Expresar y crear visualmente

Objetivos de aprendizaje de Primer Año Básico (OA)

Experimentar y aplicar elementos de lenguaje visual en sus trabajos de arte:

- Línea (gruesa, delgada, recta, ondulada e irregular).
- Color (puro, mezclado, fríos y cálidos).
- Textura (visual y táctil). (Nº2)

Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de la experimentación con:

- Materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales.
- Herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnologías (pincel, tijera, esteca, computador, entre otras).
- Procedimientos de dibujo, pintura, collage, escultura, dibujo digital y otros. (Nº3)

Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del:

- Entorno natural: paisaje, animales y plantas.
- Entorno cultural: vida cotidiana y familiar.
- Entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo. (Nº1)

³⁸El número entre paréntesis al final de cada Aprendizaje Esperado u Objetivo de Aprendizaje, corresponde al número con que ese aprendizaje ha sido identificado en los Programas Pedagógicos de NT1 y NT2, o en las Bases Curriculares de las asignaturas de Artes Visuales y Música, respectivamente.

Educación Parvularia

Núcleo de Aprendizaje Lenguajes Artísticos

Eje de Aprendizaje: Expresión creativa

Aprendizajes esperados de 1º NT

Manifiestar interés por ensayar y reproducir algunos gestos, posturas, desplazamientos y movimientos en sencillas coreografías, rondas, juegos y bailes.(Nº1)

Representar corporalmente algunos sencillos episodios de situaciones de la vida cotidiana, cuentos, canciones y otros temas de su interés, a través de juegos de expresión teatral: mímica, dramatizaciones y expresión corporal. (Nº2)

Aprendizajes esperados de 2º NT

Manifiestar interés por ensayar, reproducir y recrear algunos gestos, posturas, desplazamientos y movimientos en coreografías sencillas, rondas, juegos, bailes. (Nº1)

Representar corporalmente diferentes situaciones sencillas de la vida cotidiana, cuentos, canciones y otros temas de su interés, a través de diferentes juegos de expresión teatral: mímica, dramatizaciones y expresión corporal". (Nº2)

Educación Básica

Asignatura de Música

Eje: Escuchar y apreciar

Objetivos de aprendizaje de Primer Año Básico (OA)

Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música escuchada usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). (Nº2)

Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música escuchada usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). (Nº2)

Educación Parvularia

Núcleo de Aprendizaje Lenguajes Artísticos

Eje de Aprendizaje: Expresión creativa

Aprendizajes esperados de 1º NT

Interpretar algunos patrones rítmicos de acentuación binaria con distintas fuentes sonoras, experimentando intensidades (fuerte-suave), duraciones del sonido (corto-largo) y velocidad (rápido-lento). (Nº5)

Explorar posibilidades de expresión sonora y de memoria auditiva, mediante la entonación de canciones, el empleo de recursos fónicos, corporales, materiales sonoros, instrumentos musicales y la escucha atenta. (Nº6)

Aprendizajes esperados de 2º NT

Interpretar patrones rítmicos de acentuación binaria y/o ternaria con distintas fuentes sonoras, reproduciendo y recreando diversas intensidades, (fuerte-suave), duraciones del sonido (largo-corto), velocidades (rápido-lento), alturas (alto-bajo). (Nº5)

Explorar posibilidades de expresión sonora y de memoria auditiva, mediante la entonación y recreación de canciones, el empleo de recursos fónicos, corporales, materiales sonoros, instrumentos musicales y la escucha atenta. (Nº6)

Educación Parvularia

Núcleo de Aprendizaje Lenguajes Artísticos

Eje de Aprendizaje: Apreciación estética

Aprendizajes esperados de 1º NT

Apreciar diferentes producciones artísticas, manifestando sus sentimientos y distinguiendo algunas de sus características visuales más expresivas. (Nº7)

Aprendizajes esperados de 2º NT

Apreciar diferentes producciones artísticas, manifestando sus sentimientos y comparando algunas de sus características visuales más expresivas. (Nº7)

Educación Básica

Asignatura de Música

Eje: Interpretar y crear

Objetivos de aprendizaje de Primer Año Básico (OA)

Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz, instrumentos convencionales y no convencionales, entre otros), usando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical. (Nº5)

Presentar su trabajo musical, en forma individual y grupal, compartiendo con el curso y la comunidad. (Nº6)

Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. (Nº4).

Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz, instrumentos convencionales y no convencionales, entre otros), usando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical. (Nº5)

Educación Básica

Asignatura de Artes Visuales

Eje: Apreciar y responder frente al arte

Objetivos de aprendizaje de Primer Año Básico (OA)

Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones de lo que sienten y piensan de obras de arte por variados medios (Observar anualmente al menos 10 obras de arte local o chileno, 10 latinoamericanas y 10 de arte universal). (Nº4)

Educación Parvularia

Núcleo de Aprendizaje Lenguajes Artísticos

Eje de Aprendizaje: Apreciación estética

Aprendizajes esperados de 1º NT

Disfrutar de piezas musicales, manifestando sus preferencias y distinguiendo algunos elementos básicos de los sonidos como: intensidad (fuerte-suave), velocidad (rápido-lento), duración (corto-largo), timbre y fuente sonora (vocal e instrumental). (Nº9)

Aprendizajes esperados de 2º NT

Disfrutar de diferentes piezas musicales, manifestando sus preferencias, distinguiendo y comparando elementos básicos de los sonidos como: intensidad (fuerte-suave), velocidad (rápido-lento), duración (corto-largo), timbre y fuente sonora (vocal e instrumental). (Nº9)

Apreciar danzas tradicionales y modernas, distinguiendo algunas cualidades como movimiento y velocidad. (Nº10)

Apreciar danzas tradicionales y modernas, distinguiendo y comparando los soportes utilizados y algunas cualidades como: ritmo, movimiento, velocidad, desplazamientos, carácter. (Nº10)

Educación Básica

Asignatura de Música

Eje: Escuchar y Apreciar

Objetivos de aprendizaje de Primer Año Básico (OA)

Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos del lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, secciones), y representarlos de distintas formas. (Nº1)

Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugieren el sonido y la música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). (Nº2)

Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis en:

- Tradición escrita (docta)
 - Piezas instrumentales y vocales de corta duración (por ejemplo, piezas del "Álbum para la juventud" de R. Schumann, piezas de "Juguetería" de P. Bisquert).
 - Tradición oral (folclor, música de pueblos originarios)
 - Canciones, rondas, bailes y versos rítmicos
 - Popular (jazz, rock, fusión, etc.)
 - Música infantil (por ejemplo canciones como "El Negro Cirilo" y videos como "Los Gorrioncitos" de Tikitiklip).
- (Escuchar apreciativamente al menos 20 músicas de corta duración). (Nº3).

Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis en:

- Tradición escrita (docta)
 - Piezas instrumentales y vocales de corta duración (por ejemplo, piezas del "Álbum para la juventud" de R. Schumann, piezas de "Juguetería" de P. Bisquert).
 - Tradición oral (folclor, música de pueblos originarios)
 - canciones, rondas, bailes y versos rítmicos
 - Popular (jazz, rock, fusión, etc.)
 - Música infantil (por ejemplo canciones como "El Negro Cirilo" y videos como "Los Gorrioncitos" de Tikitiklip).
- (Escuchar apreciativamente al menos 20 músicas de corta duración). (Nº3)

Educación Parvularia

Núcleo de Aprendizaje de Lenguajes Artísticos

Eje de Aprendizaje: apreciación estética

Aprendizajes esperados de 1º NT

Reconocer algunos sonidos del entorno cercano, sus fuentes sonoras y elementos básicos como intensidad, velocidad, duración y timbre. (Nº8)

Aprendizajes esperados de 2º NT

Reconocer sonidos del entorno cercano, sus fuentes sonoras y elementos básicos como intensidad, velocidad, duración, timbre y altura. (Nº8)

Educación Básica

Asignatura de Música

Eje: Reflexionar y Contextualizar

Objetivos de aprendizaje de Primer Año Básico (OA)

Identificar y describir experiencias musicales y sonoras en su propia vida. (Nº7).

Sugerencias al Equipo de

Gestión Escolar

4

para incluir experiencias de aprendizajes vinculadas al desarrollo de los Lenguajes Artísticos

En el transcurso de este texto se ha planteado de manera recurrente que el arte puede favorecer los aprendizajes significativos y permitir a los niños y niñas vivir más plenamente su propia experiencia escolar. Además, a través de todos sus lenguajes, el arte propone a los educadores no sólo una mirada nueva acerca de los contenidos disciplinarios y sus didácticas, sino también una cercanía y vínculo emocional con las realidades particulares de quienes habitan las localidades donde ejercen su labor educativa. El desarrollo de procesos creativos permite potenciar la inteligencia múltiple y ligar el pensamiento con la producción artística que, en este caso, es el hacer concreto que es capaz de unificar los conceptos, imágenes, sensaciones y sentimientos.

En efecto, la creación artística es un paso importante en la adquisición de nuevos conocimientos, ya que involucra no solamente aspectos estéticos y conceptuales, sino también, y sobre todo, aquellos valóricos y emocionales que están presentes en todas las áreas de la existencia de los seres humanos, incluido su entorno cotidiano.

Además, el notorio mejoramiento en los procesos de aprendizaje que favorecen una formación integral, y los logros alcanzados por los educadores y los estudiantes, nos llevan al convencimiento de que es necesario instalar y sostener en el tiempo aquellos programas y proyectos que contribuyan a estos propósitos.

En consideración al aporte que representa el arte para el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, en este capítulo se incorporan algunas indicaciones para incluir experiencias artístico-culturales al momento de elaborar los Planes de Mejoramiento Educativo (PME).

Los PME representan una oportunidad de incluir innovaciones pedagógicas articuladas con las necesidades curriculares, mediante nuevas alternativas educacionales, en favor de la calidad del aprendizaje de los niños y niñas, especialmente de aquellos que presentan desventaja educativa y social, dado que incluir el arte en la escuela:

- ✓ Amplía las posibilidades didácticas para el trabajo del aula.
- ✓ Diversifica los espacios recreativos.
- ✓ Aumenta la oferta de talleres.
- ✓ Orienta la adquisición de materiales pedagógicos necesarios y apropiados para el cumplimiento de los objetivos y los intereses de los niños y niñas.

Al final de este capítulo, se incluye una experiencia educativa innovadora, vinculada al desarrollo del lenguaje artístico audiovisual, llevada a cabo en nueve

escuelas de la VII región a través de talleres específicos y jornadas de capacitación. Durante los dos años del proceso de su ejecución (2011-2012), la gestión coordinada de toda la comunidad escolar logró reunir los recursos necesarios y otorgar su apoyo sostenido a la iniciativa, lo que aseguró las condiciones más favorables para su éxito.

Desde esta perspectiva, es importante destacar que el tema del manejo idóneo de los recursos económicos y materiales necesarios para la implementación del proyecto, ha sido abordado con seriedad y eficiencia por las comunidades escolares involucradas, incluyendo a los educadores, equipos directivos y sostenedores, así como también algunas organizaciones de padres y apoderados que apoyaron y continúan apoyando las actividades artísticas y culturales en las que participan los niños y niñas.

4.1 Planes de Mejoramiento Educativo e inclusión de actividades artístico-culturales

El Plan de Mejoramiento Educativo (PME) es el instrumento a través del cual la escuela planifica y organiza su proceso de mejoramiento centrado en el aprendizaje por un período de cuatro años. En él se establecen metas de aprendizaje y las acciones a desarrollar en cada escuela. "El Plan de Mejoramiento Educativo es una posibilidad real de centrar y ordenar, de manera articulada e intencionada, las distintas acciones que el establecimiento educacional implementa para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, en función de metas desafiantes y posibles de alcanzar en un tiempo establecido"³⁹.

La Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) indica que los PME deben enfocarse a mejorar el aprendizaje de las y los estudiantes, en particular de aquellos identificados como prioritarios o que presentan bajo rendimiento académico.

