

DATOS

NOMBRE

ESCUELA

Conversemos: Cuaderno Docente N° 5

Coordinación Escuela

División de Educación General
Ministerio de Educación
República de Chile

Edición

Unidad de Educación Artística - Mineduc

Impresión

Mallea Impresores Ltda.

Octubre–Noviembre 2015

Edición Impresa para ser distribuida por el MINEDUC a Escuelas Básicas.

Distribución Gratuita

PRESENTACIÓN

La Reforma Educacional en curso busca de manera central que niñas, niños y jóvenes accedan a una educación pública gratuita y de calidad, como un derecho garantizado. Esto implica un proceso de mejoramiento educativo integral, en el que las comunidades educativas reflexionen participativamente sobre los cambios que es necesario implementar en los establecimientos y en las aulas para avanzar en calidad e inclusión.

En este contexto, el Ministerio de Educación, a través de diversos recursos y acciones, se ha propuesto intencionar un proceso de diálogo pedagógico a partir del currículum y su implementación para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan cada día en las aulas.

El Cuaderno Conversemos se entregará a cada educadora, educador y docente, de manera de ir conformando una creciente biblioteca personal que pone a disposición un conjunto de artículos en los que se abordan temas centrales, estrategias y experiencias, a partir de los cuales es posible revisar las propias prácticas en instancias periódicas de encuentro en la escuela, facilitando así compartirlas y enriquecerlas.

Cada uno de estos Cuadernos intencionará diferentes temas curriculares. El tema de este número es el importante rol de la educación artística en los aprendizajes en general y para una educación integral, de calidad, que favorezca el desarrollo pleno de niñas y niños durante su trayectoria escolar.

Sin duda, los lenguajes artísticos cumplen un rol vital en el desarrollo personal, en la comunicación a otros de los pensamientos sentimientos y experiencias y en la construcción misma de la sociedad humana. Los diferentes lenguajes artísticos, la música que proviene de los instrumentos tradicionales y no tradicionales, la potencia expresiva del canto humano, cumplen un papel muy importante en el desarrollo de la afectividad y las emociones. El arte tiene el poder de conectar los sentimientos, las emociones y los afectos humanos, elementos centrales para el desarrollo armónico de niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Los avances en el campo de las neurociencias señalan con claridad que la adquisición de conocimientos, la racionalidad, los procesos de pensamiento, están ligados de manera profunda a la afectividad y a las emociones. La incorporación temprana del arte en la escuela, en todas sus manifestaciones, facilita mejores aprendizajes, desarrolla las capacidades de interpretar fenómenos externos e internos, de entender el mundo en que vivimos en relación con otros seres humanos, en sus dimensiones individuales y sociales.

La reflexión activa y crítica sobre expresiones artísticas variadas debe traducirse en acciones concretas que puedan ser incorporadas en los Planes de Mejoramiento Educativo (PME), de manera de asegurar que los procesos de enseñanza y aprendizaje estén vinculados a la presencia activa del arte en la creación, la expresión, la imaginación, la representación, la interpretación y la comprensión, en el hacer del conjunto de las asignaturas y en todos los niveles educativos.

ADRIANA DELPIANO PUELMA
Ministra de Educación

ÍNDICE

MARCO INTRODUCTORIO

APOORTE PEDAGÓGICO DE LAS ARTES PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD	3
--	---

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

ARTES VISUALES: MURALISMO MEXICANO	11
ARTES VISUALES: ARTE OBJETUAL	14
MÚSICA: EXPERIMENTANDO CON INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN	17
MÚSICA: SONORIZANDO MITOS: TREG TREG Y CAI CAI VILŪ	20

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

LA MÚSICA Y LAS ARTES: UN APOORTE A LA EDUCACIÓN	22
---	----

TEMAS / TALLERES

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EL GOCE DE APRENDER	25
IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA	31
CONVERSANDO CON MARIO URLASS	36
SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA	39
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN EN ARTES VISUALES	42

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

RESEÑA DE LIBROS	46
RECURSOS WEB SUGERIDOS	50

APORTE PEDAGÓGICO DE LAS ARTES PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

COORDINACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA / **DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL**

La evidencia internacional señala que el impacto de la participación de las y los estudiantes en actividades artísticas puede influir directamente en distintos aspectos formativos del sujeto como el autoconcepto, la creatividad y el rendimiento académico. Además, el acercamiento del lenguaje de las disciplinas artísticas a los niños y niñas potencia el desarrollo de competencias psicosociales, y el fomento de la sensibilización, de la experimentación y de la creatividad favorecen la comunicación y la expresividad, lo que se refleja en las relaciones interpersonales¹.

En este sentido, las artes constituyen uno de los componentes básicos para una educación de calidad e integral para el desarrollo pleno de los individuos. Podemos decir que la educación artística es un derecho universal, tal como lo plantea UNESCO en su Hoja de Ruta para la Educación Artística: ***“Las declaraciones y convenciones internacionales tienen como objetivo garantizar a niños y adultos su derecho a la educación y a gozar de oportunidades para un desarrollo pleno y armonioso, así como su participación en la vida artística y cultural. El cumplimiento de estos derechos es el principal argumento a favor de convertir a la educación artística en una parte importante e incluso obligatoria del programa educativo en los distintos países”².***

A continuación, se describen los aportes pedagógicos de las dos asignaturas de artes presentes en el currículum obligatorio de Chile: Artes Visuales y Música.

1. Seidel, 1999; Catteral et al., 1999 en Estudio Piloto de Medición de Impacto al Cuarto Período de Implementación del Programa de Fomento de la Creatividad en la Jornada Escolar Completa, 2011.

2. UNESCO (2006) Hoja de Ruta para la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: Construir capacidades creativas para el siglo XXI.

ARTES VISUALES

La asignatura de Artes Visuales permite al estudiante comunicar y comprender lo que piensa y siente sobre sí mismo. En sus diversas formas el arte siempre ha estado presente en el devenir de la humanidad, como un reflejo de su realidad, de sus creencias, de su imaginación, y como un vehículo para su necesidad de creación y trascendencia.

El arte es una forma poderosa y de carácter único, que el ser humano posee para expresar y comunicar sus ideas, emociones, pensamientos. También permite comprender lo que piensa y siente sobre sí mismo y sobre la humanidad.

A través del arte podemos conocer y apreciar los temas universales, que a lo largo de la historia han ocupado la atención de hombres y mujeres y que trascienden las diferencias culturales y temporales. En sus diversas formas, el arte siempre ha estado presente en el devenir de la humanidad, como un reflejo de su realidad, de sus creencias, de su imaginación y como un vehículo para comunicar su necesidad de creación y trascendencia. De este modo, el arte proporciona numerosos testimonios y evidencias de la historia de la humanidad, los que pueden ser reconocidos y analizados, y reflejan tanto lo que es propio y único de un individuo, como lo que es común a todas las personas.

La educación en las Artes Visuales tiene un papel de gran relevancia en la etapa de la enseñanza básica, pues se espera que mediante ella los estudiantes se inicien en la comprensión de este legado de la humanidad y que, al apreciarlo, enriquezcan sus posibilidades de imaginar, simbolizar y crear. Para ampliar la comprensión de la realidad humana y enriquecer las facultades imaginativas y simbólicas de niñas, niños y jóvenes, la educación en Artes Visuales se centra, por una parte, en el conocimiento y apreciación de distintas manifestaciones artísticas, tanto del pasado como del presente, y por otra, en el desarrollo de la capacidad creativa y expresiva de los estudiantes por medio del lenguaje visual. Desarrollar las facultades de expresión, creación y apreciación les permitirá participar como espectadores activos en la generación y la valoración de la cultura.

Las Artes Visuales utilizan un lenguaje propio, constituido por diversos elementos y conceptos que se requiere comprender y aplicar tanto en la expresión y la creación visual, como en la apreciación y la respuesta a la obra artística. La educación en Artes Visuales pretende que las y los estudiantes comprendan y se apropien de un lenguaje que les proporciona un medio de expresar su interioridad, y los capacita para apreciar las dimensiones estéticas de su entorno. En este sentido, se entiende el arte como conocimiento, porque amplía y desarrolla la mente del artista y del observador. Tanto al observar como al crear una obra de arte, ampliamos la comprensión de la realidad y enriquecemos las facultades creativas, imaginativas y simbólicas.

Los objetivos de la asignatura se orientan a que niñas y niños desarrollen la sensibilidad y las capacidades de reflexión y pensamiento crítico, lo que les permitirá obtener el mayor provecho de la experiencia artística, aprender a expresarse y a crear utilizando los elementos del lenguaje de las artes visuales, y a valorar las manifestaciones artísticas de diversas épocas, reconociéndolas como parte de su legado y de su identidad personal.

La asignatura de Artes Visuales es un espacio muy favorable para establecer relaciones con los otros lenguajes y medios de expresión artística (musical, corporal, dramático y literario). Para estudiantes de los primeros niveles, la integración de los métodos y formas de expresión artísticos resulta un acto casi natural, que debe aprovecharse como fuente de motivación y creatividad. Tanto para la inspiración y la exploración de sus propias ideas y sentimientos como para el enriquecimiento

del manejo de procedimientos técnicos, la integración entre distintos lenguajes es una actividad fundamental y constructiva, que potenciará sus creaciones y les permitirá explorar sus gustos y preferencias.

Se estructura en torno a dos ejes, presentes en todos los niveles y que reflejan las perspectivas mencionadas. Estos ejes están constituidos por las Habilidades fundamentales de las Artes Visuales, y enfocados a promover el pensamiento creativo (Expresar y crear visualmente) y crítico (Apreciar y responder frente al arte). El trabajo con cada uno de ellos y su interrelación entregarán a las y los estudiantes una formación más amplia y completa en Artes Visuales.

Expresar y crear visualmente:

Cada estudiante tiene un potencial expresivo y creativo. La asignatura de Artes Visuales promueve que descubran, desarrollen y cultiven ese potencial, para plasmarlo en un trabajo de arte y así comunicarlo a otros. Se espera que en este proceso integren las emociones, la imaginación, los recuerdos, las experiencias, el conocimiento y las técnicas para que logren transmitir una parte de su propio ser.

En los primeros niveles, la exploración y la experimentación libre darán la oportunidad para que niñas y niños se familiaricen de manera intuitiva con los materiales, las herramientas, las técnicas y los formatos propios de las artes visuales. En la medida en que los estudiantes vayan experimentando, irán haciendo suyo un repertorio cada vez más amplio de recursos para expresarse y crear, avanzando a creaciones más intencionadas. Asimismo, a lo largo de este proceso se espera que el alumnado incorpore elementos y conceptos del lenguaje visual que enriquezcan sus creaciones y su percepción del arte en general.

La creación en Artes Visuales implica el dominio creciente de herramientas, materiales y procedimientos, que aporten de manera conjunta a un propósito expresivo. Este eje procura potenciar la generación de ideas, la expresión y la creación personal en diálogo con el manejo del conjunto de apoyos. Si bien se espera que todos los estudiantes logren un buen dominio de estos apoyos, orientados hacia el logro de mayores y mejores posibilidades de expresión, se considera que son un medio para la expresión de las ideas y de la interioridad de niñas y niños.

Respecto del proceso creativo, se propone un modelo flexible, centrado en la generación de ideas personales y en la retroalimentación constante que realice cada docente, así como entre estudiantes, a medida que van realizando los trabajos en esta asignatura. Sin duda, la creación artística es un proceso complejo que implica no solo generar ideas, sino también planificar un proceso y concretarlo en un producto, trabajo de arte u objeto de diseño, entre otros.

Apreciar y responder frente al arte:

En este eje, se espera que niñas y niños 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. En este proceso deben incorporarse gradualmente elementos del lenguaje artístico visual, los que servirán como criterio de análisis necesarios para responder frente a la obra.

La habilidad de apreciación estética se relaciona de manera directa con el proceso de creación propuesto en el eje anterior, pues ambos se enriquecen mutuamente por medio de la revisión, la evaluación y la reformulación de propuestas creativas personales. En la educación básica cobra especial relieve orientar la capacidad de percepción innata de las y los estudiantes hacia un desarrollo de la sensibilidad estética respecto del entorno en general y de las obras de arte en particular, así

como también aprovechar el juego y las experiencias lúdicas como formas de experimentación y apreciación enriquecedoras.