Considerando que las artes aportan otras formas de aprendizaje, las comunidades escolares podrían considerar la inclusión en sus PME de estrategias artístico-culturales a través de una variada gama de experiencias y/o actividades, aprovechando incluso recursos ya existentes en los establecimientos, con el propósito de facilitar el desarrollo de procesos educativos que se relacionan con la adquisición y comprensión de conocimientos.

Con ello se permite también el desarrollo de procesos de expresión y comunicación más fluidos, ya que las artes visuales, las artes dramáticas y la música

pueden ser un eje articulador de amplios objetivos de aprendizaje, aportando actividades que permitan aprender mejor y, de manera creativa, a través de lenguajes artísticos como el dibujo, la pintura, la expresión corporal, la escultura, la dramatización y la música.

La elaboración de los PME brinda la oportunidad de integrar en algunas de sus dimensiones actividades de las Artes, orientándolas coherentemente con sus diagnósticos; por ejemplo, en las áreas de gestión del currículum, de la convivencia escolar, y de la gestión de recursos articuladas con los propios objetivos de aprendizajes de las respectivas asignaturas de arte. De

manera de aportar a mejorar el rendimiento escolar, el desarrollo de habilidades de sensibilización personal y social, como parte de una propuesta educativa integral para la formación de los y las estudiantes.

La inclusión de la creación artística es un paso importante para la adquisición de nuevos conocimientos, ya que involucra aspectos estéticos, conceptuales, valóricos y emocionales presentes en todas las áreas humanas, incluido el entorno cotidiano.

A continuación, se incluye un ejemplo de gestión compartida en la realización de un proyecto.

³⁹ Ministerio de Educación. Orientaciones Técnicas para la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo. 2012. Página 7.

4.2 Áreas del Plan de Mejoramiento Educativo (PME³⁹) y su vinculación con las Artes

A partir de las indicaciones de la Ley SEP⁴⁰ y la estructura del PME, es posible identificar algunas áreas, dimensiones y prácticas donde las artes se vinculan apropiadamente.

A continuación se presenta un ejemplo en el siguiente cuadro:

Áreas	Dimensiones	Prácticas
Gestión del Currículum	Gestión Pedagógica	"El equipo técnico pedagógico organiza la carga horaria de cada curso, asignando las horas de libre disposición en función de las Metas formativas y de aprendizaje del establecimiento y las necesidades e intereses de los estudiantes". (1) ⁴¹
	Enseñanza y Aprendizaje en el Aula	"Los docentes incorporan recursos didácticos y tecnológicos en la medida que aportan al aprendizaje y motivación de los estudiantes". (4)
	Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes	"El establecimiento implementa estrategias para potenciar a los estudiantes con habilidades destacadas e intereses diversos, de modo que cuenten con las oportunidades para desarrollarlos." (2)
Convivencia Escolar Gestión de Recursos	Participación	"El establecimiento promueve el encuentro y la participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa para crear lazos y fortalecer el sentido de pertenencia". (2) "El establecimiento valora y fomenta la expresión de ideas, el debate fundamentado y reflexivo entre los estudiantes en un contexto de respeto". (4)
Gestión de Recursos	Gestión del Recurso Humano	"El equipo directivo valora el trabajo del equipo docente e implementa sistemas de reconocimiento que promueven el compromiso profesional".(6)
	Gestión de Recursos Financieros y Administración	"El establecimiento está atento a los programas de apoyo que se ofrecen y los gestiona en la medida que concuerdan con su Proyecto Educativo Institucional y su Plan de Mejoramiento". (6) "El establecimiento genera alianzas estratégicas y usa las redes existentes en beneficio de sus estudiantes y docentes, siempre en favor del Proyecto Educativo". (7)
	Gestión de Recursos Educativos	"El establecimiento cuenta con recursos didácticos suficientes para potenciar el aprendizaje de sus estudiantes en todos los niveles y establece normas y rutinas que favorecen su adecuada organización y uso".(2)

Taller de Producción Audiovisual (Proyecto de Educación y Cohesión Social (MINEDUC-Unión Europea))

Las actividades pedagógicas y sociales del “Proyecto de Cohesión Social y Contención Psicosocial en las Zonas de Catástrofe”, implementadas en las regiones Libertador Bernardo O’Higgins (VI), del Maule (VII), y del Biobío (VIII), luego del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, apuntaron principalmente a la recuperación psicológica de los estudiantes y educadores.

Entre ellas, el Taller de Producción Audiovisual que estuvo específicamente vinculado al Área de Educación Artística, y fue ejecutado en las comunas de Cauquenes, Pelluhue y Constitución de la VII Región, con el objetivo central de que los propios niños y niñas registraran y documentaran en obras audiovisuales, desde su personal mirada, lo que significó para ellos, sus familias y su comunidad local, vivir una experiencia tan traumática como la vivida.

Recursos

Los recursos del proyecto hicieron posible dotar a cada escuela del equipo técnico necesario, compuesto por: cámara fotográfica digital, videocámara, HD portátil con micrófono incorporado y batería recargable, trípode, cables de conexión y cargador, y un computador MAC BOOK con un software de edición de última generación incorporado.

Cada escuela contó con la asesoría técnica y pedagógica de un equipo formado por una cineasta

docente y un asistente profesional, apoyado por el asesor de arte del nivel de Educación Básica, quienes capacitaron a nueve docentes en aspectos teóricos, técnicos y organizativos. La cineasta docente elaboró, además, un Manual cuyo contenido, en su primera edición, abarcó no solamente indicaciones de uso de los equipos técnicos, sino que, y sobre todo, nociones generales acerca de la construcción del lenguaje audiovisual y otras muy específicas acerca de la modalidad “documental”.

Una copia de dicho Manual fue entregada a cada participante de los grupos de producción, tanto docentes como niños/as. A los docentes se les otorgó la responsabilidad de organizar y capacitar a su vez, en cada una de las nueve escuelas de las tres comunas mencionadas, a un grupo de estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica, cuya tarea - objetivo fue la de crear una obra documental audiovisual sobre el tema, y de realizarla completamente en el plazo de dos semestres académicos.

Cabe mencionar que dentro de las disciplinas artísticas, la audiovisual es la que mejor favorece el trabajo grupal por sobre el individual, ya que en sus realizaciones exige la formación de un grupo homogéneo de profesionales, tanto del área artística como técnica, que asuman con propiedad y eficacia los múltiples roles, interconectados e interdependientes, necesarios para llevarlas a cabo con éxito, cosa que los niño/as lograron con creces.

Coordinación para la instalación de los talleres

Para la implementación de las actividades del Proyecto de Cohesión Social, se realizó una gestión coordinada desde el Ministerio de Educación (nivel central y regional), en diálogo con los sostenedores de las Corporaciones Municipales o Daem. Se contó con un(a) profesional en cada Daem o Corporación Municipal, quien, para la coordinación del Taller Audiovisual, estableció relación directa con directores(as) y docentes de las escuelas participantes, junto a las coordinaciones nacionales y regionales de dicho proyecto.

La figura del profesional coordinador se constituyó en el puente informativo necesario entre los educadores, el equipo de expertos audiovisuales, las autoridades educativas de la escuela y los sostenedores, para sortear y allanar los problemas derivados de la instalación idónea de la iniciativa en las escuelas como, por ejemplo, armonizar los horarios de realización de los talleres con aquellos de la actividad normal de cada escuela, permisos para la capacitación docente y la salida de estudiantes a terreno.

La capacitación docente: equipo de expertos

Durante el año 2011, se realizaron dos jornadas presenciales de formación en el uso y manejo de las herramientas audiovisuales, entregadas

para la implementación de este taller. Asimismo, parte del diseño de la capacitación contempló un apoyo personalizado a cada grupo de las escuelas participantes, a través de la modalidad online, con reuniones periódicas interactivas por medio de video-conferencias, orientadas a aclarar dudas conceptuales y técnicas. Además, el equipo de expertos realizó una asesoría en terreno visitando cada escuela para apoyar de manera personalizada a cada grupo de estudiantes y educadores en la realización de sus documentales. Producto de esta fase surgieron los nueve videos realizados por los estudiantes, que se dieron a conocer públicamente a través de exhibiciones en sus escuelas, que finaliza en los canales de televisión local.

En el año 2012, el equipo de especialistas inició en las mismas escuelas la segunda fase de los Talleres Audiovisuales, estructurada en dos semestres. El primero se dedicó a la realización de un nuevo documental, y el segundo a la creación y producción de un video argumental de ficción. Para ello se diseñó un nuevo Manual dedicado a esa modalidad.

Esta fase también contó con dos jornadas de capacitación que incluyeron, además de los docentes, a los niño/as integrantes de los grupos. Se siguió con la misma estructura de visitas a terreno para acompañar personalmente el proceso creativo de los niño/as. Al final de éste, cada grupo logró producir y realizar su propio video-ficción y exhibirlo en público al igual que al final de esta fase.

Creemos importante relevar el aporte de esta segunda etapa a la adquisición de conocimientos significativos por parte de los niño/as, al verse

enfrentados al desafío de elaborar guiones, actuar personajes y dirigir actores, construyendo proactivamente entre todos, una actitud individual y colectiva de cooperación mutua y de superación personal.

Implementación de los talleres en las escuelas

En la primera fase de implementación los talleres con los estudiantes se realizaron en horarios distintos del regular de los docentes, considerándola organización de cada escuela, utilizando, por ejemplo, las horas de talleres artísticos u otros horarios disponibles de los educadores. Pese a las dificultades de tiempo, las y los estudiantes lograron elaborar y exhibir nueve videos en los que relataron con un lenguaje audiovisual de notable calidad estética sus vivencias respecto de la catástrofe vivida.

Para la segunda fase en el año 2012, se continuó con los apoyos técnicos proporcionados por el Mineduc, y los sostenedores, por su parte, incluyeron los talleres en la jornada de los docentes, integrándolos a la oferta de actividades regulares

de la escuela y se comprometieron a gestionar los espacios para la difusión de las producciones. Así, los videos elaborados se han presentado en los eventos escolares de la comuna, en foros de universidades y otros espacios de las propias localidades.

Interesa compartir los logros de la gestión realizada para la implementación de los Talleres Audiovisuales, en tanto se pueden observar buenas perspectivas institucionales relacionadas con el destino de recursos y tiempos de la jornada escolar, para potenciar áreas disciplinares en favor de

la implementación de actividades de educación artística, articuladas con las nuevas tecnologías. En este sentido se abren posibilidades para que en las escuelas puedan desarrollarse experiencias similares a los Talleres Audiovisuales, los que tienen especial llegada y cercanía con los intereses de las y los estudiantes.

Se destaca también, el rol de los medios audiovisuales, incluso los más sencillos, para potenciar la contribución de las estrategias educativas a la formación integral, las que pueden ser trabajadas

en distintos espacios de la acción pedagógica, considerando los recursos disponibles, los intereses y motivaciones de los estudiantes. Por otra parte, a partir de esta experiencia, fue posible apreciar un mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos ya existentes en las escuelas y en las comunidades.

Sugerencias de

Experiencias de Aprendizaje

5.1 Obra de Arte Integradora, "La Zamacueca" del pintor Chileno, Manuel Antonio Caro. (Valparaíso 1835-1903)

El siguiente diagrama muestra de qué manera el análisis de esta obra puede ser vinculado con diferentes Núcleos de Aprendizaje de la Educación Parvularia y las respectivas asignaturas de Educación Básica respecto a:

1. Núcleo Lenguajes Artísticos / Asignaturas de Artes Visuales y Música.
2. Núcleo Grupos Humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes / Asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
3. Núcleo Lenguaje Verbal / Asignatura de Lenguajes y Comunicación.