En los primeros niveles de aprendizaje, la apreciación estética es espontánea y libre, orientada principalmente al disfrute del contacto con la obra o el trabajo de arte. A medida que observen y perciban una amplia variedad de obras y manejen más elementos del lenguaje visual, se espera que elaboren interpretaciones y respuestas más fundamentadas, que incluyan juicios críticos y reflexiones en torno a obras de autores reconocidos y sus propias creaciones.

Para lograr los propósitos descritos, las y los estudiantes deberán conocer manifestaciones artísticas adecuadas a la edad, de variadas épocas, lugares y culturas, junto a prácticas artísticas contemporáneas, aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información. Del conocimiento de los grandes movimientos, estilos y artistas, y la apreciación de variadas obras, los estudiantes podrán obtener fuentes de inspiración para sus expresiones artísticas y descubrir caminos divergentes para abordar sus propios procesos creativos. Estos conocimientos permiten ampliar la selección y el tratamiento de los diversos temas, el uso de los diferentes elementos del lenguaje visual o la elección de materiales de acuerdo a sus propósitos.

En este eje adquiere especial relevancia la apreciación del patrimonio cultural artístico-visual local. El arte local, como expresión de la identidad de una comunidad, constituye una excelente oportunidad para que las y los estudiantes pongan en práctica sus aprendizajes en contextos que les sean familiares y significativos. El conocimiento y el análisis del arte local contribuyen a valorarlo y a que niñas y niños desarrollen actitudes de respeto y cuidado por el patrimonio artístico de su localidad.

La mirada de la educación en artes visuales conjuga la expresión y creación artística visual con la apreciación estética y la respuesta personal frente al arte, partiendo de la convicción de que la escuela no tiene por objeto formar artistas, sino personas sensibles estéticamente, que puedan comunicarse, expresarse y crear por medio del lenguaje visual, pero también disfrutar y apreciar como espectadores activos y críticos de las obras artísticas y otros elementos visuales de su entorno.

MÚSICA

La asignatura de Música como experiencia activa es una invitación al desarrollo de la creatividad y la experimentación. Su aporte al área afectiva del estudiante es clave para una formación integral: un estímulo a la fantasía, la imaginación y el sentido lúdico; la exploración y la creatividad.

A lo largo de la historia, la música ha servido al ser humano para plasmar sus ideas, sensaciones y emociones a partir de la combinación de sonidos y silencios. Todas las culturas hacen música, ya que es uno de los modos de crearse una identidad y de trascender; igualmente, es una forma de conocer, caracterizar e identificar los diferentes grupos humanos. Como lenguaje artístico, comprende facultades perceptivas, emocionales y cognitivas, con gran énfasis en la imaginación, la colaboración y la organización. La música existe en la medida en que cada individuo y cada grupo humano participan permanentemente de ella por medio de la escucha, la creación, la interpretación, la difusión, la reflexión y el disfrute.

La música puede ser transmitida, enseñada y aprendida, lo que permite su socialización y goce. De allí surge el fundamento de una educación musical amplia, inclusiva y participativa. Ella se constituye como un área específica del aprendizaje en que se busca conocer, facilitar y promover diversas formas de acercarse e involucrarse con la música como un lenguaje dinámico y generativo,

que permite que todas las personas pueden aportar a ella, de modo que incluye en su ejercicio y aprendizaje a todos los individuos, con sus capacidades y limitaciones de cualquier índole. En este sentido, el trabajo en equipo y la colaboración son habilidades fundamentales que se derivan del quehacer musical en grupo, y son parte de una educación musical integral.

Como experiencia activa, la música es una invitación al desarrollo de la creatividad y la experimentación. Se considera la creación musical como una forma de desarrollar la capacidad de enfrentar desafíos, generar ideas, resolver problemas, tomar decisiones y construir de manera individual y cooperativa. La creación en música implica integrar los conocimientos y las experiencias de cada estudiante con los aprendizajes adquiridos en la asignatura, para consolidarse en una interpretación o en una creación totalmente novedosa.

El aporte de la asignatura al campo afectivo es clave para una formación integral: es un estímulo a la fantasía, al desarrollo de la imaginación y del sentido lúdico, la exploración y la creatividad. Se trata de una instancia privilegiada para estimular la curiosidad, el asombro y la apertura a nuevos aprendizajes. Ofrece también un espacio para trabajar actitudes y habilidades sociales y afectivas, el equilibrio, la serenidad, el desarrollo de sentimientos de confianza básica en el saberse aceptado y protegido. La música es una actividad que proporciona al estudiante logros en su autorrealización y su autoestima y adquiere así un rol significativo en su vida.

La asignatura de Música se estructura en torno a tres ejes, presentes en todos los niveles. Están enfocados en promover la escucha activa (Escuchar y Apremiar), el hacer musical (Interpretar y Crear) y la reflexión a partir del hacer (Reflexionar y Contextualizar). El trabajo con cada eje y su interrelación propiciará la formación de una visión más amplia y completa de la música.

Eje Escuchar y apreciar:

Este eje tiene como meta generar constantes espacios de escucha activa, de manera que las y los estudiantes aprecien los sonidos y la música, y reflexionen sobre ella. En primer lugar implica descubrir los sonidos y las músicas que los rodean, avanzando hacia conocer y analizar aspectos técnicos y expresivos del lenguaje musical, fomentar conexiones personales entre la música y las propias vivencias y emociones; finalmente, permitirá el análisis, la apreciación y la crítica musical. Una escucha activa permitirá que niñas y niños nutran sus opiniones personales y sus creaciones a partir de su respuesta frente a lo escuchado.

Escuchar: Actividad vinculada directamente a los sentidos, se entiende la escucha activa como la actividad de educar la atención, recibir, interpretar y comprender la información que proviene de la audición. Sin embargo, no existe una sola audición, ya que cada persona incorpora sus experiencias y subjetividad frente al estímulo sonoro. En consecuencia, el resultado dependerá de la experiencia y la práctica particular de cada estudiante y constituirá una experiencia distinta para cada uno. Es una actividad central en música y está presente en todas las instancias de la asignatura.

Apremiar: Consiste en estimular la sensibilidad y el goce estético de las y los estudiantes a partir de expresiones y obras musicales. El desarrollo de la apreciación les permitirá comunicar las ideas, sensaciones y emociones que les produce la música que escuchan, con crecientes grados de elaboración, aplicando sus experiencias y conocimientos adquiridos.

Se debe considerar la utilización de todos los medios tecnológicos que hoy permiten enriquecer la audición. El uso de Internet, software educativos y otras herramientas son un medio de aprendizaje y un verdadero aporte al alumno y a la música, pero no son un fin en sí mismo.

Eje Interpretar y crear:

Este eje incorpora toda actividad musical que surge como expresión. En música, la respuesta frente a lo escuchado puede producirse a través de la interpretación o mediante una creación completamente novedosa. Interpretar y crear surgen como los dos componentes fundamentales de este eje.

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. En la educación básica, los juegos musicales tienen un papel importante en el desarrollo de esta habilidad, ya que junto con lograr destrezas motrices necesarias, fomentan la creatividad y la musicalidad, así como habilidades sociales fundamentales tanto para el quehacer musical como para la vida. La interpretación se focalizará hacia una expresión comprensiva, personal y creativa.

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. A partir del juego musical, la experimentación, el conocimiento sistemático de diferentes técnicas, el desarrollo paulatino de ciertas habilidades y la profundización en el lenguaje musical, el alumno podrá enriquecer su trabajo creativo, lo que contribuirá a una mayor motivación hacia su aprendizaje y ampliará sus formas de ver, escuchar y apreciar el mundo musical.

Se propone un modelo flexible del proceso creativo, centrado en la generación de ideas personales y en la retroalimentación constante de docentes y estudiantes. Especialmente en los primeros niveles existen muchas actividades y juegos que abordan algunos de estos aspectos, pero igualmente favorecen el desarrollo de la creatividad. La creación es un proceso complejo, que implica no solo generar ideas, sino planificar un proceso y concretarlo en una propuesta musical.

Eje Reflexionar y contextualizar:

La reflexión es parte integral del crecimiento musical y personal de niñas y niños. Este eje abarca pensar y analizar la actividad musical en el aula y también comprender el fenómeno musical en diferentes lugares y culturas, y el contexto en que se originan. Es fundamental que los estudiantes, mediante el contacto con expresiones musicales, puedan 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.

Reflexionar: La reflexión implica que cada estudiante debe ser capaz de descubrir y comunicar, a la altura de su edad, qué y cómo ha podido aprender de la actividad musical, de sus pares y de sí mismo. Esto le permitirá ampliar su visión del mundo y profundizar en el autoconocimiento y en el desarrollo del pensamiento crítico respecto de sus propias creaciones y audiciones.

Relacionar los elementos y los procedimientos musicales con su propósito expresivo, y la música con otros medios artísticos y con otras áreas de aprendizaje, es también parte fundamental de este eje. Mediante la reflexión, las y los estudiantes descubrirán que actitudes como la atención, el respeto, la tolerancia y la solidaridad permiten un buen desempeño en la escuela y en otras dimensiones de su vida.

Contextualizar: La contextualización se relaciona con el hecho de que las distintas músicas surgen en un entorno geográfico, histórico, social y cultural específico; de ahí la importancia de conocer cómo han formado y afianzado identidades en las diversas latitudes y épocas. Cada estudiante es portador de diversas experiencias musicales, propias de su contexto familiar, social y cultural, y estas experiencias aportarán e influirán en la actividad musical de toda la clase. Poner en común las distintas experiencias tiene como fin desarrollar una actitud de interés y respeto frente a otras manifestaciones musicales y culturales, comenzando desde las de sus pares, la de su comunidad y país, hasta las de otros lugares y tiempos. En consecuencia, es fundamental conocer, estudiar y valorizar las diferentes expresiones musicales locales y regionales, como una forma de acercarse a la reflexión musical desde el propio contexto de los estudiantes.

La asignatura de Música busca relacionar a estudiantes y docentes en términos de la acción y la comprensión musicales, ya que la música existe en la medida de que cada individuo y cada grupo humano participan permanentemente de ella a través de la creación, la interpretación, sus aportes culturales, la difusión, su estudio, la reflexión, la escucha y el disfrute.

El desarrollo de la asignatura debe basarse en la participación de todos, la comprensión y el goce de la música. En la medida que cada estudiante participa de la música, le encontrará un sentido, la podrá comprender y gozar, lo cual redundará en un crecimiento musical significativo.

Conclusión

Por todo lo anterior, el Ministerio de Educación busca responder, desde las asignaturas de Artes Visuales y Música, a los criterios de equidad, inclusión, diversidad y pertinencia para la formación integral de las personas, lo que incluye el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias en todos los ámbitos del conocimiento, incluyendo la Educación en Artes.

Reconociendo el rol del arte en el proceso de formación integral de las personas, y en el marco del Fortalecimiento de la Educación Pública, el Ministerio de Educación está desarrollando el Plan Nacional de Artes en Educación, que contempla diversas acciones para el fortalecimiento de la educación artística, entre las que se establece la adquisición de equipamiento artístico para establecimientos públicos, cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las artes según el currículum vigente.

ARTES VISUALES: MURALISMO MEXICANO¹

EQUIPO ARTES VISUALES / UNIDAD DE CURRÍCULUM Y EDUCACIÓN-MINEDUC

Estrategia didáctica sugerida para cuarto año básico:

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

OA1: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basado en la observación del:

- **entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos como muralismo mexicano, naif y surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo.**

El profesor o profesora rescata los conocimientos previos de los estudiantes acerca del muralismo por medio de preguntas como:

- ¿Han visto alguna vez murales o grafitis en las calles o lugares públicos? ¿Dónde?
- ¿Qué sensaciones (emociones o ideas) les producen estos murales o grafitis?
- ¿Cuáles son los temas tratados en los murales o grafitis?
- ¿Cómo son sus colores (fuertes, apagados, etc.) y formas (reales, inventadas, figurativas, etc.)?
- ¿Se observan líneas de contorno en las figuras?
- ¿Qué opina de estos murales o grafitis?

Observan murales de los muralistas mexicanos Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros y las comentan, guiados por preguntas como:

El hombre en llamas, bóveda del Hospicio Cabañas, 1939. Guadalajara, Jalisco, México

Archivo bajo la licencia Creative Commons Genérica de Atribución/ Compartir-Igual 2.5.