Ejemplo: Vinculación pedagógica con otros Núcleos/Asignaturas

Educación Parvularia

Educación Básica

1)

Núcleos: L. Artísticos
Eje: expresión Creativa
AE: N°1
(NT1 y NT2)

Núcleos: L. Artísticos
Eje: Apreciación Estética
AE: N°10
(NT1 y NT2)

Asignatura: Artes Visuales
Eje: Expresar y Crear visualmente
OA: N°1
(1° EGB)

Asignatura: Música
Eje: Escuchar y Apreciar
OA: N°3
(1° EGB)

2)

Núcleos: Grupos Humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes
Eje: Conocimiento del entorno social
AE: N°2
(NT1 y NT2)

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Eje: Historia
OA: N° 5
(1° EGB)

3)

Núcleos: Lenguaje Verbal
Eje: Comunicación Oral
AE: N°3
(NT1 y NT2)

Asignatura: Lenguaje y Comunicación
Eje: Comunicación Oral
OA: N°18
(1° EGB)

¿Sabías qué?

El pintor Manuel Antonio Caro, se destacó por su capacidad para retratar las costumbres de la sociedad urbana del siglo XIX.

- **“La Zamacueca”** es considerada la madre de todas las cuecas y que es un baile popular que surge de una mezcla de ritmos traídos de España que al llegar a América se funde con ritmos autóctonos traído por gitanos, negros de Angola quienes en los siglos XVI y XVII conformaban gran parte de la población de la ciudad de Lima.

- Su nombre proviene de la terminología de “zamba” y “clueca” aludiendo al asedio que efectúan los gallos a las gallinas, y su paso recuerda las peleas de gallo.

- Este baile fue muy popular en las fiestas limeñas durante el Virreinato del Perú.

- Se bailaba en parejas sueltas en las fiestas de los barrios altos y de clase media, así como en los bares ubicados entre los puentes y callejones de la ciudad de Lima. Desde allí llega a Chile (1879) y adquiere las características que hoy tienen nuestra cueca nacional.

Significado del baile:

Este baile representa una ceremonia de seducción/persuasión en la que un gallo, representado por un huaso con chaqueta, poncho, botas, espuelas y sombrero, rodea con su baile a la polluela representada por una mujer (China) vestida con atuendos típicos del campo chileno. El uso de los pañuelos puede simbolizar el aleteo de las plumas durante el galanteo entre el gallo y la gallina.

a) Experiencia de Aprendizaje N°1: “Descubriendo y dialogando con una obra de arte”.

Educación Parvularia	
Núcleo: Lenguajes Artísticos	
Eje: Expresión creativa	Eje: Apreciación estética
Aprendizaje esperado NT1: Manifestar interés por ensayar y reproducir algunos gestos, posturas, desplazamientos y movimientos en sencillas coreografías, rondas, juegos y bailes. (N°1)	Aprendizaje esperado NT1: Apreciar danzas tradicionales y modernas, distinguiendo algunas cualidades como movimiento y velocidad. (N°10)
Aprendizaje esperado NT2: Manifestar interés por ensayar, reproducir y recrear algunos gestos, posturas, desplazamientos y movimientos en coreografías sencillas, rondas, juegos y bailes. (N°1)	Aprendizaje esperado NT2: Apreciar danzas tradicionales y modernas, distinguiendo y comparando los soportes utilizados y algunas cualidades como: ritmo, movimiento, velocidad, desplazamientos, carácter. (N°10)

Educación Básica

Asignatura: Artes Visuales

**Eje: Expresar y crear visualmente.
Escuchar y apreciar**

Objetivo de Aprendizaje 1º año Básico:

Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del:

- Entorno natural: paisaje, animales y plantas
- Entorno cultural: vida cotidiana y familiar
- Entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo. (Nº1)

Asignatura: Música

Eje: Escuchar y apreciar

Objetivo de Aprendizaje 1ºEGB:

Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis en:

- Tradición escrita (docta)
- Piezas instrumentales y vocales de corta duración (por ejemplo, piezas del “Álbum para la juventud” de R. Schumann, piezas de “Juguetería” de P. Bisquert).
- Tradición oral (folclor, música de pueblos originarios)
- Canciones, rondas, bailes y versos rítmicos
- Popular (jazz, rock, fusión, etc.)
- Música infantil (por ejemplo canciones como “El Negro Cirilo” y videos como “Los Gorrioncitos” de Tikitiklip).

(Escuchar apreciativamente al menos 20 músicas de corta duración). (Nº3).

1. Inicio de la experiencia de aprendizaje

1.1 Guíe el proceso de apreciación estética de la obra a través de la observación y descripción individual y grupal.

1.2 Invite a los niños/as a observar detenidamente⁴² la obra desde diferentes puntos de vistas (cerca/lejos) utilizando si es necesario un visor⁴³.

1.3 Ofrezca la palabra a los niños/as para que expresen libremente sus saberes previos, opiniones y sentimientos a través de preguntas acerca de la obra que observan, o bien, guíe el diálogo para reflexionar sobre: ¿Qué materiales usó el pintor? ¿Qué colores prevalecen en la pintura? ¿Cuáles son los personajes más importantes de la composición? ¿Dónde están bailando? ¿Qué están celebrando?

1.4 Documente durante el proceso creativo, en forma ordenada y secuenciada, los comentarios y apreciaciones de los niños/as por escrito y/o a través de fotografías, medio audiovisuales y otros.

2. Desarrollo de la experiencia

1. Invite a los niños/as a formar un círculo en el centro de la sala.

2. Solicíteles que cierren los ojos, respiren profundamente y recuerden las veces que observaron y escucharon bailar la cueca.

⁴² Por observación detenida se entenderá la capacidad de fijar y profundizar la mirada en las características de color, composición y forma que el autor usa para dar vida a la obra.

⁴³ Visor es un recurso que al igual que el zoom de una cámara fotográfica puede encuadrar el campo visual en un detalle de la imagen. Se puede hacer con un cartón de 15X10 cm. dejando en el centro un orificio que puede ser un círculo o cuadrado (pequeño o mediano). Variará el encuadre dependiendo de la distancia entre el observador y el objeto o lámina a observar.

3. Pídeles que formen parejas y sin música invítelos a hacer con las palmas de las manos el ritmo característico de la cueca y reproducir aquellos gestos, posturas, desplazamientos y movimientos que ellos creen que es propio de este baile.

4. Invítelos a seguir el ritmo y los movimientos acompañados con la música de una cueca seleccionada por el educador⁴⁴.

5. Coménteles algunas características propias de este baile (ceremonia de seducción/persuasión entre el hombre y la mujer).

3. Cierre de la experiencia de aprendizaje

3.1 Comente las intervenciones de los niños/as destacando sus aprendizajes previos, sus sentimientos y opiniones al analizar la obra.

3.2 Invítelos a compartir y comentar la experiencia realizada, formulando preguntas referidas a lo vivenciado: ¿Cómo iniciamos la experiencia? ¿Qué hicimos? ¿Qué sentimos durante la experiencia? ¿Qué descubrimos? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos?

b) Experiencia de Aprendizaje N°2: "Conociendo los emblemas patrios"

Educación Parvularia

Núcleo: Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes.

Eje: Conocimiento del entorno social

Aprendizaje esperado NT1:

Conocer algunas conmemoraciones de la historia del país y del mundo. (N°2)

Aprendizaje Esperado NT2:

Comprender el significado de algunas conmemoraciones de la historia del país y del mundo. (N°2)

Educación Básica

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Eje: Historia

Objetivo de aprendizaje: Reconocer los símbolos representativos de Chile (como la bandera, el escudo y el himno nacional), describir costumbres, actividades y la participación de hombres y mujeres respecto de conmemoraciones nacionales (como Fiestas Patrias, Día del Descubrimiento de dos mundos y Combate Naval de Iquique) y reconocer en ellos un elemento de unidad e identidad nacional. (N°5)

¿Sabías qué?

De todos los bailes tradicionales de nuestro país, la cueca (o zamacueca) es considerado la danza nacional, ya que es la que mejor que expresa nuestra chilenidad.

Los emblemas son figuras como, por ejemplo, un escudo, un baile, una bandera o una canción, que se convierten en símbolos de una familia, institución o país.

⁴⁴ Se sugiere la canción "La Consentida" del destacado compositor chileno Jaime Atria.

Los emblemas de Chile son la Bandera, el Escudo Patrio⁴⁵ el Himno Nacional y la Piocha de O'Higgins (símbolo de poder presidencial en Chile).

Antes de la experiencia de aprendizaje

El educador invita a los niños/as y sus familias a investigar sobre aquello que consideran típico o que caracteriza a nuestro país para compartirlo en el curso. Se sugiere para ello el uso de los siguientes elementos: recortes, fotos o dibujos hechos por los niños/as o sus parientes que reflejen nuestras tradiciones como: conmemoraciones (fiestas), emblemas nacionales, vestimenta y música folklórica.

Se sugiere que al término de la experiencia de aprendizaje este material sea organizado y compartido con la comunidad escolar y local (a través de la estrategia llamada "Diálogos Culturales"). Ello implica conocer o tomar contacto con las redes comunales en cargadas de la cultura y conservación de nuestras raíces.

Recursos pedagógicos para la experiencia de aprendizaje:

- Lámina de la obra "La Zamacueca".
- Fotos y /o láminas de diferentes emblemas nacionales de Chile.
- Fotos y/o láminas de diferentes expresiones tradicionales de Chile donde se destaque nuestra identidad como país.

1. Inicio de la experiencia de aprendizaje

1.1 Recuerde y analice con los niños/as la experiencia anterior, invitándolos a destacar lo que fue significativo para ellos/as.

1.2 Promueva el diálogo entre los niños/as haciendo preguntas referida al sentido que tiene para un país recordar sus tradiciones como: bailes típicos, emblemas nacionales, fiestas (religiosas/patrias), juegos, comidas, etc. Se sugieren algunas preguntas: **¿Ustedes festejan o celebran alguna fecha en familia?** **¿Qué hacen para celebrar fechas importantes?** **¿Recuerdan algunas celebraciones de nuestro país?** **¿Por qué festejan? Nuestro país, ¿tiene alguna fecha en especial? ¿Cómo la celebramos? ¿Cómo se sienten cuando participan en esas celebraciones?**

1.3 Documente durante el proceso creativo, en forma ordenada y secuenciada, los comentarios y apreciaciones de los niños/as por escrito o/y a través de fotografías, medio audiovisuales y otros.

2. Desarrollo de la experiencia

2.1 Invite a los niños/a, sin su intervención⁴⁶, a compartir en grupo el material resultante de lo investigado con sus familias.

2.2 Solicite a cada grupo describir frente a todo el curso aquello que más les llamó la atención, los aspectos comunes y diferentes que encontraron y qué significado le atribuyen.

2.3 Registre y ordene a través de un mapa conceptual, los aportes de los niños/as a medida que describen cada elemento, de tal manera, que la información se pueda categorizar. Por ejemplo: bailes típicos, música, emblemas nacionales, etc.

2.4 Seleccione junto a los niños/as sólo algunos de los aspectos destacados en el mapa conceptual (bailes, fiestas religiosas, comidas típicas, emblemas patrios) para centrar la conversación. Si lo elegido por el grupo se refiere a los emblemas, se sugiere seleccionar dos de ellos para describirlos y aclarar su significado. Por ejemplo: El Escudo de Armas de la República de Chile.

2.5 Invite a representar, a través de diferentes materiales y técnicas (dibujos, modelaje, bailes, música, emblemas, etc.), aquellos elementos significativos identificados durante el desarrollo de la experiencia.

3. Cierre de la experiencia

3.1 Invite a los niños/as a que compartan sus creaciones, incentivándolos a destacar lo que cada uno realizó, con qué lo hizo y la temática abordada.

3.2 Integre ese material con aquel investigado con la familia y compártanlo con la comunidad escolar y local a través de la estrategia llamada "Diálogos Culturales". Ello implica conocer o tomar contacto con las redes comunales encargadas de la cultura y conservación de nuestras raíces.