1. Seidel, 1999; Catteral et al., 1999 en Estudio Piloto de Medición de Impacto al Cuarto Período de Implementación del Programa de Fomento de la Creatividad en la Jornada Escolar Completa, 2011.

- ¿Han visto alguna vez murales como estos? ¿Dónde?
- ¿Qué emociones o ideas les producen estas obras?
- ¿Cómo expresan estos muralistas sus sentimientos e ideas?
- ¿Cuáles son los posibles temas tratados en estos murales?
- ¿Qué nos tratan de decir los muralistas en sus obras?
- ¿Quiénes trabajan las figuras de manera más realista y por qué?
- ¿Usan líneas de contorno? ¿Cómo?
- ¿Hay diferencias en el uso del color?
- Si les encargaran un mural para su establecimiento, una plaza u otro espacio, ¿qué temas propondrían?

En grupos de cuatro a cinco estudiantes, comentan los temas propuestos y otros que les interesan, seleccionando uno para desarrollar un mural (deportes, bailes, juegos, otros). Para esto:

- toman fotografías digitales sobre el tema elegido;
- seleccionan al menos tres fotografías que les parecen más atractivas y adecuadas para desarrollar su mural;
- proyectan las fotografías seleccionadas sobre dos pliegos de cartón, con un proyector multimedia, y dibujan las formas principales;
- pintan con ténpera, látex o acrílico, usando diversos herramientas (brocha, rodillos, esponjas y pintura digital, entre otros).

Observaciones al docente:

Clemente Orozco: Mural en la Baker Library, Dartmouth College, Dive Bomber

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Clemente_Orozco

Diego Rivera: El hombre en el cruce de caminos, La vida de los aztecas en el mercado de Tlatelolco

http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera

David Alfaro Siqueiros: El pueblo a la Universidad y la Universidad al pueblo, Mural en San Miguel Allende

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Alfaro_Siqueiros

Taller entre docentes:

Elaboren un listado de procedimientos y temas posibles, para realizar pinturas con relieve en ténpera o látex con sus estudiantes.

ARTES VISUALES: ARTE OBJETUAL¹

EQUIPO ARTES VISUALES / UNIDAD DE CURRÍCULUM Y EDUCACIÓN-MINEDUC

Estrategia didáctica sugerida para sexto año básico:

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

OA4: Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.

Antoni Tàpies,
Pantalones sobre bastidor, 1971

Fundación Antoni Tàpies, Barcelona / Vegap. Fotografía:
Gasull, 2013.

Las y los estudiantes observan obras de pintura objetual de artistas como Antoni Tàpies (español), Francisco Brugnoli, Mónica Bengoa, José Balmes (chilenos), Antonio Berni (argentino) y otros, guiados por su docente con preguntas como:

- ¿Qué diferencias podemos observar entre estas pinturas y las que observamos comúnmente?
- ¿Qué objetos observamos en las obras que han sido pegados y no pintados?
- ¿Por qué los artistas habrán pegado objetos directamente en la obra?
- ¿Qué nos estarán tratando de decir los artistas con estas obras?

El o la docente resume las respuestas.

Los estudiantes comentan acerca de un tema de su interés, el que podrían expresar por medio del arte objetual; seleccionan uno y realizan bocetos, pensando en objetos que podrían incorporar a su obra. Para esto:

¹. El arte objetual utiliza objetos de uso común proveniente de las más diversas funciones, incorporándolo a las producciones artísticas como parte de la obra.

- Presentan sus bocetos y los comentan, usando criterios de relación entre tema, materiales y propósitos expresivos.
- Mejoran sus bocetos.
- Recolectan los objetos seleccionados para incluir en su trabajo y realizan su pintura objetual, usando los objetos seleccionados y otros materiales como pinturas, lápices pastel, carboncillo y otros.

Explican cómo usaron los elementos de lenguaje visual y materiales en su trabajo de arte para transmitir sus ideas, respondiendo preguntas como:

- ¿Por qué seleccionaron esos materiales?
- ¿Por qué usé o usamos esas texturas?
- ¿Por qué usé esas formas?

Observaciones al docente:

Antoni Tàpies: Sèrie de monotips, 1974 y Zoom

<http://www.fundaciotapies.org>

Francisco Brugnoli: Siempre gana público y No se confíe

<http://www.portaldearte.cl/portal/2011/01/18/biografiafrancisco-brugnoli/>

Mónica Bengoa: Varias obras sin título

<http://www.mavi.cl/?p=78238>

José Balmes: Paz y Santo Domingo

<http://www.portaldearte.cl/portal/2011/01/18/biografia-josebalmes/>

Antonio Berni: Serie Juanito Laguna

<http://www.chicos.net.ar/cole/artes/pintores/berni.htm>

<http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi98/juanitoyramona/el%20carnaval%20de%20Juanito1.htm>

Taller entre docentes:

Reflexionen sobre aspectos a considerar para evaluar la estrategia didáctica de arte objetual. Por ejemplo considerar el uso de materiales, el desarrollo de los procedimientos y el propósito expresivo de la obra.

MÚSICA: EXPERIMENTANDO CON INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

EQUIPO MÚSICA / UNIDAD DE CURRÍCULUM Y EDUCACIÓN-MINEDUC

Estrategia didáctica sugerida para primer año básico:

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

OA4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales.

OA5: 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.

Los estudiantes se forman en grupos y el o la docente reparte un instrumento de percusión a cada uno. Todos experimentan con sus sonoridades, grafican los sonidos encontrados y comparten las sonoridades propuestas.

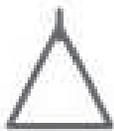
A partir de la actividad anterior, docente y estudiantes eligen tres o cuatro sonidos con sus respectivas grafías o símbolos, los escuchan separadamente y proponen una sucesión que organizan en una partitura, incluyendo un símbolo o grafía para el silencio. Cuando el guía (primero el o la docente y luego un(a) estudiante) apunta a la figura, tocan el instrumento indicado; cuando deja de apuntar, dejan de tocar y cuando apunta al signo de "silencio", nadie toca. Pueden crear muchas "obras" a partir de estos elementos. Luego comentan la actividad a partir de preguntas como:

- ¿Qué les costó más? ¿Qué les costó menos?
- ¿Qué pasaría si no nos organizamos para tocar?
- ¿Podemos tocarla más suave (piano) o fuerte (forte)?

Ejemplo de grafías:

Maracas

Triángulo

Pandereta

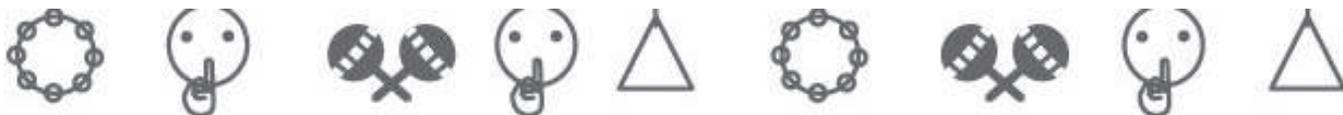
Silencio

Ejemplo de grafías:

(a)

(b)

El profesor o profesora toca distintos patrones rítmicos que sus estudiantes imitan con un instrumento de percusión. Luego invita a un niño o niña a guiar la actividad y producir su propio patrón rítmico.

En grupos de máximo ocho integrantes, experimentan con instrumentos musicales de percusión para acompañar una canción aprendida. Después de ensayar y cuando ya se sientan seguros, comparten su propuesta con el curso. Para cerrar la actividad, se comparan los trabajos según criterios establecidos por estudiantes y docente; por ejemplo, forma de utilizar el instrumento, velocidad de interpretación, inicio y final marcado, etcétera.

MÚSICA: SONORIZANDO MITOS: TREG TREG¹ Y CAI CAI VILÚ²

EQUIPO MÚSICA / UNIDAD DE CURRÍCULUM Y EDUCACIÓN-MINEDUC

Estrategia didáctica sugerida para tercer año básico:

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

OA5: Improvisar y crear ideas musicales con diversos medios sonoros con un propósito dado, utilizando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical.

"Hace muchos miles de años, la zona de Chiloé era tierra firme, pero apareció Cai Cai Vilú, serpiente del mal, enemiga de la vida terrestre, animal y vegetal, que desea incorporar a sus dominios marinos; así inundó todo el territorio, amenazando convertirlo en un mar. Cuando esto ocurría, apareció Treg Treg, la serpiente del bien, diosa de la tierra y la fecundidad, y en general de todo lo que en ella crece. Espíritu bondadoso, que protege sus dominios de las invasiones del mar.

Ayudó a los chilotes a trepar a los cerros y a los que fueron atrapados los dotó del poder de las aves y peces, para que no perecieran ahogados. Pero no bastó; Cai Cai Vilú, siguió elevando el nivel del mar, entonces Treg Treg empezó a elevar el nivel de los cerros que sobresalían del mar. La lucha siguió por muchos años hasta el triunfo de Treg Treg, dando por resultado que los valles quedaron sepultados bajo el mar y los cerros convertidos en bellas islas"³.

Los estudiantes escuchan el mito de Treg-Treg (Ten-Ten) y Cai Cai Vilú. Su docente invita a comentar cómo se relaciona esta leyenda con características geográficas (montañas, mar, terremotos). El curso acuerda una frase o patrón rítmico para Treg-Treg y otra para Cai-Cai (se incluye un ejemplo), cuidando que se logre una polirritmia simple inspirada en ritmos de música mapuche. A partir de ello, el curso se separa en dos, cada uno elige una frase e interpretan ambas frases simultáneamente⁴.

The image shows two musical staves in 3/8 time. The first staff is for 'Treg treg' and consists of eight quarter notes, each marked with an 'x' above it. The second staff is for 'Cai cai vilú' and consists of four measures: the first has a quarter note marked with an 'x', the second has a quarter note marked with an 'x', the third has a quarter note marked with an 'x', and the fourth has a long note marked with an 'x' that spans the entire measure.

1. La pronunciación del nombre Treg Treg puede variar de acuerdo con el lugar, encontrándose también como Tren Tren y Ten Ten.

2. Vilú o filú significa serpiente.

3. <http://www.proturchiloe.co.cl/mitologi.htm>

4. Relación con otra asignatura: Lenguaje y Comunicación.

LA MÚSICA Y LAS ARTES: UN APORTE A LA EDUCACIÓN

CRISTIÁN OJEDA VERA / DIRECTOR COLEGIO DE DIFUSIÓN ARTÍSTICA LOS ULMOS

El Colegio de Difusión Artística Los Ulmos, es un establecimiento educacional rural ubicado en la comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue en la Región de Los Lagos, que a partir del año 2010 comienza a poner énfasis en el arte como su sello educativo. Su director, Cristián Ojeda, no describe el impacto de las artes para el desarrollo integral de sus estudiantes.

La Música es arte, es fuente de inspiración y alegría, da la posibilidad de transportarnos a diferentes épocas de la vida, a momentos de alegría, dolor, pasión, tristeza; toca cada uno de los sentidos y trasmite lo que muchos desean expresar. Desde la Prehistoria, la música es fundamental en todas las culturas. Surgió de manera simultánea al lenguaje debido a la necesidad de comunicarse y cooperar.

La música, como verdadera expresión del arte, constituye la búsqueda del quehacer humano por encontrar y expresar los significados de la realidad social y cultural, dar sentido a la vida y transmitir los sentimientos más poderosos y profundos.

Si se habla desde el ámbito educativo, la música puede resultar un gran estímulo al desarrollo cognitivo, afectivo y sociocultural de las personas, porque la inteligencia no se desarrolla solamente desde la matemática o el lenguaje oral y escrito.

La inteligencia va más allá de una visión rígida y positivista, ya que se va transformando a partir del aprendizaje social. Se define como la capacidad para aprender de la experiencia, resolver problemas y utilizar el conocimiento para adaptarse a las situaciones. Por lo tanto desde la perspectiva

psicopedagógica, la música es un componente esencial, que debe formar parte del desarrollo integral de la humanidad, con la capacidad de enfrentar la vida, expresar sentimientos, transmitir emociones y dar un sentido más humano a la convivencia social.

La música se puede y se debe desarrollar, lo que hace necesario motivar a niños, niñas, jóvenes y personas adultas para que formen parte de propuestas musicales, artísticas y culturales.

Es necesario incentivar, reconocer y hacer trascender la música, como forma de expresión, como medio de adquirir destrezas para el aprendizaje y como transformación de la realidad sociocultural en la que estamos inmersos.

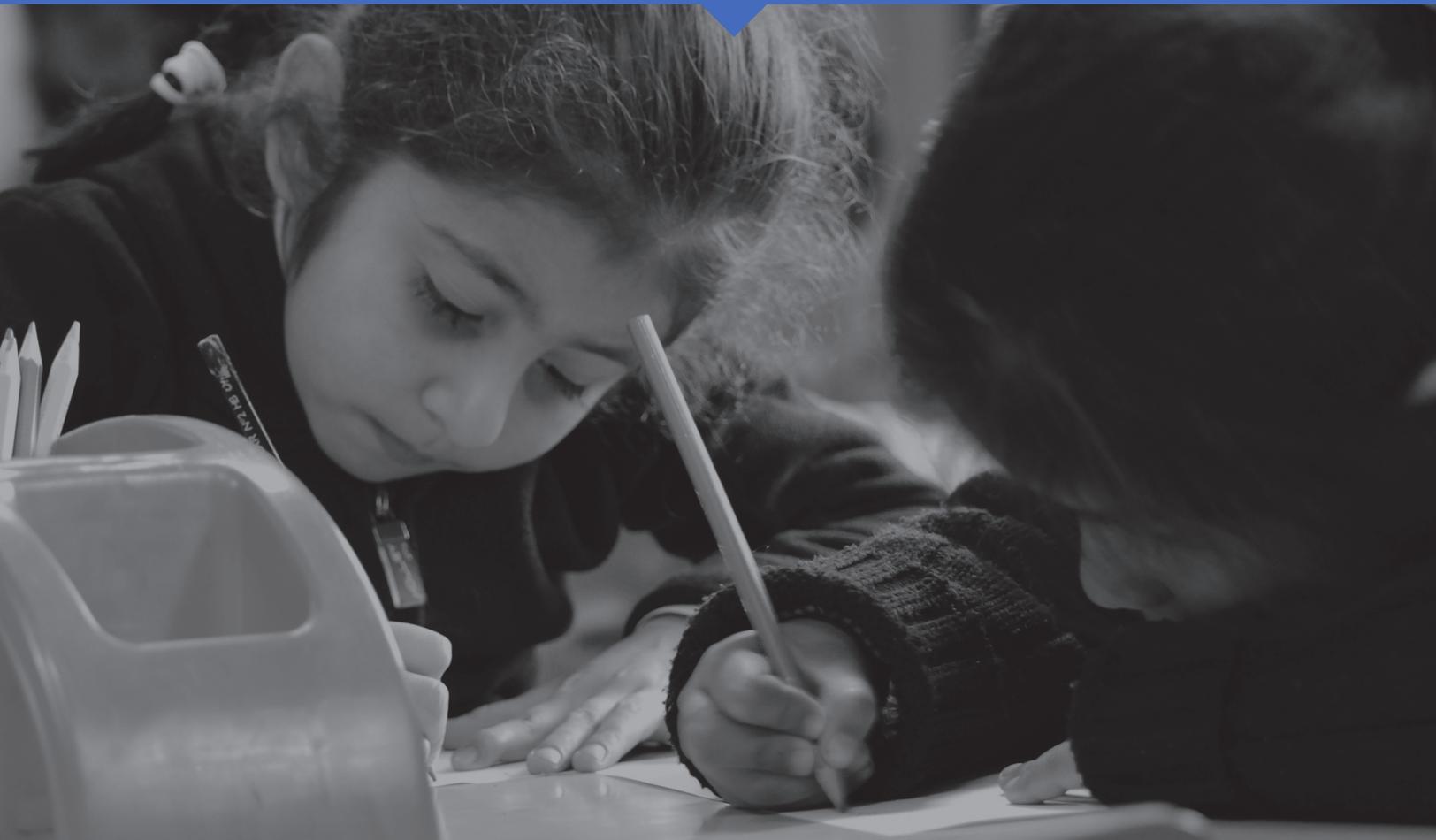
Bajo estas ideas y posturas, el año 2010 se comenzó a trabajar con Planes Propios en la gran mayoría de los establecimientos educacionales de la Comuna de Los Muermos. En dichos planes se incluyen más horas de Educación Física y Salud a los Planes entregados por el Ministerio de Educación; en nuestro Establecimiento dos de estas horas se trabajaron dando énfasis a la Danza y a la práctica de diversas disciplinas deportivas, así como también se dio gran importancia a Teatro, Música y Artes Visuales en las diferentes asignaturas que se relacionan con cada una de estas áreas.

Desde el año 2010 a 2013 se trabajó en la búsqueda de instancias para encontrar el sello educativo que surgió desde los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, destacándose que el Director y Equipo Directivo asume bajo el Sistema de Alta Dirección Pública, ley N° 19.882 el año 2014, donde se fortalece el desarrollo de las cuatro áreas artísticas y deportivas que se venían trabajando desde el año 2010.

El equipo directivo, docentes y asistentes de la Educación del Colegio de Difusión Artística Los Ulmos, decidió trabajar mancomunadamente por un sello claro, que apuntara al mejoramiento de la calidad educacional de los estudiantes más desprotegidos de nuestra comuna, que en nuestra unidad educativa alcanza al 93,3 % de vulnerabilidad. Para esto se ha contratado un grupo de profesionales con destacado currículum en las áreas de flauta travesera y clarinete, profesores de violoncello, contrabajo y violín, más tres profesores de música, cada uno con responsabilidades como realizar los arreglos para los temas que interpreta la Orquesta Experimental y horas para coordinar el área artística del Establecimiento.

En cuanto a las horas que se entregan al desarrollo de las habilidades artísticas, se cuenta dentro del plan de estudio con dos horas de libre disposición, las que llamamos Academia para desarrollar cada una de las áreas: Danza, Artes Visuales, Teatro y Música. Por lo tanto, el grupo curso se divide en cuatro academias todos los días lunes, tiempo designado anteriormente, donde se profundizarán cada una de estas áreas con personal idóneo. En el primer ciclo todos los estudiantes deben pasar durante el año por cada una de estas academias, etapa a la que se le llama exploratoria; además se les entregan dos horas para el desarrollo de Artes Visuales, dos horas de Artes Musicales y dos horas de Educación Física, donde se potencia la danza. Además, se realizan actividades extra programáticas como Orquesta instrumental experimental, zumba, guitarra y variados deportes, según los requerimientos estudiantiles, para complementar el desarrollo de diferentes habilidades.

Como Equipo Directivo que asume por ADP y que comienza su gestión desde 2014 y concluye en 2018, que logra implementar un plan de estudio con Proyecto de JECD que centra su quehacer en el desarrollo artístico y deportivo, creemos que este puede ser un proyecto viable y sostenible en el tiempo, ya que además debemos estar constantemente participando de los diversos proyectos que el sistema presenta, por la envergadura de los fondos que se requieren para la mantención de los instrumentos y material fungible para las diferentes academias.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EL GOCE DE APRENDER

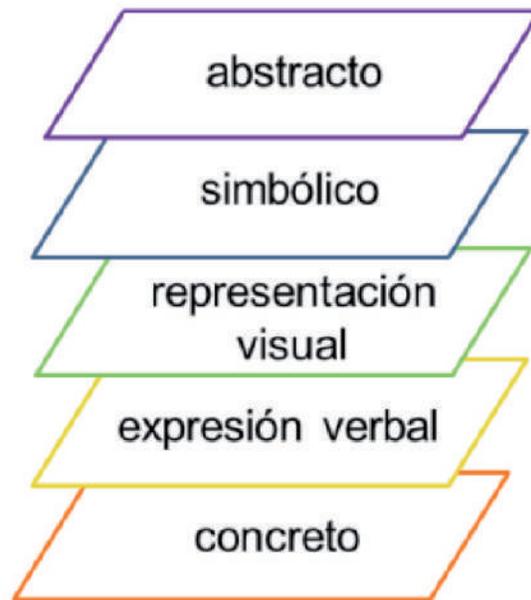
MARLEN THIERMANN / **PEDAGOGA EN ARTES PLÁSTICAS, MAGÍSTER EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN**

El principal aporte de las artes a la educación es su esencia ingeniosa, lúdica, variada, profunda y flexible, que facilita la vinculación con cualquiera de las asignaturas del currículum escolar. La Educación Artística potencia los canales perceptivos y desarrolla las percepciones, aumentando las posibilidades de comprender ideas, planteamientos, principios y argumentos, de configurarlos y de desarrollar las destrezas necesarias para el siglo XXI en cuanto al manejo de un lenguaje visual y comunicacional.

Por otra parte, la práctica artística aporta innumerables situaciones en que el niño o niña se ve confrontado con sus propias cualidades y sus rasgos distintivos, logrando enriquecer y afianzar su autoimagen.

La importancia de los diferentes planos del pensamiento

Los inicios de todo aprendizaje se realizan en base a los sentidos. Primero la audición, el gusto, el olfato y el tacto –ya presentes al nacer– y luego se afina la vista. Si durante la primera infancia se ofrecen oportunidades para sensibilizar, afinar y potenciar los sentidos, es decir, aumentar la capacidad de las percepciones, se produce un aumento exponencial de los canales de aprendizaje: a mayor capacidad de diferenciación se da un mayor placer al aprender, generándose también sensaciones de agrado y éxito que refuerzan la motivación.

Considerando que en la base de todo aprendizaje se encuentran las situaciones concretas, es a través de la expresión -gestual y vocal- que las personas que se encuentran en el entorno pueden darse cuenta que el niño o niña ha aprendido. Luego, cuando comienza a articular palabras, se suma la expresión verbal. Sin embargo, para expresarse en forma visual es necesario adquirir mayor número de habilidades, como el desarrollo del sentido de la vista y la motricidad fina, así como haber formado conceptos mentales que se puedan graficar. Gracias a esta última cualidad, el dibujo infantil ofrece una ventana hacia el desarrollo intelectual -y de muchas otras áreas- de niñas y niños.

En la medida que van dibujando y madurando sus ideas, surge la posibilidad de realizar una síntesis de ellas, es decir, representar con símbolos propios la idea que tiene en mente. Para que esta síntesis sea gráfica debe contar con experiencias previas más complejas que la comprensión simbólica o la transformación de la situación en palabras.

La formación universitaria de las y los docentes de Arte en la actualidad (en Chile) se basa casi exclusivamente en aprendizajes abstractos, sin recibir las herramientas para crear situaciones de aprendizaje concreto. Ello es claramente observable en cómo se desarrollan las clases en los primeros años de la educación básica, donde se evita en gran medida utilizar el cuerpo como un organismo para aprender. A esta edad todo el cuerpo del niño se desarrolla y crece, por lo que es fundamental practicar para ajustarse a este crecimiento, utilizando el cuerpo como el principal órgano de percepción. Así, para niñas y niños las situaciones de aprendizaje deberían ser primordialmente kinésicas.

La formación de hábitos en las Artes Visuales

La neuropsicología ha hecho un aporte esencial a la educación, pues ha demostrado que los aprendizajes tienen que estar ligados al entorno de quien aprende; es decir, solo logran transformarse en aprendizajes sustentables, que permanecen en el tiempo, cuando están vinculados a experiencias previas. Además, son más eficaces cuando la experiencia previa ha sido solo parcial o incompleta, porque al corregir o remendar las imprecisiones, el aprendizaje se hace más profundo y consciente, transformándose en una experiencia de aprendizaje significativo.

Los aportes de las neurociencias a la asignatura de Artes Visuales son claves, por cuanto señalan que niñas y niños necesitan comparar los resultados de sus ejercicios exploratorios con el producto final para tomar conciencia acerca de sus logros y vivenciar la sensación de éxito, manteniendo despierta la motivación por aprender. Por este motivo, la fase exploratoria en las Artes Visuales adquiere mayor relevancia que en otras asignaturas, y forma la base para el incremento de su potencial expresivo-artístico.

La educación artística sensibiliza las percepciones, habilidad que permite realizar clasificaciones más afinadas, y aumenta la capacidad de distinguir categorías en las que va almacenando sus conocimientos. A su vez, esto le da mayores satisfacciones, las que luego se transforman en motivaciones para continuar aprendiendo desde la primera infancia.