⁴⁵ El Escudo de Armas de la República de Chile, es un sello de soberanía y emblema de la libertad alcanzada el 18 de septiembre del año 1810 (Primera Junta de Gobierno). Se compone de ocho piezas, el campo del Escudo que está dividido en dos esmaltes iguales; el superior de color azul turquí y el inferior rojo púrpura, colores atribuido a la naturaleza del país y el carácter de sus habitantes. En el centro una estrella de cinco puntas y sobre ésta un plumaje tricolor. Al costado izquierdo hay un huemul (ciervo característico de nuestras tierras que habita en las cordilleras australes), y al lado derecho, un cóndor (ave rapaz representativa de nuestras montañas), cada uno de ellos con una corona naval de oro y en su base una cinta con el lema "Por la razón y la fuerza".

⁴⁶ Es deseable que en este momento de la experiencia de aprendizaje el educador se abstenga de intervenir en el diálogo de los niños/as, para favorecer la libre expresión de sus interpretaciones.

c) Experiencia de Aprendizaje N°3: Cantemos la cueca "La campana de la escuela"

Educación Parvularia

Núcleo: Lenguaje Verbal

Eje: Expresión oral

Aprendizaje esperado NT1:

Reconocer las posibilidades expresivas de textos orales breves y sencillos, mediante la reproducción y recreación de algunos relatos, anécdotas, mitos y leyendas, cuentos, fábulas, adivinanzas, poemas, rimas, otros. (N°3)

Aprendizaje esperado NT2:

Reconocer las posibilidades expresivas de textos orales breves y sencillos, mediante la reproducción y recreación de diversos relatos, anécdotas, mitos y leyendas, cuentos, fábulas, adivinanzas, poemas, rimas, otros. (N°3)

Educación Básica

Asignatura: Lenguaje y Comunicación

Eje: Comunicación oral

Objetivo de aprendizaje:

Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo conexiones con sus propias experiencias visualizando lo que se describe en el texto formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas respondiendo preguntas abiertas formulando una opinión sobre lo escuchado. (N°18)

¿Sabías qué?

La campana ha sido usada por milenios para anunciar, llamar la atención de cualquier rito o acontecimiento.

Aparecieron por primera vez en Grecia y Roma, algunas de ellas eran cuadradas, rectangulares, en formas de cencerros y en ocasiones como cascabeles.

Las campanas están asociadas con los rituales religiosos, para conmemorar eventos importantes o a personas, y se les ha asociado con los conceptos de Paz y Libertad.

Se realizan en metal, ya que el sonido que emite es mucho más profundo y perdura en el tiempo por más segundos que una campana hecha de barro o cerámica.

Antes de la experiencia de aprendizaje

1. Invite a los niños/as y sus familias a realizar algunas actividades que serán previas a la experiencia que se desarrollará en el aula.
2. Reúna con los niños/as y sus familias campanas de diferentes tamaños y materiales.
3. Motive a los niños/as a observar en su entorno cercano dónde se encuentran, dibujar diferentes tipos

de campanas y responder las siguientes preguntas: ¿Para qué se usan las campanas? ¿Cómo era la campana de mi escuela?

Recursos pedagógicos para la experiencia de aprendizaje

- ✓ Campanas de diferentes tamaños y materiales.
- ✓ Fotos y/o láminas de diferentes campanas.
- ✓ Registro de las respuestas a las preguntas realizadas a la familia sobre la campana.
- ✓ Papelógrafo con la letra de la cueca "Campana de la escuela" de Floridor Pérez.
- ✓ Un puntero.

1. Inicio de la Experiencia de Aprendizaje

1.1 Reúna a los niños/as para compartir la experiencia vivida con su familia respecto a los diferentes tipos de campanas y las opiniones de las personas entrevistadas.

1.2 Solicite a los niños/as que toquen cada una de las campanas y decidan cómo organizarlas (tamaño, color, forma, sonido, material, etc.)

1.3 Muéstrela a los niños/as el texto de la cueca "Campana de la escuela", escrita en un papelógrafo.

1.4 A partir del título, invite a los niños/as anticipar el contenido: ¿De qué creen que se trata? ¿Conocen algunas palabras del texto? Comenten las distintas ideas formuladas por ellos/as. Ayúdelos a establecer la relación entre este texto y la obra "La Zamacueca". Destaque aquellos aspectos que considere relevantes. Por ejemplo: palabras como "campiña" o "viga".

1.5 Pregúnteles cuántas estrofas tiene "Campana de la escuela".

1.6 Léales el nombre del autor, pregúnteles si lo conocen, comparta algunos aspectos de su biografía.

Campana de la Escuela
Floridor Pérez (Chileno)

**Señora muy gorda canta
columpiándose en la viga.
Es de bronce su garganta,
Su voz es clara y amiga.**

**Campana de la Escuela,
Paloma - niña,
Ave feliz que vuela
Por la campiña.**

**Por la campiña sí,
Con alegría
Ella dice a los niños:
Muy buenos días.**

**¡Ya dice la Campana
Hasta mañana!**

2. Desarrollo de la experiencia

2.1 Lea el texto completo. Llame la atención sobre su especial sonoridad y ritmo. Escuche los comentarios de los niños/as.

2.2 Pregúnteles qué palabras les gustaron o les llamaron la atención. Abra espacios para nuevas comprensiones sobre el texto leído. Por ejemplo: ¿De qué trata? ¿Cuáles son las características de la campana? ¿Cuándo se escucha más este tipo de música y baile? ¿Qué mensaje le trae la campana a los niños/as?

2.3 Finalmente, lea en voz alta cada estrofa, modelando una lectura expresiva y siguiendo con el puntero las palabras. Una vez que termine, invite a los niños/as a recitar en coro, en voz alta, a medida que lee cada verso.

2.4 Documente durante el proceso creativo, en forma ordenada y secuenciada, los comentarios y apreciaciones de los niños/as por escrito o/y a través de fotografías, medio audiovisuales y otros.

3. Cierre de la experiencia

3.1 Propóngales recitar “La campana de la escuela” y comentar sus impresiones sobre la experiencia de recitar en forma colectiva: ¿Leímos bien?, ¿Expresamos lo que intenta decir esta cueca? ¿Coordinamos bien nuestras lecturas? ¿Utilizamos un volumen de voz audible?

3.2 Distribuya los roles de solistas y coro, procure que sean niños/as diferentes quienes asuman el rol de solistas.

3.3 Reciten las veces que estime conveniente, marque el ritmo siguiendo la lectura con un puntero.

3.4 Entregue a los niños una copia para que la compartan con su familia.

Anexo 1

Propuesta y descripción de un Set de 10 Láminas para potenciar la expresión creativa y la apreciación estética

El texto está acompañado por una propuesta de diez láminas sobre las Artes Visuales cuyo objetivo es favorecer la expresión creativa, apreciación estética y comunicación de los niños/as en ambos niveles.

Dichas láminas constituyen una primera muestra que podrá ser incrementada según la necesidad e intereses de los educadores, niños/as y familia y/o de los ejes de aprendizaje que se quieran abordar.

Al reverso de cada lámina se consignan los siguientes datos:

1. Información general del autor: Nacionalidad, año de nacimiento y breve reseña de su vida.
2. Característica de la obra: Nombre de la obra, temáticas más frecuentes, estilo y otras características como color, forma, composición y técnica empleada.
3. Diagrama que sugiere las diferentes vinculaciones que el educador podría establecer con otros núcleos de aprendizaje/asignaturas. Usted podrá encontrar un ejemplo en el Capítulo 5.
4. Sugerencias de preguntas sobre la obra, cuyo propósito es favorecer el pensamiento divergente, generar nuevas interrogantes, expresión oral, imaginación.

Anexo 2

Documentación de experiencias vinculadas al desarrollo de Lenguajes Artísticos

La siguiente documentación⁴⁷ describe tres experiencias educativas vinculadas al desarrollo de los Lenguajes Artísticos e implementadas por educadores/profesores y la comunidad educativa, una de ellas implementada en un jardín infantil y dos en escuelas. Todas tienen en común la transformación de los espacios educativos para que cada uno de los actores de la comunidad educativa (educadores/as, niños/as y las familias) tengan la oportunidad de participar, crear, investigar, reflexionar y estrechar las relaciones, así como impulsar y fortalecer en los niños/as la expresión creativa y la apreciación estética.

La experiencia en el jardín infantil responde a un enfoque pedagógico que orienta, guía y cultiva el potencial cognitivo, social, emocional y moral de los niños/as y compromete a educadoras y familias en proyectos de mediano y largo plazo. Las experiencias implementadas en las escuelas, por su parte, buscan promover la participación y valorización de la comunidad educativa respecto de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de su entorno más cercano.

Las experiencias educativas antes mencionadas son las siguientes:

1. Jardín Infantil Cantarena - Vitacura - Santiago.
2. Escuela de Cultura y Difusión Artística José Carocca Laflor -Vallenar.
3. Escuela Básica Araucarias de Chile- Conchalí - R.M.

Niños 4 años: Proyecto "el Papel gigante"

Debido a la necesidad de pintar, dibujar fuera de formatos convencionales, nació el proyecto de explorar diferentes superficies espaciales, cajas, adentro a fuera, en altura, acostados, hasta llegar a un formato gigante para pintarlo con los pies.

Niños de 4 años: "Proyecto Luz y Sombra" (4 semanas)

Termino del proyecto, diseñar su figura en una superficie transparente y observar cómo se reflejan los colores y el perfil negro con la luz del sol.

⁴⁷ Recopilación ordenada de datos fotográficos, audiovisuales, anecdóticos, pictográficos, hecha por los educadores y la familia y que es compartida con los niños/as. En ella se evidencia la línea del tiempo del camino recorrido en los procesos de indagación y aprendizaje a nivel individual y colectivo.

1. Jardín Infantil Cantarena - Vitacura- Santiago.⁴⁸

“La creatividad tiene que ver con la capacidad de ver la cosas de manera nueva, recogiendo y construyendo cultura, con una gran habilidad para tomar decisiones con imaginación y gusto estético, y con una enorme tenacidad y fuerza para lograr los objetivos propuestos”⁴⁹.

Los principios pedagógicos y prácticas del Jardín Infantil Cantarena están inspirados en las escuelas infantiles de Reggio Emilia, Italia. En su declaración de principios manifiestan: “Creemos en la educación como un proceso continuo de acción y reflexión, que permite el aprendizaje. Este aprendizaje se da a partir de experiencias significativas, que deben comprometer al niño y niña en su integralidad: afectiva, sensoria, estética, cognitiva y social. Las experiencias son abiertas, valoran la incertidumbre, la posibilidad de encontrar nuevos rumbos y nuevas preguntas”⁵⁰.

Las experiencias creativas son muy importantes y son desarrolladas de manera permanente como camino de exploración y proceso de aprendizaje, lo que permite a los niños/as establecer relaciones entre los acontecimientos, estimulando su inteligencia general y desarrollando su personalidad y su originalidad.

Según el educador Italiano Loris Malaguzzi, el niño/a tiene “100 lenguajes”, metáfora que define

su increíble capacidad para asombrarse, preguntar, descubrir problemas donde no hay respuestas hechas, imaginar opciones abiertas y provocadoras en un impulso permanente de vida.

“En Cantarena, apoyándonos en los “100 lenguajes” de los niños/as, el mayor desafío es aprender de su cultura, de su manera de interpretar y enfocar el mundo, y estimularlos para que generen repuestas innovadoras, creativas, que den sentido a crecer como persona”⁵¹.

Educadores/as que investigan, conectan y provocan

Los educadores/as son esencialmente investigadores/as de la educación. Esto quiere decir que buscan entender y reflexionar en torno a las expresiones de la cultura infantil, comprender como piensa el niño/a, cuáles son sus deseos, necesidades y búsquedas. Ellos/as tienen la responsabilidad de crear experiencias interesantes, provocadoras y pertinentes. Esto sólo es posible con profesionales que tengan la filosofía de la organización y de la creatividad, del compartir y poner las aptitudes personales al servicio de los demás.

⁴⁸ El texto ha sido extraído del Proyecto Educativo del Jardín Infantil Cantarena.

⁴⁹ Alfredo Hoyuelos: “La estética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi” Ediciones Octaedro (2006)

⁵⁰ y ⁵¹ Isabelle Guillón, Directora Jardín Infantil Cantanera (2012)

La propuesta se sustenta en los siguientes pilares:

a) Pedagogía de la escucha

Los educadores/as deben estar en una actitud de constante escucha, para dar posibilidad a los niños/as de sacar a la luz sus habilidades. Escucharlos permite descubrir sus potencialidades, tomar en serio sus posibilidades de generar hipótesis, y valorar la expresión de sus sentimientos y emociones. Cada etapa de su crecimiento es digna de ser respetada y acompañada, y ello se logra escuchando a cada uno/a como un ser único.

La escucha implica registrar, es decir, capturar las conversaciones, los momentos, palabras y también los procesos gráficos de los niños/as acompañándolos con un diálogo cercano y reflexivo. Los educadores/as diseñan y planifican con ellos exploraciones y proyectos de investigación, utilizando diversos recursos (audiovisuales, escritos, etc.) para registrar los momentos importantes de ellas y guardarlas como memoria del grupo. Los educadores/ras siempre deben buscar conectar y encontrar las inconsistencias de las teorías que los niños/as formulan, para provocar nuevas situaciones de aprendizaje.

b) Una pedagogía activa

La exploración permanente de los niños/as sobre el mundo que los rodea estimula una pedagogía activa, que recoge lo observado, escuchado e investigado, para crear propuestas pedagógicas significativas para cada niño/a.

Para nutrir sus propuestas pedagógicas el equipo

proyecta desde su experiencia en la sala, desafíos constantes para potenciar aquellos aprendizajes que requieren por parte de los niños/as etapas de desarrollo previas.

c) Construcción de teorías

Los niños/as construyen teorías como parte de su proceso de conocer y aprender. Se trata de jugar a "creer y dudar" acerca de la validez de estas teorías. Para esto, el equipo de educadores/as debe encontrar las inconsistencias de las mismas para ayudarlos, en última instancia, a través de preguntas, a replantear sus hipótesis.

d) El ambiente físico como tercer educador

El ambiente físico es un lenguaje que comunica y expresa nuestra manera de relacionarnos con la cultura y el mundo que nos rodea. Es un espacio abierto, flexible y amable para acoger y responder a las ideas y cuestionamientos de quienes lo habitan. Cuando se diseña un espacio se está invitando a una forma de vida, a una calidad y cantidad de relaciones y posibilidades. Es por ello que ese lugar debe promover relaciones de colaboración, de trabajo en equipo, de experiencias personales y colectivas. Es un espacio que escucha y responde, que invita a ser explorado con autonomía, respeto y creatividad. El espacio es entendido como el tercer educador, que apoya la propuesta pedagógica y genera vida y desafíos.

e) El Atelier

El Atelier más que un lugar, es una metáfora que invita a mirar e interpretar las cosas desde diversas

perspectivas. Es un espacio que se vive en todo el jardín. Es el lugar donde se le da forma a las ideas, donde se experimenta con lenguajes que permiten sustentar una teoría, confrontarla y contar con una tensión cognitiva que alimente la curiosidad y las ganas de seguir explorando con otros medios. Es la casa de lo imaginario y de la posibilidad, de la ruptura y búsqueda de nuevos paradigmas, es un lugar donde la idea de los "100 lenguajes" se hace posible.

Metodología

Los educadores/as declaran que “cada mañana los niños han de sentir que algo interesante va a ocurrir, que un desafío los espera y que ellos son los protagonistas de esa vivencia”⁵². Los niños/as están invitados a trabajar en pequeños grupos, favoreciendo de esta manera el escucharse unos a otros, valorar e incorporar al trabajo las ideas creativas, retarse cognitivamente y trabajar de manera autónoma y segura dentro de un ambiente que los acoge e invita a explorar.

De esta forma, cada día se invita a los niños/as a vivir experiencias sensoriales que surgen de sus propios intereses, necesidades e interrogantes y que despiertan su comprensión del mundo. Esas experiencias, además, se transforman en proyectos que desafían a los educadores/as a investigar, conectar y provocar, y con ello, entender y reflexionar en torno a la cultura infantil, comprender como piensan los niños/as, cuáles son sus deseos y búsquedas.

Los educadores/as tienen la responsabilidad de crear experiencias interesantes, provocadoras y pertinentes, tener una actitud de constante escucha evidenciando de esta manera su confianza en las potencialidades de los niños/as para generar hipótesis, expresar sus saberes, emociones y sentimientos.

En esta metodología de trabajo, el escuchar implica especialmente el registro. La investigadora y educadora Carolina Rinaldi⁵³ plantea: “Deberíamos escuchar a los niños, para que puedan escuchar sus temores pero también para que ellos nos den el valor a encarar los nuestros, por y con ellos. Deberíamos escuchar a los niños para que su sabiduría nos dé confort, para

que sus “por qué” orienten nuestra búsqueda por las razones y nos den la fuerza para encontrar respuestas no violentas, honestas y responsables. Deberíamos escuchar a los niños para que sus palabras nos den el coraje para el futuro y nos ayude a encontrar una nueva manera de dialogar con ellos y con nosotros mismos”.

Las exploraciones y proyectos de investigación, que son diseñados y planificados en conjunto con los niños/as, convierten este primer momento en esencial. Dada su importancia, se realiza un registro de los instantes más importantes y de las decisiones tomadas, utilizando diferentes recursos técnicos (audiovisuales, registro escrito y otros).

A partir de ello se inicia un ciclo que se expresa en la práctica pedagógica que se relata a continuación:

- a) El niño/a, o los niños/as interactúan con el ambiente y el educador/a observa.
- b) El educador/a registra sus observaciones. Busca seguir el relato, la historia. Hace preguntas, sólo en el caso que sea necesario, para entender las teorías de los niños/as.
- c) Cuando termina el día, el educador/a analiza el material registrado, lo interpreta y reflexiona acerca de cuál debería ser el siguiente paso. Se cuestiona y plantea hipótesis.
- d) En base a sus interpretaciones y reflexiones provoca al grupo a través del material recopilado, utilizando la estrategia que crea conveniente.
- e) A partir de esta provocación, surge una nueva experiencia, que es continuación de la anterior y que permite al niño/a o al grupo profundizar y abrir nuevas posibilidades de pensamiento y creación.

⁵² Isabelle Guillón, Directora Jardín Infantil Cantanera (2012)

⁵³ Rinaldi, Carolina "La pedagogía de la escucha: La perspectiva de la escucha desde Reggio Emilia."

El siguiente registro de las educadoras del Jardín Infantil Cantarena da cuenta de un proyecto realizado con un grupo de niños/as de 3 a 4 años

"Visita de una Cabra en el aula"

Propósito

Generar en los niños/as, la familia y educadoras una motivación para investigar y experimentar sobre diversas características del sujeto de investigación. Por ejemplo: Comparación con otros mamíferos, su hábitat, cómo se reproduce, cómo se desplaza, etc.

Articulación/continuidad

Cada una de las experiencias estuvo articulada con:

- Pensamiento lógico matemático, a través de las habilidades de comparación de diferencias y similitudes.
- Núcleo Seres Vivos y su Entorno / Ciencias Naturales.
- Lenguajes Artísticos: expresión corporal, música y expresión plástica (dibujo y modelado).
- Núcleo Grupos Humanos y sus Formas de Vida y Acontecimientos Relevantes / Ciencias Sociales.

¿Cómo surge el proyecto?

Un niño del jardín infantil comenta al grupo curso haber conocido una cabra el fin de semana en compañía de su papá. A partir de esa experiencia surge el interés de los niños/as por tener la misma oportunidad.

Etapas de realización del proyecto

1º. Organización general del proyecto

Las educadoras, en conjunto con las familias de los niños/as, conversan con ellos/as para conocer sus intereses y, a partir de ello, organizar las experiencias de aprendizaje que se podrán llevar a cabo.

En primera instancia se organizan los pasos previos a la llegada de la cabra al jardín (permisos, traslado y otros).

2º. Llegada de la cabra al jardín infantil y observación de los niños/as desde lejos

3º. Documentación de la educadora

- **Elena:** "¡Está arriba!"
- **Lucía:** "¡Está Grande!"
- **Nos acercamos para tocarla.**
- **Mateo:** "Tiene pelo".
- **Santiago:** "... y cuernos!" "Tiene dos orejas, una cola y cuatro patas".
- **La observación es concreta, sensorial y emocional.**
- **Lucía** toca la campana y mirando la oreja se pregunta: "¿Tiene un pinche rojo?"
- **Luis** indica con el dedo la alfalfa: "¿Para comer?"
- **La cabra se mueve mucho, salta, corre, sube, baja, escala. Nosotros la imitamos también.**

Comentario de la educadora:

"La experiencia real es fuente de un aprendizaje significativo que llena la mente del niño de imágenes concretas, de sensaciones valoradas con su entorno social".

La documentación realizada por la educadora no sólo busca hacer una descripción o constatación de lo que ocurre en esta experiencia, sino que además, intenta conocer el sentido que los niños/as le han otorgado, y posteriormente reflexionar sobre cómo éstos construyen interpretativamente su manera de conocer.

La experiencia da cuenta, por ejemplo, de cómo los niños/as reconocen a través de la observación las características de la cabra: "Tiene pelo" "... y cuernos!" "Tiene dos orejas, una cola y cuatro patas", un niño indica con el dedo la alfalfa y pregunta "¿Para comer?" La observación detallada de la cabra les sugiere realizar movimientos como saltar, correr, subir y bajar escaleras.

Al finalizar la experiencia, los niños/as deciden imaginar y construir una casa para la cabra con diferentes materiales desechables, oportunidad que la educadora aprovecha para escucharlos atentamente, dialogar con ellos sobre lo realizado, observar cómo resuelven el problema y conocer, a través de las preguntas y respuestas que surgen, sus diferentes formas de pensar.

Además, la documentación abre espacios entre los educadores para analizar y reflexionar sobre las imágenes (fotografías), y sobre posibles explicaciones e interpretaciones respecto de cómo trabajan los niños/as en lo particular y/o grupal. Este trabajo en equipo amplía las diferentes miradas respecto a los sentidos y/o situaciones e impide etiquetar erróneamente a los niños/as.

2. Escuela de Cultura y Difusión Artística José Carocca Laflor - Vallenar.

La Escuela de Cultura y Difusión Artística José Carocca Laflor de Vallenar, es un establecimiento educacional de dependencia municipal que nació el año 1973 con el objetivo de brindar enseñanza artística a todos los alumnos/as de las diferentes unidades educativas de la comuna en horas extra programáticas. La escuela comenzó entregando enseñanza artística a través de talleres de música folclórica, bailes y danzas folclóricas, y expresión plástica.

Recién en 1996 es reconocida por el Ministerio de Educación como una de las 33 escuelas artísticas del país y participa de los fondos concursables del Ministerio de Educación (FNEA)⁵⁴ adjudicándose financiamiento para diferentes proyectos enfocados a la enseñanza artística que fortalecen y amplían

su oferta educativa. En 1997 ingresa a la educación subvencionada con la creación de un Primer Año Básico, y en forma experimental a la Jornada Escolar Completa (J.E.C.) con un currículo que orienta las horas de libre disposición a la enseñanza artística. De allí en adelante, se crean los demás cursos hasta completar, en el año 2004, la enseñanza básica y comenzar el nivel de Educación Parvularia.

Visión

Centro educativo democrático, participativo y abierto a los diferentes sectores de la población; con un currículo centrado en la actividad del alumno/a, desarrollando la capacidad creadora, de investigación y la de trabajo en equipo de acuerdo a los diferentes ritmos de aprendizaje y capacidades individuales; entregando una escala valórica sólida que los capacitará para adaptarse a todas las condiciones que el medio social y natural presente a lo largo de toda su vida.