Motricidad gruesa y fina

Los niños y niñas de los niveles de Educación Parvularia y Básica están en un período en que el crecimiento corporal consume gran parte de sus energías, pero nada más ajeno a su desarrollo biológico que permanecer sentados en el aula. En esta etapa, todo aprendizaje que es acompañado por movimientos del tronco, la cabeza o las extremidades tiene mayor posibilidad de ser asimilado que aquel que se recibe sentado.

La motricidad fina cumple una función similar. Una investigación en torno a los beneficios del modelado para el desarrollo del niño, en especial en relación con el desarrollo del lenguaje de niños con necesidades especiales en la comunicación verbal, realizado por Mariela Kolzowa en su ensayo titulado **Investigaciones en torno al desarrollo del lenguaje** contenido en la revista **Der Kinderarzt N° 6/1975** páginas 643 y siguientes, se plantea que “la motricidad fina conlleva una especial importancia para el desarrollo del lenguaje, a través de la sensibilización de los dedos, lo cual se puede favorecer a través del modelado o de otras actividades manuales. Mediante el modelado no solo se educa la habilidad manual, sino que los dedos son sensibilizados (percepción táctil) al formar las protuberancias y hendiduras de las figuras”.

Mediante las actividades corporales y la manipulación de materiales el niño comprende y también representa a su entorno, lo cual le permite ir comprendiendo las relaciones espaciales; forma y volumen, proporciones, distancias, rugosidades, planos (adelante - primer plano, al medio - segundo plano, atrás - fondo), siendo estas experiencias fundamentales para el desarrollo del pensamiento espacial y la comprensión de imágenes visuales.

Lowenfeld y las etapas del desarrollo artístico-expresivo

Las características de las diferentes etapas de expresión proporcionan muchos detalles acerca de la madurez del niño o niña. Es así como según los postulados de V. Lowenfeld, el desarrollo **cognitivo** es detectable en la claridad y la pertinencia de los detalles y en la representación del espacio y los encuadres; el **social** en las relaciones interpersonales representadas; el **corporal** en las acciones físicas representadas; el **estético** en la composición y el colorido empleado; el **creativo** en la originalidad de las soluciones; el emocional en el control o la intensidad de las líneas y manchas; y el **perceptivo** en la cantidad de detalles y matices utilizados para complementar el trabajo.

Las etapas del desarrollo receptivo-artístico

A mediados del siglo XX, V. Lowenfeld y H. Read planteaban que la Educación Artística era la única disciplina que se dedicaba al desarrollo de las experiencias sensoriales. Desde entonces y en paralelo se han estudiado los aportes de las distintas disciplinas artísticas al desarrollo integral

de niñas y niños, quedando demostrado que si se aborda tanto el “aguzamiento de la percepción”, como la “ampliación de la experiencia”, el “enriquecimiento y ahondamiento del saber” y el “espíritu creador” -todas cualidades que deben estar presentes en la educación artística- se cultiva la actitud del espíritu abierto que promueve Irene Wojnar (1966, p. 208 - 222). Años después otros investigadores, como H. Gardner, desarrollaron teorías en torno a la creatividad, aspecto que tiene mucha similitud con el espíritu abierto de la mencionada autora.

Varios autores han estudiado cómo los niños aprecian las obras de arte. Entre ellos, el inglés Michael Parsons, citado por A. Efland en Arte y Cognición, clasifica la forma de aproximación al arte en la educación básica en tres etapas:

CUADRO COMPARATIVO ENTRE ETAPAS DE EXPRESIÓN Y RECEPCIÓN

Etapas de expresión y representación de Víctor Lowenfeld	Etapa de apreciación de Michael Parsons
Garabato	Favoritismo
Etapa Pre-esquemática	Favoritismo
Etapa Esquemática	Belleza y Realismo
Los comienzos del realismo	Expresividad

En la primera, la etapa del favoritismo -que coincide con las edades de las dos primeras etapas registradas por Lowenfeld- el niño acepta una obra de arte o la rechaza sin más argumento que “me gusta” o “no me gusta”. Ello está ligado a su comprensión de lo representado, ya sea por su realismo como también por las sensaciones que le transmite una obra abstracta. J. Kirschenmann en los años setenta encuestó a niños por sus preferencias frente a obras de arte, y pudo constatar que estas son muy afines a las características de la etapa de expresión artística.

Así, un niño de la etapa del garabato o de la etapa pre-esquemática tiene una buena disposición para vincularse con las obras abstractas.

El niño de la etapa esquemática -belleza y realismo- prefiere obras con contornos bien definidos, colores planos, con proporciones reales, que representen elementos de su entorno. A estas alturas es capaz de expresar con claridad cuáles son sus preferencias y sabrá defenderlas.

Pasando a la siguiente etapa -expresividad-, hay mayor capacidad para abordar diferentes temáticas, disfrutar de texturas y matices y de composiciones con una clara organización espacial. Las vivencias sociales ofrecen una base para comprender sensaciones que percibe en las obras artísticas, de modo que es capaz de comprender alegorías y sencillas abstracciones y logra fundamentar por qué le gustan.

Hablar de estilos y de las cualidades formales no tiene mucho sentido antes de la preadolescencia, pues la capacidad de clasificar estas cualidades visuales aún se encuentra en formación. El preadolescente, sin embargo, con el sentido de la vista acrecentado, disfrutará descubriendo características formales y estilísticas, las cuales le permitirán argumentar frente a las obras.

Finalmente, llegando a la etapa de la autonomía, el adolescente ha definido en gran medida su gusto y es capaz de razonar justificando sus preferencias en base a aspectos formales, estilísticos, expresivos y su opinión personal. Incluso, ya tiene la capacidad de valorar por qué ciertas obras trascienden la época en que fueron creadas.

Control motriz, Conceptos, Contenidos, Emociones y Percepciones

Aunque implícitamente es evidente que todo desarrollo gráfico va de la mano de un mayor control de la motricidad fina, es necesario hacer una especial referencia al uso de ambas manos en las clases de Educación Artística Visual, ya que la mayoría de los trabajos que se realizan exigen coordinar ambas manos -al recortar, pegar, modelar, construir, etc. También lo exige la práctica de un instrumento musical; no debemos olvidar otro componente que se acopla coordinadamente a estas actividades y va construyendo nuevas conexiones neuronales: la vista.

Según H. G. Richter, todo dibujo infantil tiene por objeto representar, comunicar y expresar; las Artes Visuales potencian estas tres áreas. Algunas actividades apuntan más a lo uno que a lo otro, pero tal como algunos diseños curriculares se inclinan más hacia el desarrollo de la expresión de la interioridad del estudiante, otros hacia las habilidades de representación y destrezas motrices y otras, como las actuales bases curriculares, que enfatizan el análisis y la interpretación de obras de arte, pues incluso las situaciones de expresión se inician a partir de obras ya existentes.

Lo más importante, sin embargo, es crear un clima de trabajo agradable en el que el estudiante se sienta seguro, confiado y aceptado en su unicidad, pues ello es el mejor sustento para desarrollar su expresión creativa.

Para este fin el MINEDUC ha creado una compilación de Recursos Educativos para las Artes Visuales que contienen actividades artísticas para la Escuela, y que consideran por igual obras emblemáticas del arte universal y manifestaciones artísticas locales.

Presentan una amplia gama de actividades artísticas, que favorecen la aceptación de la diversidad. También ofrecen un entorno enriquecido a los estudiantes, los cuales ampliarán su mirada a través de diferentes percepciones y desarrollarán una mayor sensibilidad, expandiendo sus intereses. Ellas inducen a experiencias de aprendizaje más intensas y profundas, las que requieren de un mayor tiempo para ser asimiladas. Nuestra cultura suele considerar la Educación Artística como una “pérdida de tiempo”, ya que se valoran más aquellas asignaturas por las cuales son medidos los resultados.

Nuestras aulas se enriquecerán con las Artes, porque la creatividad que ellas favorecen despertar, influye positivamente en el conjunto de aprendizajes de niñas y niños. Conocemos la experiencia de quienes “fracasan” en otras asignaturas, pero prosperan en su desempeño general gracias a las asignaturas artísticas, fortaleciendo su autoestima y enfrentando el futuro con mayor seguridad.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

GENOVEVA MONCADA ASTUDILLO / *COORDINACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA*

OBJETIVO:

El taller busca que profesoras y profesores puedan discutir los siguientes temas en su establecimiento:

- Identificar las ventajas y los aportes de la educación artística a sus estudiantes en el contexto de la mejora educativa continua.
- Identificar las principales fortalezas y debilidades que presenta la enseñanza de las asignaturas de Artes Visuales y Música.
- Identificar las condiciones que deben cumplirse en la escuela para la enseñanza de las asignaturas de Artes Visuales y Música.
- Proponer recomendaciones para la enseñanza de las asignaturas de Artes Visuales y Música.

ANTECEDENTES

Para el desarrollo del taller, es necesario realizar una lectura previa del siguiente texto:

La misión del Ministerio de Educación es velar por el permanente desarrollo y mejora, así como la regulación y el adecuado funcionamiento del sistema educacional chileno en todos sus niveles y ámbitos. Ello bajo criterios de calidad, equidad, inclusión, diversidad, pertinencia, formación integral y permanente de las personas y aporte al desarrollo del país. En ese marco, el Ministerio trabaja para i) garantizar que la educación de calidad sea un derecho al cual puedan acceder todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de Chile según corresponda; y ii) velar y emprender acciones para que la educación pública se desarrolle y fortalezca en tanto eje fundamental del sistema educativo nacional y dé garantía del cumplimiento de los criterios antes señalados.

La evidencia internacional señala que la participación de estudiantes en actividades artísticas puede influir directamente en distintos aspectos formativos del sujeto como el autoconcepto, la creatividad y el rendimiento académico. Además, el acercamiento del lenguaje de las disciplinas artísticas al estudiante potencia el desarrollo de competencias psicosociales y el fomento de la sensibilización, de la experimentación, y de la creatividad favorecen la comunicación y la expresividad lo que repercute en las relaciones interpersonales (Seidel, 1999; Catteral et al., 1999 en Estudio Piloto de Medición de Impacto al Cuarto Período de Implementación del Programa de Fomento de la Creatividad en la Jornada Escolar Completa, 2011).

Entendiendo que una educación de calidad debe ser integral, la inclusión y el desarrollo de las artes en el sistema educativo es fundamental para alcanzar una verdadera educación de calidad y fortalecer la cohesión social. En ese sentido, la actual precariedad de los procesos formativos a través del arte en el sistema educativo atenta contra el desarrollo de una educación de calidad.

Una de las principales razones del problema señalado se debe a la priorización de las asignaturas con medición estandarizada (SIMCE-PSU), con el consecuente abandono de la enseñanza y el aprendizaje de las artes, y su aporte transversal a las otras áreas del currículum.

Asimismo, se registra una escasa o nula formación inicial y continua de los docentes que asumen las horas de educación artística requeridas por el currículum vigente y para la formación integral de los estudiantes.

Además, según el estudio sobre el "Estado Actual de la Educación Artística en la Región Metropolitana" (OEI, 2011), el 51% de los docentes que enseñan disciplinas artísticas son profesores que no tienen los conocimientos de arte, y si bien tienen formación pedagógica, tampoco tienen los conocimientos didácticos. Solo un 34% son efectivamente profesionales preparados para esta labor. El 15% restante corresponde a artistas y licenciados en arte, música, danza o actuación, sin formación pedagógica. En el sistema municipal de educación, el primer grupo alcanza al 79% y solo el 14% de las y los profesionales son profesores con mención en artes (musicales o visuales) o licenciados en arte con formación pedagógica.

Frente a este panorama, no debemos olvidar que el objetivo primordial de la escuela es el de capacitar a niñas y niños para que puedan repensar y cambiar el mundo, enseñándoles a discriminar lo bueno de lo nocivo, a través de un pensamiento crítico; también, enseñarles a elegir conscientemente sus valores y concepciones del mundo y de sus vidas, entendiendo los valores y significados que tiene cada sociedad, comunidad, cultura, etc.¹.

La XXX Conferencia General de la UNESCO, propuso promover la inclusión de disciplinas artísticas en la formación general del niño y del adolescente por considerar que la educación artística²:

1. Contribuye al desarrollo de su personalidad, en lo emocional y en lo cognitivo.
2. Tiene una influencia positiva en su desarrollo general, en el académico y en el personal.
3. Inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de conocimientos.
4. Estimula las capacidades de imaginación, expresión oral, la habilidad manual, la concentración, la memoria, el interés personal por los otros, etc.
5. Incide en el fortalecimiento de la conciencia de uno mismo y de su propia identidad.
6. Dota a niños y adolescentes de instrumentos de comunicación y autoexpresión.
7. Contribuye a la creación de audiencias de calidad favoreciendo el respeto intercultural.

Esta misma institución intergubernamental estableció en la denominada Agenda de Seúl, los objetivos para el desarrollo de la educación artística (Segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Artística. Seúl, 2010). Estos son:

1. Velar por que la educación artística sea accesible, como elemento esencial y sostenible de una educación renovada de gran calidad.
2. Velar por que las actividades y los programas de educación artística sean de gran calidad, tanto en su concepción como en su ejecución.
3. Aplicar los principios y las prácticas de la educación artística para contribuir a la solución de los problemas sociales y culturales del mundo contemporáneo.

Tanto en el documento de Lisboa como en el de Seúl, la Unesco ratifica a la educación artística como base del desarrollo equilibrado, creativo, cognitivo, emocional, estético y social de los niños, los jóvenes y las personas que aprenden a lo largo de toda la vida. Hace un llamado a los países miembros –como Chile– a desarrollar o fortalecer una serie de acciones que permitan lograr los objetivos antes declarados.

1. C. Ruiz Román, Educación intercultural. Una visión crítica de la cultura. Barcelona, 2003, P. 141.

2. R. Calaf Masachs, O. Fontal Merillas, R. Valle Flórez, Museos de Arte y Educación. Construir patrimonios desde la diversidad. Asturias, 2007, pp. 63-64.

Taller

MOMENTO	DESCRIPCIÓN
Saludo de bienvenida	Palabras iniciales de bienvenida a los docentes asistentes al taller. Exponer la relevancia del tema de esta reunión.
TEMA DE TRABAJO: "Importancia de la Educación Artística"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivación de la persona encargada de conducir el taller, quien señala el contenido del trabajo que se desarrollará -Importancia de la Educación Artística y la elaboración de propuestas para la mejora de la enseñanza en los establecimientos educacionales-, a partir de los objetivos propuestos. 2. Es clave la lectura previa del texto por parte de los asistentes. 3. Actividad en grupos: Las y los docentes se separan en grupos de trabajo que buscarán responder a las siguientes preguntas: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el aporte de la educación artística a la mejora educativa continua? 3.2 Identifique cuáles son las principales fortalezas y debilidades que presenta la enseñanza de las asignaturas de Artes Visuales y Música. 3.3 ¿Cuáles son las condiciones que deben darse a nivel de las escuelas para la enseñanza de las asignaturas de Artes Visuales y Música? 3.4 Proponga recomendaciones para la enseñanza de las asignaturas de Artes Visuales y Música.
CIERRE	Cada grupo realizará una evaluación de sus conclusiones y las presentarán a los asistentes al taller.

CONVERSANDO CON MARIO URLASS

PATRICIA GALLARDO TORRES / **COORDINACIÓN ESCUELA**

“Los niños tienen que aprender a configurar y el arte es en sí una forma de configurar (dar forma, crear). Cuando aprendes a crear algo propio, esto puede ser muy significativo no solo por el aspecto artístico, sino para el aprendizaje de la configuración de la propia vida” Mario Urlass.

Mario Urlass es profesor de educación primaria. Sus estudios los realizó en el Instituto de Formación Docente de la Universidad de Leipzig y Auerbach (Educación Primaria / Educación Artística de Estudios Superiores). Sus investigaciones han abordado temas relacionados a la educación artística en los niveles de la enseñanza básica y media.

La presente entrevista se realizó en el marco de su visita a Chile en el año 2013, invitado por la International Society for Education through Art (InSEA) para las jornadas de actualización del profesorado del Instituto alemán donde se reunió con profesionales del nivel de educación básica del MINEDUC.

¿Qué importancia tienen las artes, en general, en la educación escolar y cuál es su aporte en el desarrollo de jóvenes y niños?

Uno puede sobrevivir sin las Artes, sobre todo en el mundo actual, en el plano en que domina la economía, predomina el pensamiento cognitivo, la adaptación. El arte lo compensa con la emoción, la expresión subjetiva, la imaginación y la fantasía, que son componentes muy esenciales del SER humano y el aspecto más importante que brinda, en este caso, es el de la libertad. Si el arte es auténtico siempre es libre, no se adapta, no se acomoda a otras cosas. Creo que los niños pueden aprender lo que significa ser libres y cuando reciben esta libertad en clases, pueden al mismo tiempo vivenciar lo que es la democracia.

¿A su juicio, cuál es la edad ideal de un niño o niña para robustecer los contenidos de artes visuales?

No existe una edad ideal, apenas nace un niño ya comienza el proceso de autoformación y este proceso dura toda una vida. La expresión estética artística es un componente importante de la propia persona, cuando se está en los procesos formativos y se confronta con el arte, este puede ser un impulso, un incentivo permanente para seguir formándose como persona, no hay edad ideal porque durante el desarrollo también evoluciona la mirada que uno da al mundo.

Hay un libro muy interesante de Gerald Hüther, “Cada niño es altamente dotado”, con lo que quiere decir que cada niño tiene su propia mirada sobre el mundo. Plantea que hay que fomentar ese sentido personal de mirada diferente, empecinada y divergente, sin embargo, la escuela se encarga de menospreciar esta mirada personal. Para muchos profesores este sentido personal, no solo no es deseado, sino que es incómodo –podría ser que no saben manejarlo o tienen una manera errada de comprender y hacer pedagogía-. Justamente el arte tiene que promover este sentido personal, el pensamiento travieso, en otra dirección. El arte tiene que ayudar a las personas a ser como son y no solo como debieran ser.

¿Cuál sería el perfil ideal de profesor de Artes?

Los pedagogos de arte, deberían ser artistas. Por un lado tienen que ser artistas para manejar sus clases; en el fondo un artista tiene que transferir el conocimiento y eso es conectarlo con los contenidos de la asignatura. Y por otro lado ser artistas visuales; no se trata de ser parte del mercado del arte, ni exponer en grandes galerías, tiene que haber tenido experiencia en procesos artísticos, tiene que haber vivenciado el sentirse pleno con una obra y también, saber de los fracasos que son parte del proceso de la creación artística.

Un punto medular es el propio trabajo artístico, su propia experiencia en los procesos. Cuando ha hecho esa experiencia también sabe que el arte es un proceso muy individual y con esa comprensión se maneja como pedagogo y percibe a sus alumnos.

¿Se han observado cambios en la conducta de los jóvenes motivados por el arte? ¿Puede dar ejemplos en este caso?

La experiencia con estudiantes de educación básica nos muestra que ya tienen ciertas cualidades en su personalidad, por ejemplo, la conciencia de sí mismos, la autodeterminación responsable. Están conscientes de las responsabilidades que pueden asumir en su nivel, entonces, cuando tú delegas responsabilidades en la realización de sus propios proyectos y ellos tienen la oportunidad de definir cómo desarrollarlos, el profesor asume un rol de consejero, acompañante. Otro aspecto importante es que los niños se van haciendo más tolerantes frente a los trabajos de sus compañeros y también frente a las distintas experiencias del arte, y estas son características personales que sin provenir específicamente del área artística, determinan la calidad humana de los niños. La idea es que aprendan estas cualidades para la vida y también que adquieran cierto gusto estético.

¿Qué les recomendaría a los profesores de artes y de música de nuestro país?

Les recomendaría tener el valor y estar dispuestos a arriesgarse a iniciar situaciones de clases abiertas, que sean un tanto impredecibles y que se desarrollen conscientemente, es decir, comprender las clases como una aventura. Muchas veces se propone que el profesor sea como un guía de turismo que señala el camino a seguir, la idea es que también él se movilice junto con sus alumnos en una expedición desafiante.

El profesor tiene que ayudar a los niños a ser ellos mismos, primero como artista y luego como pedagogo; falta didáctica, el arte de enseñar naturalmente; se les instruye acerca de la historia, de conceptos artísticos. El conocimiento juega un rol importante y los aspectos técnicos también, pero eso es solo un aspecto del arte; el otro aspecto es lo que determina básicamente lo que es el arte y eso es lo subjetivo, y es lo que queda algo postergado acá. El conocimiento puro lo podemos encontrar en cualquier parte, lo esencial es la capacidad de configurar, de crear en forma subjetiva y encontrar asociaciones propias; para eso se requiere tiempo, intensidad, en especial en proyectos que se desarrollen a largo plazo, por lo menos vivenciar en parte lo que significa expresarse y encontrarse a sí mismo.

Solo si el profesor tiene una comprensión plural de la pedagogía puede cumplir este rol de facilitador.

SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

SANDRA MOSCATELLI ARENA / **COORDINADORA NACIONAL EDUCACIÓN ARTÍSTICA**

“El arte contribuye a la generación de un tipo de conocimiento valioso por sí mismo que no debe ser visto, únicamente, como complemento del desarrollo de las ciencias y la tecnología. El arte, en la medida en que es abordado desde una perspectiva pedagógica y ética pertinente, puede incidir en “la transformación del entorno personal, escolar y comunitario, y puede contribuir a fomentar la participación social, la creación de cohesión social y la construcción de ciudadanía”. (OEI, 2011, p.100)”

Tras la realización de la Segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Artística (Seúl, 2010), la Conferencia General de la UNESCO en 2011 proclama el mes de mayo Semana Internacional de la Educación Artística y alienta a todos los Estados Miembros, la sociedad civil, las organizaciones profesionales y las comunidades, a organizar con tal motivo actividades pertinentes a escala nacional, regional e internacional.

La Semana de la Educación Artística es una iniciativa creada por Unesco en 2011 que busca fortalecer la cooperación entre entidades educativas y artísticas para incorporar el arte en la educación como práctica permanente. Además, apoya la ejecución de proyectos de educación artística que promuevan la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social, y en ese marco certifica a cada colegio que participa.

Los objetivos declarados por **UNESCO** son:

- Sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de la educación artística.
- Presentar proyectos concretos de educación artística y buenas prácticas.
- Fortalecer la cooperación entre los actores principales de la educación artística promoviendo la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social.

Proyecto Chile

El año 2013 el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en conjunto con la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO se unen a esta celebración internacional, contando con la participación de 11.000 estudiantes.

Durante el 2014, EL Ministerio de Educación, se suma a este proyecto e inscribe la Semana de Educación Artística en el calendario escolar. Es así que por primera vez la SEA se celebra en las 15 regiones, convocando a 647 establecimientos educacionales y a más de 57.000 personas.

Actividades

La Semana de la Educación Artística se desarrolla en dos modalidades. La primera, denominada "actividades oficiales", consiste en los hitos oficiales coordinados por los niveles nacionales y regionales; la segunda, denominada "iniciativas escolares", abierta a todos los establecimientos educacionales del país para que desarrollen actividades de manera autónoma.

LA SEMANA SE ESTRUCTURA EN TRES EJES:

OA4: Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.

Espacios de reflexión: Se invita a directivos/as, docentes y estudiantes a crear instancias de encuentro que promuevan el intercambio de experiencias, miradas y reflexiones sobre los aportes del arte y la cultura en la educación, reconociendo sus puntos críticos y nuevas posibilidades de desarrollo. También, se motiva la inscripción de todos los participantes en los distintos seminarios que se realizarán a nivel nacional.

Artistas en mi escuela: Los establecimientos educacionales se abren para acoger el arte, invitando a artistas y cultores a realizar charlas, acciones y/o talleres en la sala de clases. El objetivo principal es que los y las estudiantes los conozcan directamente, vivenciando una experiencia artística memorable y comprendiendo el rol que aporta el arte a la educación.

Circuitos culturales: Se invita a estudiantes y docentes a visitar espacios culturales de su localidad como museos, teatros, centros culturales y sitios patrimoniales. El objetivo de esta actividad es favorecer la articulación entre el sistema educacional formal y no formal, ampliando así los espacios de aprendizaje más allá del aula.

Acciones artísticas en espacios públicos: Se invita a los establecimientos educacionales a exhibir sus procesos u obras a la comunidad, a modo de intervenciones artísticas.