Misión

Establecimiento educacional que entrega una educación enfocada al desarrollo de la creatividad, poniendo énfasis en el desarrollo de habilidades y destrezas artísticas en las áreas de Artes Visuales, Artes Auditivas y Artes Escénicas.

Marco Filosófico

Entrega una formación académica que considera los intereses, capacidades y necesidades de sus estudiantes, privilegiando un ambiente participativo y democrático en su proceso de enseñanza aprendizaje y en donde cada uno de sus integrantes pueda desarrollar sus potencialidades en pro de su proyecto de vida y de los demás.

⁵⁴ Fondo Nacional de Escuelas Artísticas.

Principios Educativos

Adopta los principios constitutivos de la educación en el siglo XXI: "aprender a conocer", "aprender a hacer", "aprender a ser" y "aprender a vivir juntos". (Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI). Valora significativamente la creatividad y el espíritu crítico, así como también el compromiso, la rigurosidad y la responsabilidad de sus estudiantes y profesores en la búsqueda de mejores oportunidades de aprendizaje.

La institución promueve un diálogo académico permanente, indispensable para abordar los grandes desafíos que demanda la educación en la sociedad del conocimiento.

Concibe la libertad responsable como autodisciplina, como un principio formativo en el que los niños/as paulatinamente asumen la responsabilidad de su comportamiento, tanto en el ámbito convivencial como en su desarrollo intelectual, adquiriendo derechos y deberes, consigo mismo y con su entorno.

Marco teórico

Su Modelo Educativo pretende capturar el espíritu de la época que nos toca vivir: el de un mundo globalizado, extenso, diverso y cambiante, donde la supervivencia estará determinada más por las habilidades, las actitudes y los valores de los profesionales, que por la cantidad de información que puedan acumular en la memoria.

Su Modelo Educativo se sustenta en cuatro grandes fundamentos:

Didáctica constructivista

Se centra en los procesos que le permiten al alumno obtener, rectificar y organizar la información con el objeto de que más que un reproductor sea un productor de conocimientos. Se pondrá énfasis en el aprendizaje, es decir, en los progresos de los estudiantes, más que en los conceptos que entrega el profesor. Privilegia como metodología las actividades realizadas por los estudiantes, de manera que no se aprende a través del lenguaje abstracto, si no a través de acciones.

La relación docente-estudiante debe presentarse como una construcción conjunta de conocimientos a través del diálogo. Ello implica problematizar los saberes, abrir los conceptos a la discusión y consensuar con los estudiantes una forma común de comprender una determinada disciplina. Sin embargo, esta metodología no excluye la exposición del profesor cuando sea necesaria en algún momento del desarrollo de la unidad.

Una propuesta social

El modelo educativo de la Escuela de Cultura y Difusión Artística José Carocca Laflor considera la teoría de aprendizaje social de Abraham Maslow y Jerome Bruner.

En los diferentes escenarios de aprendizaje, el docente de la Escuela de Cultura y Difusión Artística, distribuye a los alumnos en grupos y asigna tareas para cuya realización dependen unos de otros, aprovechando de esta manera las necesidades sociales de los estudiantes quienes al hacerlo con sus pares se comprometen más con el aprendizaje. Una vez que han comenzado, sienten la necesidad de hablar sobre lo que experimentan con los otros, lo cual conduce a establecer más vínculos.

La capacidad para enseñar a través de actividades cooperativas en pequeños grupos permite promover el aprendizaje activo de una manera especial. Cuando un alumno/a conversa de algo con otro o se lo enseña a algún compañero, adquiere una mayor comprensión y dominio sobre lo tratado. Asignar distintas tareas a los diferentes estudiantes permite que éstos no sólo aprendan juntos, sino que también se enseñen entre sí.

Una Educación por el Arte

La "Educación por el Arte" enfoca el desarrollo de la capacidad creadora y la potencialidad del ser humano. Para ello es preciso, en primer lugar, ofrecer a los estudiantes la oportunidad de conocer y experimentar los diferentes lenguajes artísticos, desarrollando la sensibilidad de apreciación en la producción propia y ajena.

Tanto el arte como la educación no pueden concebirse fuera de los parámetros de la creatividad; ésta se encuentra implícita en ellos. El Proyecto Educativo de la escuela incorpora la creatividad y el arte como dimensión pedagógica y didáctica en los escenarios de formación, de tal forma que el talento, el saber y la cultura, se relacionan y dinamizan en armonía, a partir de una educación creativa en función de la transformación social y el desarrollo humano en nuestro país.

La escuela propone **“la creatividad y el arte, como eje conductor del quehacer educativo”**, que consolida y teje un modelo integral pedagógico desde los ambientes psicosocial, didáctico y físico, de manera que atiendan el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de pensamiento, la construcción y apropiación del conocimiento, particularmente la capacidad de solución creativa de retos y la divergente de logro, considerando la formación de agentes educativos transformadores, configuradores de sus propios mundos y destinos.

La incorporación de la creatividad y el arte en la función formativa de la escuela, busca fortalecer el desarrollo de los niños/as a través de la reafirmación de su ser y el encuentro con sus pares, utilizando la reflexión metacognitiva, el diálogo intersubjetivo, la convivencia y la comunicación. La creatividad y el arte, producen entonces un efecto “Bola de Nieve”, el que con su dinámica generadora de ideas y desarrollo, propicia nuevas alternativas y elaboraciones.

El objetivo de “Educar por el Arte” es acercar a los estudiantes a los valores estéticos, estimulando su creatividad para que con una “nueva mirada” puedan

resolver situaciones que les plantea la producción artística, y afianzar el autoconocimiento y la autoestima, tanto como el respeto por el otro.

Si afirmamos que “el arte es expresión del espíritu humano” y que “todos somos creativos”, podemos afirmar que “el arte es constructor de ideas”. Desde ese punto de vista, el/la docente de esta unidad educativa debe permitir que el arte invada literalmente el aula de clases para sumergir a los niños/as en el mundo de los conocimientos, desde donde reforzará sus bases gracias a la libertad de análisis, síntesis y expresión, permitida sólo por las artes.

El resultado de esta práctica permanente será que los niños/as desarrollarán el ingenio, la comunicación y el interés. Teniendo a su disposición lápices, pinturas, instrumentos musicales, disfraces, y otros, los estudiantes transformarán los pensamientos en mensajes y las ideas en acciones. A través de la expresión de sus ideas, empleando las artes, los niños/as encontrarán nuevas maneras de explorar su mundo y de hacer conexiones importantes con él.

Estas actividades ayudarán a los niños/as a darse cuenta que la comunicación creativa involucra un sinnúmero de campos del saber que pueden adaptarse a sus intereses y habilidades. La intervención del arte como herramienta educativa debe contar con el empleo de las diferentes expresiones artísticas como parte indivisible del proceso de aprendizaje.

Cuando un niño/a toma los lápices, usa una máscara o mete sus manos en arcilla, las hunde en su imaginación. Su mundo interior pasa a ser el dibujo, el personaje interpretado o la arcilla modelada. Así,

cuando juega a cambiar el final de un cuento descubre que en la vida también hay libertad y distintas maneras para modificar lo que parecía un final sin salida.

El proceso enseñanza-aprendizaje se centra en el uso del conocimiento para resolver problemas complejos de la vida real.

Los/as docentes deben establecer interacciones sociales que permitan una construcción colectiva entre él y sus estudiantes; un compromiso interactivo, equidad de género, inclusión cultural y respeto mutuo. El educador/a debe crear un ambiente seguro, utilizando variados escenarios de aprendizaje; apreciar el conocimiento y experiencias pasadas del estudiante como así también establecer roles que permitan la discusión de mesa redonda, un profesor como aprendiz, alumnos que enseñan a sus pares, participantes motivados y estudiantes que eligen.

Todas las asignaturas son presentadas de diferentes modalidades con la finalidad de atender las distintas y personales formas de aprender. La evaluación de los aprendizajes debe considerar las múltiples formas de expresar el conocimiento.

El rescate de la identidad nacional es uno de los énfasis definidos por la comunidad escolar. Las experiencias surgen a partir de interrogantes como:

¿Cuánto sabemos de nuestra identidad y de qué manera enfrentamos la globalización sin perder la propia?

¿Cómo enfrentamos la recepción de mensajes foráneos (valores, estilos de vida y modelos de conducta) que no tienen relación con nuestra manera de ser?

¿Cómo podemos preservar nuestra propia identidad?

En este contexto los/as docentes de la Escuela de Cultura y Difusión Artística han creado un sector de aprendizaje orientado básicamente a desarrollar en los estudiantes el conocimiento y valoración por las culturas indígenas chilenas tanto precolombinas como actuales, enfatizando el sentido de identidad nacional.

Las siguientes imágenes corresponden a diferentes momentos del ritual de los sueños, actividad inicial de un laboratorio cultural realizado en la Escuela "José Carocca LaFlor" por el Programa Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación (2007).

3. Escuela Básica "Araucarias de Chile". Conchalí-Santiago

Esta escuela está focalizada hacia aquellos alumnos/as básicamente privados en lo social, económico, cultural, psicológico y con bajos índices de rendimiento escolar, por lo tanto, se consideran los aspectos pedagógicos paralelamente con lo social. Cuenta con 256 alumnos/as de los cuales 111 niños/as son prioritarios, lo que equivale al 43% de la población escolar.

Uno de los pilares del eje educativo es reposicionar a la escuela dentro de su entorno como parte de la comunidad. Esto implica trabajar en forma conjunta con estamentos extra educacionales tales como el Consultorio, Juntas de Vecinos y Asociaciones Deportivas entre otras.

Visión

Lograr que todos los alumnos/as alcancen aprendizajes de calidad, ayudándolos a descubrir una escala de valores que les facilite alcanzar su plenitud personal.

Educar a los alumnos/as para el pleno desarrollo de sus competencias, respetuosos de los derechos humanos, tolerantes, con una alta autoestima, preocupados del medio ambiente, capaces de crear su propia historia y ser generadores de cambio en una sociedad más solidaria y más justa.

Misión

Ser una escuela de oportunidades, abierta a la diversidad, donde los alumnos/as logren descubrir y desarrollar sus capacidades en las áreas del conocimiento, del deporte, las ciencias, la ecología, la informática y lo cultural. Formar "niños y niñas Solidarios, Humanistas y con un alto Compromiso con su Comunidad", por tanto, deseamos "una escuela que educa para vivir en Comunidad".

Desafíos

En consideración de la Misión, la comunidad educativa determinó colocar en el centro de la reflexión la siguiente interrogante: ¿Cómo enfrentar los problemas de mala conducta, poco respeto, intolerancia, agresividad, aburrimiento, maltrato psicológico y rencillas del barrio que llegan al colegio? Al respecto se resolvió iniciar el proceso de cambio, abordando en primera instancia los problemas de violencia en los recreos.

La comunidad educativa llegó al consenso de que el juego es eminentemente educativo y está ligado a los comportamientos de exploración y curiosidad en la niñez. “A través del juego se prepara al niño para la convivencia democrática, los alumnos aprenden a relacionarse socialmente, se desarrolla el respeto por el otro, la paciencia, el autocontrol, el respeto por el contrincante y la aceptación de las reglas”⁵⁵.

A partir de esta necesidad surgió el proyecto “**Al jugar yo Aprendo a ser Persona**” que se concretó en la implementación de diferentes rincones⁵⁶:

a) Rincón de Ajedrez:

Los niños/as más conflictivos del 2º ciclo comparten con cursos menores. Cabe destacar la actitud de cuidado y honradez en gestos como: la devolución de piezas y que no haya pérdidas significativas de ellas”.

b) Rincón del Arte:

“Realizado por una auxiliar del establecimiento”.

c) Rincón Deportivo:

“Con tenis de mesa, taca-taca, básquetbol, vóleybol y hándbol, a través de competencias intercurros, supervisadas por el profesor de Educación Física y encargado”.

d) Rincón de los Juegos Tradicionales:

“Los alumnos se entretienen con bolitas, trompos, cordeles, palitroques y hula-hula entre otros, supervisado por la paradocente”.

e) Rincón del Ciclismo:

“Realizado por un dirigente social del barrio (una vez a la semana)”.

f) Rincón de las Revistas:

“Supervisado por la Directora y alumnas encargadas del NB2 (alumnas del proyecto de integración)”.

Los niveles de transición participan del Programa “Acciona Parvularia”⁵⁷ que tiene como propósito potenciar el currículum de Educación Parvularia, específicamente el Núcleo de Lenguajes Artísticos, apoyando la labor pedagógica, a través de una propuesta de interacción entre artistas mediadores y las educadoras de párvulos, en los establecimientos subvencionados del país.

En la escuela Araucarias de Chile, este proyecto contó con la participación de dos artistas de las disciplinas de Música y Escultura, quienes, en conjunto con la Educadora de Párvulos, niños/as y familia, investigaron e implementaron el proyecto que permitió fundamentalmente:

- Fortalecer la autoestima y el sentido de identidad propia.
- Desarrollar el pensamiento y la reflexión crítica.
- Favorecer el trabajo en equipo.
- Desarrollar la capacidad de resolver problemas.

Para avalar lo anterior, se entrega una breve documentación acerca de la investigación de la Leyenda del “Copihue” que realizaron los niños/as y sus familias, docentes/artistas, mediadoras, y que finalizó con una obra de teatro en la que actuaron todos los participantes en la investigación. Esta fue representada en el patio de la escuela, frente a la comunidad escolar, familiares e invitados.

A continuación, se presenta el texto de la leyenda⁵⁸:

“Hace muchos años, cuando la tierra de Arauco sólo era habitada por Pehuenches y Mapuches, vivía una hermosa princesa mapuche llamada Hues y, un vigoroso príncipe pehuenche llamado Copi, quienes estaban muy enamorados a pesar de que sus tribus estaban enemistadas a muerte.

El mayor problema era que Copi y Hues estaban enamorados y sólo podían encontrarse en lugares secretos como la laguna, donde escuchaban el correr de las aguas, la brisa, el viento en los árboles y el canto de las aves.

Sin embargo, un día los padres de los enamorados se enteraron y se enfurecieron y ordenaron a sus tribus ir a buscar a los príncipes fugitivos.

Durante la noche huyeron de sus hogares y se encontraron en la laguna para seguir sus propios caminos, pero sus padres al enterarse de este encuentro los siguieron para impedir esta unión.

Copiñel padre de Hues, vio a su hija abrazada del pehuenche y en un acto de ira arrojó sobre él una lanza que le atravesó el corazón. Tras esto el príncipe pehuenche se hundió sobre las aguas de la laguna.

El padre de Copi no se quedó atrás e hizo lo mismo con la princesa. Ambas tribus lloraron por mucho tiempo. Después de un año de recordar a la enamorada pareja, ambas tribus volvieron para recordarlos, durmiendo toda la noche a orillas de la laguna. Al amanecer vieron en el centro de la laguna un suceso inexplicable, desde el fondo del agua surgían dos lanzas entrelazadas y en ellas colgaban dos flores alargadas, una blanca como la nieve y la otra roja como la sangre. Es así como nació nuestra hermosa flor nacional llamada Copihue”.

⁵⁸ Entregado por la Educadora del Nivel de Transición Ingrid Soto Fernández de la Escuela "Araucarias de Chile".

BIBLIOGRAFÍA

1. Borghi, Battista Quinto. 2005. Los Talleres en Educación Infantil. Espacios de crecimiento. Editorial GRAO. España.
2. Concha, Molinari, Olivia. 2010. El párvulo, El sonido y la Música. Editorial Universidad de la Serena. Santiago, Chile.
3. Dewey, John. Art as Experience. Perigee Book, USA, 1980.
4. Di Girolamo, Claudio. Año 2011 Creatividad y escuela. Hacia una escuela comunitaria de enseñanza por el arte. Un aporte a la calidad humana de la educación).
5. Escuela Oakland Gardens PS 203Q. The Center for Arts Education. Educación Artística: ¿Hemos logrado involucrar a los padres y las escuelas? 2003. www.nycnet.edu/OurSchools/Region3/Q203
6. Jimenez, Lucina; Aguirre, Imanol; Pimentel, Lucia G. (Coordinadores) 2009. Educación Artística, cultura y ciudadanía. OEI. Fundación Santillana.
7. Lowenfeld, V. El niño y su arte, editorial Kapelusz, Argentina, 1980.
8. Malaguzzi, Loris. 2001. La educación Infantil en Reggio Emilia. Editorial Octaedro. Barcelona, España.
9. Ministerio de Educación. 2001. Bases Curriculares de la Educación Parvularia.
10. Ministerio de Educación. 2008. Programas Pedagógicos Primer y Segundo Nivel de Transición.
11. Ministerio de Educación. 2012. Bases Curriculares de Artes Visuales y Música.
12. Ministerio de Educación. 2009. Orientaciones para la Implementación de los Programas Pedagógicos de los Niveles de Transición.
13. Read, Sir Herbert. La redención del robot.
14. Romo, López, Verónica. 2000. El desarrollo Artístico en la Infancia: Su evolución e Implicancias. Documentos de Estudio N ° 43. Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez. Dirección de Investigación y Extensión. Santiago - Chile.
15. Simonstein, F. Selma; Romo Verónica; Sarmiento Rafael; Flores, Gabriel. 1999. Orientaciones en el área del Arte y la Expresión para el Segundo Nivel de Transición. Universidad Central. Escuela de Ciencias de la Educación.
16. Torres, Jurjo. "Globalización e interdisciplinabilidad: el currículo integrado. 2000. Morata.
17. The Center For Arts Education. Escuela Oakland Gardens PS 203Q. 2003. Educación Artística: ¿Hemos logrado involucrar a los padres y las escuelas?
18. Zabalza, Miguel. A. 1996. Calidad en la Educación Infantil. Editorial Narcea.

SITIOGRAFÍA

1. Pradena, Yasna. Teatro y Artes. <http://yasnapradena.blogspot.com/2011/11/bienvenidos-al-circo.html>
2. Diccionario de Arte. <http://es.thefreedictionary.com/creatividad>
3. Educación por el Arte: <http://www.educartechile.cl/articulos/articulo6.htm>
4. Comisión I: Alternativas para superar la fragmentación curricular en la educación secundaria a partir de la formación de los docentes. Laura Fumagalli http://www.oei.es/docentes/articulos/alternativas_superar_fragmentacion_curricular_educacion_secundaria_fumagalli.pdf
5. Hoyuelos, A. 2007. Documentación como narración y argumentación. Aula Infantil. (Versión electrónica). Revista Aula Infantil 39. Obtenido el septiembre 2012. <http://www.grao.com/revistas/aula-infantil/039-la-documentacion/documentacion-como-narracion-y-argumentacion>

Orientaciones Pedagógicas
para implementar

Lenguajes Artísticos

en la Escuela

Ministerio de
Educación

Gobierno de Chile

"Noche estrellada"

de Vincent Willen van Gogh

Lámina
1

Lámina
2

Lámina
3

Lámina
4

Lámina
5

Lámina
6

Lámina
7

Lámina
8

Lámina
9

Lámina
10

Vincent van Gogh

Pintor holandés (1853-1890), representante del posimpresionismo¹. Su obra se caracteriza por expresar las emociones y tensiones humanas. Pintó 900 cuadros (entre ellos 27 autorretratos), además de dibujos, grabados y acuarelas.

Tuvo un carácter inestable y a veces irritable, renovó con su pintura el arte de su época y, sin embargo, durante su vida no contó con el reconocimiento de su talento.

Este paisaje nocturno fue realizado por él, en el año 1889 durante su reclusión en el sanatorio de Saint-Rémy (Provenza), donde van Gogh fue ingresado por sus ataques de epilepsia, un año antes de que se suicidara. No fue pintado al aire libre, sino desde la habitación del sanatorio, donde sólo podía ver el cielo a través de una pequeña ventana.

En esta obra el pintor muestra el contraste entre la claridad y movimiento del cielo, y la quietud y oscuridad del pueblo; se podría interpretar que en esos momentos van Gogh imagina la noche como un estallido en el que la naturaleza despliega su energía y luz. Los colores llamativos y las líneas en espirales de la luna y las estrellas dan movimiento a su obra. En el costado izquierdo se eleva un gran ciprés y la larga aguja de la torre de la iglesia. Se observa una conexión entre las formas representadas con el estado de ánimo del artista dado que los colores no corresponden a la realidad, pero sí a sus emociones.

Sugerencias de preguntas para conversar con los niños/as:

- ¿Qué es lo que más les gusta y por qué?
- ¿Qué les llama la atención de esta obra?
- ¿Dónde creen que estaba el pintor al momento de realizar la obra?
- ¿Qué colores prevalecen?
- ¿Cómo y con qué colores pintarían su noche estrellada?

¹ Término histórico - artístico que se aplica a los estilos pictóricos de fines del siglo XIX y principios del XX posterior al impresionismo. Sus obras se caracterizan por el uso de colores vivos, aplicación compacta de pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real que expresan emociones.

"La Zamacueca"

de Manuel Antonio Caro

Lámina
1

Lámina
2

Lámina
3

Lámina
4

Lámina
5

Lámina
6

Lámina
7

Lámina
8

Lámina
9

Lámina
10

Manuel Antonio Caro

El pintor chileno Manuel Antonio Caro, costumbrista², nace en Ancud el año 1835 y muere en la misma ciudad, en 1903.

Fue de familia acomodada y se dedicó inicialmente al comercio. Sin embargo, luego de una enfermedad que lo postró, descubrió su veta artística.

Estudió en la Escuela Imperial de Bellas Artes en París, con lo que se convirtió en el primer chileno en ingresar a esta prestigiosa institución. Regresó a Chile luego de siete años. Tiene pocas obras y es considerado uno de los primeros pintores que dio importancia a las temáticas con raíces nacionales, representando hechos históricos y populares.

La gran mayoría de sus pinturas fueron realizadas al óleo y los temas fueron de carácter costumbrista como: escenas populares chilenas, retratos de importantes personajes históricos (militares, sacerdotes, hombre y damas de sociedad).

Recibió la Medalla de Oro en la Exposición del Mercado Central por su obra "La Zamacueca".

Sugerencias de preguntas para conversar con los niños/as:

- ¿Qué es lo que más les gusta y por qué?
- ¿Observan diferencias y/o semejanzas de la forma de celebrar y de bailar de esa época con la actualidad?
- ¿Qué personajes les llaman la atención en esta obra?
- ¿Qué elementos les llaman la atención?
- ¿Qué colores prevalecen?

² Es una tendencia o movimiento artístico que se caracteriza porque las obras muestran y expresan los usos y costumbres de la sociedad en diferentes épocas.

"Verano"

de Giuseppe Archimboldo

Lámina
1

Lámina
2

Lámina
3

Lámina
4

Lámina
5

Lámina
6

Lámina
7

Lámina
8

Lámina
9

Lámina
10

Giuseppe Archimboldo

Pintor italiano de la época renacentista (1527-1593). Se caracterizó por su gran imaginación para crear una diversidad de efectos visuales. Es el creador de un tipo de retrato en que el rostro estaba construido por agrupaciones de flores, frutas, plantas, animales u objetos. Estos elementos eran colocados de tal manera que en su conjunto tenían semejanza con el sujeto retratado.

El rasgo principal de su obra es que a la distancia adecuada el observador puede reconocer un rostro humano. Utiliza colores vivos como rojos, amarillos y verdes sobre un fondo oscuro.

Con este mismo estilo pintó las cuatro estaciones del año: Primavera, Verano, Otoño e Invierno (1573).

Fue diseñador de varios de los vitrales de la Catedral de Milán. Además estudió grabado con Leonardo da Vinci.