Los establecimientos educacionales que desarrollen y registren sus actividades a través del sitio web de la Semana de Educación Artística, recibirán un certificado de participación emitido por Unesco.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN EN ARTES VISUALES

EQUIPO ARTES VISUALES / UNIDAD DE CURRÍCULUM Y EVALUACIÓN

La evaluación ayuda a docentes y estudiantes a determinar las fortalezas y debilidades que surgen durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con esta información, se pueden tomar decisiones para modificar la planificación y adecuarla mejor a las características y necesidades de los y las estudiantes, quienes podrán focalizar sus esfuerzos, con la confianza de mejorar sus resultados a partir de la orientación que la evaluación proporciona.

En el aprendizaje de las artes visuales, como en el de todas las asignaturas, es muy importante contar con indicadores claros y conocidos por los y las estudiantes, lo que ayuda a transparentar y comprender los criterios evaluativos a implementar en las distintas instancias. En este programa se proporcionan ejemplos de indicadores y pautas de evaluación, los que se recomienda contextualizar a la situación de aprendizaje específica (ver pautas de evaluación Anexo 2 y ejemplos de evaluación en cada unidad).

En el caso de los OA correspondientes al eje Expresión y Creación, es necesario tener presente que para fortalecer su logro es imprescindible visibilizar los procesos desarrollados y, en consecuencia, se debe evaluar tanto el trabajo y proyecto visual final, como la serie de pasos realizados para llegar a este. Estos aprendizajes son progresivos y se logran paulatinamente, a través de múltiples momentos de evaluación por parte del docente y autoevaluaciones, evaluación de pares o coevaluaciones, por parte de los estudiantes. Un apoyo importante en este aspecto son los indicadores de evaluación que se sugieren en este programa.

Una dimensión que, en general, presenta dificultades para ser evaluada, es la que abarca los OA del eje Apreciación y Respuesta frente al Arte. En este programa se ofrecen indicadores asociados directamente a los OA que contemplan el desarrollo de estas habilidades. Una forma de enriquecer la evaluación en estos ámbitos, es la implementación de oportunidades para realizar autoevaluaciones, evaluación de pares o coevaluaciones, ya sea a modo de reflexiones escritas durante el proceso o de diálogos orientados por preguntas que apunten al OA cuyo logro se desea evaluar. La evidencia que surge de estas instancias, sirve de base para la evaluación realizada por cada docente.

En cuanto al OA referido a Difusión y Comunicación, la evaluación del aprendizaje en esta dimensión, debe contemplar equilibradamente los diferentes aspectos involucrados en este, ya que conocer y caracterizar un espacio de difusión de manifestaciones visuales, requiere el desarrollo de habilidades diferentes a las necesarias para su valoración. Asimismo, es necesario realizar monitoreo y retroalimentación constante del proceso, apoyándose en instrumentos construidos en base a los indicadores de evaluación, ya sean los entregados en este programa o los elaborados en cada contexto escolar.

Como ya se ha insistido, y con el fin de realizar una evaluación que contribuya efectivamente a lograr los aprendizajes correspondientes, es necesario que los estudiantes conozcan los indicadores o pautas de evaluación previamente al desarrollo de la actividad. Estos deberán ser aplicados gradualmente, tanto durante el desarrollo del proceso, como en la presentación del producto final. En estricto rigor, todas las actividades que se realizan deben ser evaluadas; solo así el o la docente

puede asegurar su pertinencia para el logro de un OA. Estas evaluaciones no deben traducirse necesariamente en una calificación, ya que su fin es proporcionar evidencia acerca del grado de avance en el logro del objetivo/s de aprendizaje y apoyar o reorientar el trabajo del alumnado en caso de ser necesario.

Para lograr un proceso de evaluación efectivo es necesario realizar un diseño previo, para lo cual se sugiere responder algunas preguntas como:

- ¿Cuáles son los Objetivos de Aprendizaje y/o metas que abarcará la evaluación?
- ¿Qué indicadores son adecuados a las actividades efectivamente realizadas y los propósitos de la evaluación?
- ¿Qué evidencias en el trabajo de los y las estudiantes permiten demostrar los logros esperados?
- ¿Cuáles son los criterios para definir la calidad en un logro de aprendizaje?
- ¿Qué estrategias y procedimientos son los adecuados?
- ¿Quién o quiénes realizarán la evaluación?
- ¿En qué momentos se realizará?
- ¿Cómo se comunicarán los resultados?

A continuación se presentan algunas sugerencias de procedimientos e instrumentos que se consideran apropiados para generar evaluación en artes visuales, los que pueden aplicarse tanto en instancias formativas como con fines sumativos.

Procedimientos

Los procedimientos son los métodos o situaciones que se consideran útiles para levantar evidencia en relación con el avance de los aprendizajes. A continuación se sugieren algunos procedimientos que diversifican y actualizan la forma en que se puede desarrollar este proceso y evaluar el logro de los OA en la asignatura.

Bitácora de arte: Constituye un registro de la exploración de ideas, experimentaciones con diferentes materialidades y elaboración de respuestas frente a diferentes desafíos, por medio de bocetos, explicaciones, textos u otros. Para esto se puede utilizar una croquera, cuaderno o archivador. El profesor o profesora puede observar estos registros, orientarse en el desarrollo de las habilidades de sus alumnos, y verificar si los conocimientos y conceptos han sido incorporados en los procesos de expresión, creación y reflexión, para así retroalimentar oportunamente apoyándose, por ejemplo, en una pauta tipo escala de apreciación construida en base a indicadores coherentes con los OA en proceso de logro.

Trabajos y proyectos visuales: El proceso de expresión y creación, que se concreta en la generación de producciones visuales, debe ser evaluado durante todas sus etapas, desde la generación de las ideas hasta el producto final. Como se ha señalado, todas las actividades que se realizan pueden y deben ser evaluadas, pues en el proceso de producción es donde mejor se puede observar el desarrollo de las habilidades involucradas, por ejemplo: la comprensión e incorporación de conceptos y conocimientos teóricos, la experimentación y aplicación de estrategias o procedimientos técnicos, la autonomía y originalidad para resolver desafíos creativos, la capacidad de identificar dificultades

y proponer soluciones, entre otras. A veces, los procesos de expresión y creación visual no pueden ser traducidos a explicaciones verbales o discursivas; por lo general se resuelven en el trabajo mismo y, muchas veces, el resultado final no da cuenta de la riqueza del proceso. Por lo tanto es necesario que el o la docente pueda ir registrando el proceso de manera sistemática, por medio de pautas de evaluación o registro, lo que contribuirá a que la evaluación del producto final sea más contextualizada, fundamentada y justa. Para evitar sesgos basados en el talento o habilidad técnica de algunos estudiantes, los criterios e indicadores de evaluación de producción deben establecerse en estrecha coherencia con los OA.

Portafolio: Consiste en una carpeta o similar, donde cada estudiante guarda y organiza sus trabajos y proyectos visuales, realizados en un período de tiempo determinado y con propósitos también determinados (en el caso de trabajos de escultura y colaborativos, pueden ser fotografías impresas, o bien se puede hacer un portafolio digital, en caso de contar con los recursos). Esta herramienta permite evaluar el desarrollo de procesos creativos y reflexivos en períodos más largos de tiempo. Es una evidencia para los docentes y permite una autoevaluación por parte de cada estudiante. Debe ir acompañado de una pauta de evaluación con indicadores y criterios claramente definidos, sobre la cual pueda establecerse un diálogo y que permita al alumno o alumna realizar su autoevaluación.

Presentación: Permite evaluar proyectos o investigaciones que contemplen presentar información sintetizada y organizada, por medio de imágenes y textos. Pueden ser bocetos, dibujos, representaciones tridimensionales, infografías, fotografías, presentaciones digitales y videos, entre otros. Si bien pueden ir apoyados por exposiciones orales o diálogos, en la evaluación estos deberían ser aspectos secundarios. Como todo procedimiento, debe realizarse usando una pauta de evaluación basada en indicadores y criterios definidos y compartidos previamente con el curso.

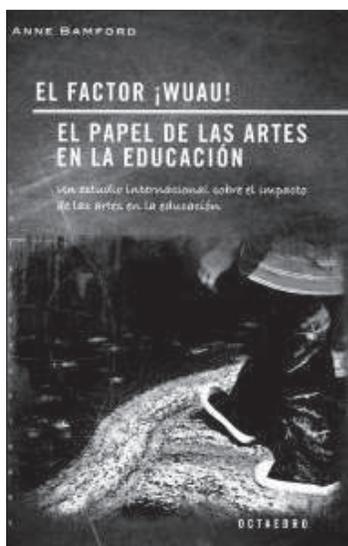
Producción de textos: Es importante y necesario que los y las estudiantes generen textos acerca de sus trabajos visuales y sus apreciaciones de manifestaciones visuales propias o de otros, lo que les permitirá desarrollar su capacidad de reflexión y comunicación frente a las artes visuales, generando respuestas personales, tanto frente a lo que observan en el aula, como a las manifestaciones visuales que pueden apreciarse en una visita a terreno, museos o centros de difusión de las artes. Estos textos pueden ser descriptivos, interpretativos o analíticos, y presentarse como la respuesta a una pregunta abierta, una pauta de observación, una pregunta de investigación o un ensayo, según corresponda al OA. Cualquiera sea la modalidad, los textos deben ser evaluados con apoyo de un instrumento que considere indicadores y criterios.

Instrumentos para evaluar

Registros anecdóticos: Consiste en anotar con una frase descriptiva breve y durante las actividades, observaciones individuales respecto del desempeño del alumno o alumna. Es importante que esto también sea realizado por los estudiantes, como apoyo a la reflexión sistemática sobre sus procesos creativos, pudiendo incluirlos en las bitácoras, portafolios y presentaciones.

Pautas de evaluación: Son instrumentos muy útiles al momento de recoger información y evidencia, y hay de diferentes tipos. Las Escalas de Apreciación son las más adecuadas para evaluar aprendizajes complejos, como los procesos artísticos. Las escalas permiten registrar, con grados de valoración acotados, la calidad de una diversidad de desempeños, expresados en ítems, lo que da cuenta con mayor fidelidad de los logros de los aprendizajes. Este tipo de instrumento permite discriminar con un mayor grado de precisión el comportamiento a observar, tanto en su grado de desarrollo como el nivel de aprendizaje alcanzado al finalizar un proceso. Se pueden utilizar para evaluar trabajos,

RESEÑA DE LIBROS

EL FACTOR ¡WUAU!; EL PAPEL DE LAS ARTES EN LA EDUCACIÓN

ANNE BAMFORD

2009

Análisis del impacto de las artes en nuestras vidas cotidianas, mediante los medios de comunicación y las industrias culturales. El papel de las artes no está limitado a los museos y a los teatros, ya que va más allá de la institucionalidad artística, en el ámbito del desarrollo económico y la calidad de la educación.

El libro se elaboró a partir de un proyecto financiado por la UNESCO que buscaba indagar en el alcance y el impacto de los programas con contenido artístico en niños y jóvenes en más de 35 países. Se complementa este análisis cuantitativo con estudios de casos que contribuyen a visualizar los contextos diversos de aplicación del estudio.

Compara datos, analiza casos concretos de más de sesenta países y la diferencia entre “educación en las artes” y “educación mediante las artes”. Pese a que cada programa de educación artística se inserta en su propio contexto cultural, Anne Bamford desarrolla tablas internacionales de comparación para medir la calidad de la educación artística. Además, identifica varios beneficios concretos, educativos, sociales y culturales, asociados a la educación artística.

CREACIÓN ARTÍSTICA EN PRIMARIA:

LO IMPORTANTE ES EL PROCESO, NO EL RESULTADO

MARY ANN F. KHOL

2010

Dirigido a niños de 6 a 11 años, este libro cuenta con más de 150 actividades artísticas para que descubran su potencialidad creadora. Todas las actividades ayudan a despertar su interés y creatividad, a la vez que estimulan su expresión artística en todos los niveles.

Las actividades son descritas paso a paso y se utilizan materiales sencillos, en las técnicas artísticas de dibujo, diseño, pintura, impresión, collage y escultura.

Un libro útil también para docentes, para que puedan trabajar y estimular la creatividad, promoviendo los procesos de estudio de las artes. Su autora es una de las principales expertas en arte infantil de los Estados Unidos y sus libros han obtenido numerosos premios y han sido traducidos a diferentes lenguas.