Sugerencias de preguntas para conversar con los niños/as:

- ¿Qué es lo que más les gusta y por qué?
- ¿Qué nombre le colocarían a esta obra? ¿Por qué?
- ¿Qué les llama la atención?
- ¿Qué colores prevalecen?
- ¿Qué elementos logran distinguir en la lámina?

"La Cazuela"

de Carlos Maturana Piña (Bororo)

Lámina
1

Lámina
2

Lámina
3

Lámina
4

Lámina
5

Lámina
6

Lámina
7

Lámina
8

Lámina
9

Lámina
10

Carlos Maturana (Bororo)

Pintor chileno (1953), perteneciente al neo expresionismo³. Desde muy pequeño se interesó por la pintura y el dibujo. Ingresó a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, egresando de Licenciado en Artes Visuales. Cuenta con reconocimiento e innumerables premios a nivel nacional e internacional.

Entre sus características está la gran cercanía y empatía con las creaciones infantiles, rasgo que se expresa en sus obras. Los temas de sus pinturas comprenden aspectos cotidianos como la naturaleza, familia, personajes u objetos. Su técnica se caracteriza por manchas y chorreos de pintura de variados colores y por sus contrastes entre los tonos oscuros y los colores fuertes y alegres.

Sugerencias de preguntas para conversar con los niños/as:

- ¿Por qué creen que Bororo hizo esta pintura?
- ¿Qué ingredientes tiene esta cazuela?
- ¿Qué colores prevalecen?
- ¿Qué alimentos logran distinguir?

³ Movimiento pictórico surgido a fines de los años setenta y principios de los años ochenta en Alemania. Se caracteriza por su temática, la forma en que son tratados, y el uso de imágenes reconocibles. Son obras de gran tamaño que presentan una gran gama cromática.

"Domingo"

de Bruna Truffa

Lámina
1

Lámina
2

Lámina
3

Lámina
4

Lámina
5

Lámina
6

Lámina
7

Lámina
8

Lámina
9

Lámina
10

Bruna Truffa

Artista Visual chilena (1963), utiliza óleo y acrílico sobre tela, y sobre ésta hace montajes tridimensionales con objetos artesanales de diferentes materiales y texturas como bordados, elementos de carpintería, metales o cerámica, los que quedan incorporados en varias de sus obras convirtiéndolas en producciones tridimensionales.

Sus temáticas son tan cotidianas como, por ejemplo, el pizarrón escolar, los carteles de la locomoción colectiva, la caja de fósforos, dejando entrever en toda su obra una mirada crítica sobre la sociedad.

Las obras "Domingo" pertenecen a la serie "Peregrinaje" de 32 pinturas (2005) que corresponde a un calendario, que describe los 32 días de la vida del personaje representado. La autora dice respecto de su obra: "De lunes a viernes la señora camina, por diversos parajes rescatados de fragmentos del paisaje de nuestro país y con citas directas a la pintura chilena. Entonces, los días sábado y domingo, la señora descansa o duerme, se muestra en esta posición del cuerpo doblado haciendo así una analogía entre la señora y una muñeca a cuerda y también con una "ama" de casa que sin opción trabaja de lunes a viernes, sin tregua, haciéndose cargo de todo en su vida y la de su familia, por ello el delantal de cocina, que no se saca, a pesar de que los parajes por donde pasea hacen referencia a un exterior, lugar donde el delantal de cocina no es usado".

Sugerencias de preguntas para conversar con los niños/as:

- ¿Por qué creen que la autora le puso este nombre a su obra?
- ¿Por qué tiene esa postura?
- ¿Cómo creen que se siente esa mujer?
- ¿Para qué le sirve lo que tiene en su espalda?
- ¿Qué colores prevalecen?

"Mujer paseando en un bosque"

de Henri Julien Félix Rousseau

Lámina
1

Lámina
2

Lámina
3

Lámina
4

Lámina
5

Lámina
6

Lámina
7

Lámina
8

Lámina
9

Lámina
10

Henri Julien Félix Rousseau

Pintor francés (1844-1910), máximo exponente del arte naïf⁴.

Se dedica por completo a la pintura recién a los 49 años, luego de haber trabajado en varios oficios. Nunca pudo viajar fuera de Francia, por tanto, su inspiración provenía de la imaginación, libros, tarjetas postales y sus constantes visitas al jardín botánico de París donde le gustaba observar las plantas exóticas en los invernaderos para pintar sus grandes selvas.

Sus obras se caracterizan por el tono poético e ingenuo de su temática. Usaba colores brillantes, contrastados y con perspectiva, se inspiraba en el arte infantil espontáneo y ajeno a técnicas académicas.

En su temática prevalecen elementos propios de la selva como árboles, hojas, frutos grandes de variadas tonalidades de verde y diferentes animales salvajes.

“Mujer paseando en un bosque” es una obra que surge de un sueño del pintor que lo convierte en uno de los precursores del surrealismo⁵.

Sugerencias de preguntas para conversar con los niños/as:

- ¿Qué les llama la atención de esta obra?
- ¿Por qué creen que la mujer está en este lugar?
- ¿Qué historia contarían a partir de esta lámina?
- ¿Han visto un lugar similar? ¿Dónde?
- ¿Qué colores prevalecen?
- ¿Cómo se ve la mujer en comparación con el bosque?

⁴ Concepto que proviene del francés que significa “ingenuo”, se refiere a la corriente artística que se caracteriza por la ingenuidad y espontaneidad de los artistas.

⁵ Movimiento pictórico que surge del inconsciente, casi como un acto mágico.

"EL CLAVECÍN"

de Claudio di Girólamo

Lámina 1

Lámina 2

Lámina 3

Lámina 4

Lámina 5

Lámina 6

Lámina 7

Lámina 8

Lámina 9

Lámina 10

Claudio di Girólamo

Pintor muralista ítalo-chileno (1929) cuya trayectoria artística comenzó a los 19 años en Chile. Estudió arquitectura y escenografía en la Academia di Belle Arti en la Universidad de Roma. Su actividad artística ha abarcado además el arte dramático, como escenógrafo y director de teatro, y el cine, como realizador.

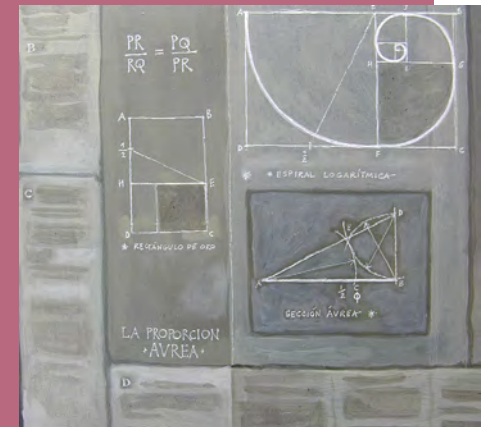
Su obra cuenta con diversas pinturas religiosas, murales para iglesias y edificios públicos, tanto en Santiago como en diferentes regiones del país. Diseñador del galardón “La Gaviota de Plata” con la que se premia a los ganadores del Festival de la Canción de Viña del Mar.

Su arte es esencialmente figurativo⁶ y el compromiso social de su obra se refleja especialmente en sus expresiones de arte público que evidencian su preocupación por acercar el arte y la cultura a la comunidad.

Esta lámina pertenece a un período de su creación pictórica que se caracteriza por un realismo estilizado y por temas referidos a las proporciones armónicas, tanto geométricas como matemáticas de la realidad (proporción áurea), no solo en lo visual sino también en la música.

Sugerencias de preguntas para conversar con los niños/as:

- ¿Qué nombre le darían a esta obra?
- ¿Qué expresión ven en la cara de la mujer?
- Si pudieran hacerle una pregunta ¿Cuál sería?
- ¿De qué podrían tratar los libros que tiene sobre el piano?
- ¿Qué otras cosas les llaman la atención de esta pintura?
- ¿Qué sensación les provoca el paisaje que se ve por la ventana?

⁶ Por arte figurativo se entiende aquellas obras en la que se reconoce la realidad representada (naturaleza, figuras humanas, paisajes y objetos).

"Caballo"

de Juan Egenau

Lámina
1

Lámina
2

Lámina
3

Lámina
4

Lámina
5

Lámina
6

Lámina
7

Lámina
8

Lámina
9

Lámina
10

Juan Egenau

Escultor chileno (1927-1987).

Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile.

La mayoría de sus obras escultóricas están realizadas generalmente en aluminio y bronce y suelen representar figuras (torsos, cabezas y caballos) contenidas y encerradas con corazas y cerraduras, todos ellos elementos distintivos de su obra. También trabajó con otros metales como el cobre y el hierro.

En sus trabajos demuestra una gran calidad artesanal derivada de sus estudios de orfebrería que se expresa en los detalles de las cerraduras, de los remaches de las corazas y de la prolijidad en el trabajo del material.

Sugerencias de preguntas para conversar con los niños/as:

- ¿Qué les llama la atención de esta obra?
- ¿De qué creen que está hecha?
- ¿Cómo se llama a las personas que hacen este tipo de obra?
- ¿Qué otras cosas te llaman la atención de esta escultura?

"Caracoles"

Fotografía

Lámina
1

Lámina
2

Lámina
3

Lámina
4

Lámina
5

Lámina
6

Lámina
7

Lámina
8

Lámina
9

Lámina
10

“Caracoles”⁷

El espiral es una forma geométrica que evoca la evolución de una fuerza, es continuidad, desarrollo y rotación, simboliza el proceso de crecimiento de la matriz de la fertilidad, de la fuerza femenina, el cambio continuo y la evolución del universo.

Su forma está presente constantemente en el universo desde el espacio sideral hasta las expresiones más pequeñas de la naturaleza como los caracoles representados en esta lámina.

Su característica principal es la llamativa y hermosa concha protectora, un perfecto espiral que se construye a partir del carbonato de calcio, siguiendo una curva que rota en torno a un eje y aumenta en progresión geométrica.

Los caracoles pertenecen a la familia de los gasterópodos, se desplazan lentamente, empleando y alternando contracciones y elongaciones de su cuerpo, acompañadas por una producción de mucus (sustancia viscosa de origen biológico) que les ayuda a reducir la fricción y que, además, contribuye como antiséptico para las heridas que sufren al desplazarse. Su alimentación es vegetariana.

Sugerencias de preguntas para conversar con los niños/as:

- ¿Qué les llama la atención de esta lámina?
- ¿Podrían seguir con su dedo el espiral de la concha del caracol?
- ¿Podrían representar corporalmente el desplazamiento del caracol?
- ¿Dónde han visto una forma similar?

⁷ www.soychile.cl/Antofagasta/Tecnologia/2012/08/01/109032/Telescopio-de-la-ESO-capta-una-galaxia-que-albergo-varias-explosiones-de-supernovas.aspx

"Galaxia Espiral" 18

Fotografía

Lámina
1

Lámina
2

Lámina
3

Lámina
4

Lámina
5

Lámina
6

Lámina
7

Lámina
8

Lámina
9

Lámina
10

Galaxia Espiral⁸

La lámina muestra una de las formaciones geométricas más perfectas del Universo. La imagen de esta galaxia⁸ espiral permite apreciar claramente su movimiento giratorio y los rasgos azulados que aparecen en sus brazos luminosos que indican la presencia de nuevas estrellas nacidas de las nubes interestelares. Se encuentra a 60 millones de años luz del planeta Tierra, en la constelación de Eridanus (El Río). Esta imagen es la más precisa obtenida hasta hoy.

Sugerencias de preguntas para conversar con los niños/as:

- ¿Qué les llama la atención de esta lámina?
- ¿Qué otros objetos que conocen les recuerdan esta forma espiral?
- ¿Podrían expresar con el cuerpo el movimiento en espiral?
- ¿Encuentran alguna semejanza con un tornillo?
- ¿Qué colores reconocen en esta lámina?

⁸ Una galaxia es un conjunto de estrellas, planetas, nubes de gas, materia oscura, polvo cósmico, unidos gravitacionalmente.