MI PEQUEÑO MUSEO DE BELLAS ARTES

ROSIE DICKINS

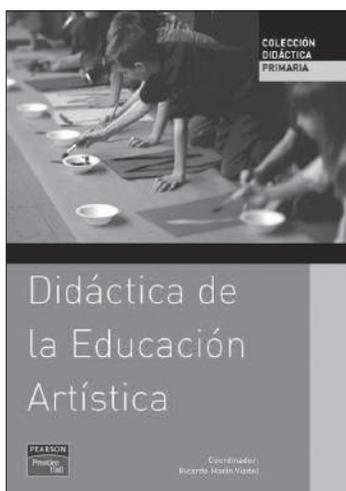
(2007)

Selección de más de 30 obras desde Botticelli a Warhol, sirve como una excelente introducción al mundo del arte para niños, donde se realiza una revisión biográfica y se explican las técnicas que emplearon en la creación de sus obras, para ayudar a los más pequeños a comprender qué es el arte y por qué se considera tan importante.

A largo del libro se recomiendan links de Internet que conducen a sitios web donde niñas y niños podrán descubrir nuevos cuadros, aprender más cosas sobre el arte a través de juegos e incluso, crear sus propias obras en computador.

El Nacimiento de Venus (Botticelli), La Lechera (Vermeer), El Caminante ante el mar de niebla (Friedrich), entre muchos cuadros conocidos. También El grito (Munch), El beso (Klimt), más Bruegel, Jan Van Os, Goya, Millais, Degas, por nombrar algunos de los artistas famosos, conforman un recorrido que llega hasta Magritte y Picasso.

Una gran selección de los grandes artistas universales para chicos desde seis años.

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

RICARDO MARÍN VIADEL

2003

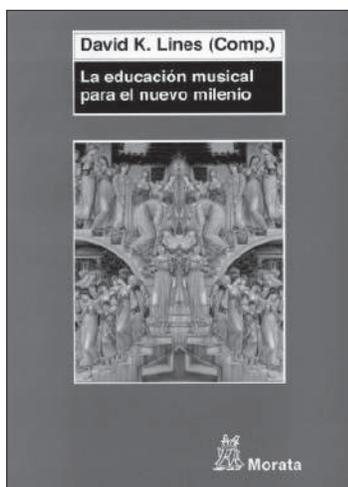
Aborda los problemas de la enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales en los contextos escolares y está dirigida al conjunto de profesionales de la educación artística, al profesorado en ejercicio y, muy especialmente, al estudiantado de los centros de formación del profesorado.

Entrega un enfoque panorámico y plural de las principales ideas, temas e imágenes que pueden contribuir a la mejora de la calidad de las enseñanzas artísticas.

El desarrollo o secuencia de los temas no es estrictamente lineal. Las teorías y conceptos, autoras y autores, artistas y especializados de las artes visuales aparecen reiterada y sucesivamente en varios capítulos.

Comprender adecuadamente toda la densidad y complejidad de las preguntas y razonamientos visuales, tanto explícitos como implícitos, que se hacen niños y niñas en la escuela cuando dibujan, pintan, fotografían, diseñan, modelan y construyen sus propias imágenes, es uno de los propósitos del libro.

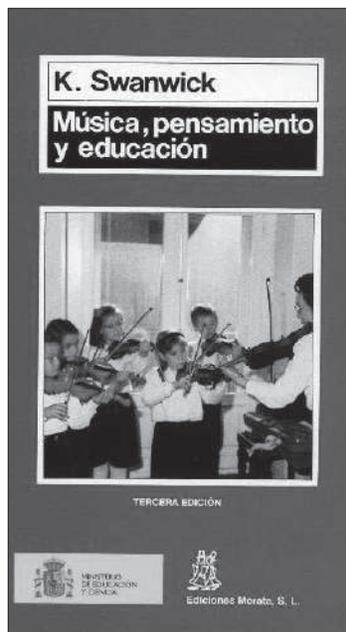
RESEÑA DE LIBROS

LA EDUCACIÓN MUSICAL PARA EL NUEVO MILENIO**DAVID K. LINES****2009**

En los últimos años estamos contemplando cambios decisivos en la producción, difusión, reproducción y audición de la música. En una serie de sugerentes capítulos, cada una de las personalidades aquí reunidas plantea qué tipo de relación pueden establecer intérpretes y docentes de música en relación con las transformaciones y cambios en este ámbito de la cultura y de la educación en la sociedad actual. Con este propósito, abordan temas como el valor y significado de la cultura musical, la identidad cultural, las emociones, la autonomía y la globalización. Esta obra incita a reflexionar sobre qué significa la música en nuestros días, y ofrece un conjunto de respuestas a la pregunta de cómo puede mantener esta parcela de la cultura su relevancia en el siglo XXI. Los análisis y respuestas que se ofrecen sobre las transformaciones de las actuales sociedades, afectan sin duda a la educación musical y plantean interrogantes sobre la conceptualización de la experiencia musical y, por tanto, sobre la enseñanza y el aprendizaje de la música. Un debate que se convierte en urgente, dado que afecta profundamente a la selección de los contenidos, recursos y metodologías a utilizar en esta área de la cultura.

**HISTORIA DE LA MÚSICA,
DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA NUESTROS DÍAS****MARIA LORD, JOHN SNELSON****2008**

Información sobre temas culturales e históricos importantes de la historia de la música. Se destacan la presentación cronológica de temas centrales de la Historia de la música, con más de 150 ilustraciones con explicaciones detalladas, tarjetas complementarias sobre temas relacionados, la historia de los acontecimientos, líneas de tiempo, mapas de Índice de temas y nombres.

MÚSICA, PENSAMIENTO Y EDUCACIÓN

KEITH SWANWICK

2006

Tres palabras -Música, Pensamiento, Educación- han servido al autor para sintetizar el contenido esencial de su obra, en la que plantea el conflicto entre la teoría y la práctica, entre el pensamiento abstracto y la realización concreta, entre el mundo teórico y el marco de lo operativo. A este propósito escribe que "hacer las cosas sin la gula del pensamiento puede ser inútil y hasta peligroso".

Merece subrayarse el mérito de su valoración de lo teórico dentro de un mundo tal vez excesivamente dominado por la praxis.

Aborda la triple dimensión de la música:

- Lenguaje, como sistema con poder de comunicación.
- Dimensión estética.
- Medio de comunicación entre los seres humanos en un lenguaje que, hasta cierto punto, es de carácter universal y que, por otro lado, se basa en códigos culturalmente establecidos en cada sociedad.

INVESTIGANDO LOS ESTILOS MUSICALES

ROY BENNETT

1998

Se identifican cinco elementos musicales -melodía, ritmo, armonía, timbre y textura- con los que un compositor debe trabajar para crear una pieza, comprendiendo que el estilo musical es el resultado del equilibrio y la combinación que el creador realiza con estos elementos.

Dentro de una secuencia histórica que va aproximadamente desde 1450 hasta nuestros días, se identifican las "huellas" o elementos característicos de cada período de la música clásica occidental. Asimismo, en la segunda parte de cada capítulo se anima al lector a continuar sus investigaciones comparando y contrastando un estilo con otro, buscando similitudes y conexiones musicales a través del tiempo o entre tradiciones musicales diferentes. El libro se acompaña de tres discos compactos con numerosos ejemplos musicales.

RECURSOS WEB SUGERIDOS¹

www.basica.mineduc.cl	Recursos pedagógicos disponibles para Artes Visuales, orientados a apoyar la labor de la escuela.
www.curriculumenlineamineduc.cl	Contenidos y objetivos de las nuevas Bases Curriculares y los Programas de Estudio de todas las asignaturas de 1° a 8° de Educación Básica.
www.bibliotecas-cra.cl	Artículos, información sobre las colecciones y sus cursos.
www.curriculumenlineamineduc.cl/musica	Ofrece a docentes y estudiantes un vasto repertorio de apoyo a los Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares de Música y una ocasión de ampliar experiencias musicales.
www.musicalis.es	Revista española de música y educación.
eufonia.grao.com	Sitio web que consta de una editorial y otros servicios para docentes.
www.revistaeducacionmusical.org	Revista internacional de educación musical.
www.mundopartituras.com	Partituras varias.
partiturasenlaescuela.blogspot.com	Partituras para el trabajo escolar en la sala de clases.
www.classicalarchives.com	Sitio de música clásica para descarga de música.
www.portaldearte.cl	Biografías obras y diferentes épocas del arte chileno.
www.precolombino.cl	Sitio del Museo Chileno de Arte Precolombino, con información de su colección y recursos educativos.
www.mnba.cl	Sitio del Museo Nacional de Bellas Artes que tiene como misión contribuir al conocimiento y difusión de las prácticas artísticas.
www.mavi.cl	Museo chileno de artes visuales, el que contiene una colección que data desde la segunda mitad del siglo XX. Información de exposiciones, calendario de eventos, talleres y noticias.
www.mac.uchile.cl	Museo de arte contemporáneo, perteneciente a la Facultad de Artes, Universidad de Chile.
www.artistasplasticoschilenos.cl	Biografías e imágenes de artistas chilenos.
www.profesorenlinea.cl	Sitio con información de las diferentes asignaturas.
www.artematriz.com	Revista y galería online dedicada al fomento y a la difusión gratuita del arte contemporáneo emergente.
www.arteinformado.com	Contiene imágenes e información de arte.
www.arteenlared.com	Buscador de artistas y obras de arte.
www.artehistoria.com	Contiene información e imágenes de épocas, artistas y obras de arte en español.

¹ Considere que el contenido de estos sitios web puede variar con el tiempo.

PREMIOS NACIONALES DE CHILE CREACIÓN ARTÍSTICA

En 1940, durante la presidencia de Pedro Aguirre Cerda, surgió la idea de premiar la creación artística literaria, plástica y musical. Los premios del campo artístico se entregaron anualmente a partir de 1944, alternando entre pintura/escultura, música y teatro. Desde 1992 existen los Premios Nacionales de Artes Plásticas, Artes musicales y Artes de la Representación y Audiovisuales. Por razones de espacio, figuran solamente los premios de plástica y música.

ARTES PLÁSTICAS:

1944 Pablo Burchard Eggeling, pintura; 1947 Pedro Reszka Moreau, pintura; 1950 Camilo Mori Serrano, pintura; 1953 José Perotti Ronzzoni, escultura; 1956 José Caracci Vignatti, pintura; 1959 Benito Rebolledo Correa, pintura; 1964 Samuel Román Rojas, escultura; 1967 Laureano Ladrón de Guevara Romero, pintura; 1970 Marta Colvin Andrade, escultura; 1974 Ana Cortés Jullian, pintura; 1979 Carlos Pedraza Olguín, pintura; 1982 Mario Carreño Morales, pintura; 1985 Israel Roa Villagra, pintura; 1990 Roberto Matta Echaurren, pintura.

PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS:

1992 Sergio Montecino Montalva; 1995 Lily Garafulic Yankovic; 1997 Sergio Castillo Mandiola; 1999 José Balmes Parramón; 2001 Rodolfo Opazo Bernales; 2003 Gonzalo Díaz Cuevas; 2005 Eugenio Dittborn Santa Cruz; 2007 Guillermo Núñez Henríquez; 2009 Federico Assler Brown; 2011 Gracia Barrios Rivadeneira; 2013 Alfredo Jaar Hasbún; 2015 Roser Bru Llop.

MÚSICA:

1945 Pedro Allende Sarón; 1948 Enrique Soro Barriga; 1951 Domingo Santa Cruz Wilson; 1954 Próspero Bisquertt Prado; 1957 Alfonso Leng Haygus; 1960 Acario Cotapos Baeza; 1965 Carlos Isamitt Alarcón; 1968 Alfonso Letelier Llona; 1971 Gustavo Becerra Schmidt; 1976 Jorge Urrutia Blondel; 1980 Víctor Tevah Tellias; 1983 Claudio Arrau León; 1986 Federico Heinlein Funcke

PREMIO NACIONAL DE ARTES MUSICALES:

1992 Juan Orrego Salas; 1994 Margot Loyola Palacios; 1996 Carlos Botto Vallarino; 1998 Elvira Savi Federici; 2000 Carlos Riesco Grez; 2002 Fernando García Arancibia; 2004 Cirilo Vila Castro; 2006 Fernando Rosas Pflingsthorn; 2008 Miguel Letelier Valdés; 2010 Carmen Luisa Letelier Valdés; 2012 Juan Pablo Izquierdo Fernández; 2014 León Schidlowsky Gaete.

4000958

Ministerio de
Educación

Gobierno de Chile