

Memorias
“EL ARTE PARA MEJORAR LA ESCUELA”

ENCUENTRO DE
**Educación Artística
y Buenas Prácticas**

21, 22, 23 Octubre 2017
Quito - Ecuador

ÍNDICE

Pág 04 Introducción

Charlas:

Pág 12 Abriendo Surco. Arte, Educación y Cultura de paz en México
La experiencia de ConArte

Por Lucina Jiménez

Pág 15 De la utopía a la realidad
Arteducarte en las aulas ecuatorianas

Por María Consuelo Tohme

Talleres:

Pág 20 SERENDIPIA
Laboratorio de desarrollo creativo a
través de la integración artística

Por Irene Fernández

Pág 26 Redescubriendo el aula participativa y humana para colaborar

Por Cristian Figueroa

Pág 32 Artes y cultura para crecer. Transformar
el aula a través de las artes

Por Andrea Giráldez

Pág 38 Amarillo Claro

Por Alessandro Lumare

Diálogos finales

Pág 44 Cuando una comunidad de aprendizaje
crece, se conecta y vibra junta

Pág 46 Nuestros invitados

Pág 52 Créditos y Agradecimientos

www.arteducarte.com

www.OEI.com

INTRODUCCIÓN

Fundación Tinkuy a través de su Programa Arteducarte, junto a la Organización de Estados Iberoamericanos-OEI en Ecuador, vienen realizando desde el año 2013 encuentros bianuales de educación artística, enfocados en presentar experiencias de buenas prácticas en educación artística, llevadas a cabo a nivel nacional e internacional y, dirigidos a un público de educadores y gestores artísticos. Con el objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo del área se realizó el **III Encuentro de Educación Artística y Buenas prácticas** cuyo tema central fue: **El arte para mejorar la escuela.**

El evento se llevó a cabo en la Universidad Andina Simón Bolívar y el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, los días 21, 22 y 23 octubre del 2017, con la participación de expositores nacionales e internacionales, quienes a través de conferencias y talleres vivenciales intensivos, presentaron las experiencias en educación artística de las que forman parte.

El III Encuentro constituyó el sostenimiento de este evento bienal llevado a cabo en dos ocasiones previas en Quito. Ya en las conclusiones finales del II Encuentro (2015), se citó la necesidad de generar más espacios de encuentro y trabajo en red para los actores de la educación artística en el Ecuador.

Recientemente, en Ecuador, fue aprobado el nuevo currículo de Educación Cultural y Artística - ECA, que busca entre sus objetivos, convertirse en un gran integrador y conector de aprendizajes para la vida. Este se lleva aplicando en el país desde el año escolar 2016-2017. El nuevo currículo, a diferencia de los anteriores, no es una fórmula, más

bien invita al docente y al estudiante a crear. La Nueva Reforma en sí ha supuesto un reto muy grande para el maestro.

Todo esto da cuenta de la necesidad de abrir espacios de diálogo e intercambio de experiencias que propicien la formación docente, poniendo en relevancia el valor a las artes desde la infancia y su presencia en la vida de las personas como un motor transformador y generador de puentes y experiencias.

Por lo tanto, el objetivo general propuesto para este evento fue *generar espacios transformadores de encuentro, diálogo y formación entre los actores de la educación artística en el Ecuador*. Los asistentes

podieron aplicar de forma práctica y no únicamente teórica, los aprendizajes y nuevos saberes en su espacio de impacto de forma inmediata. Fue importante que los asistentes comprendiesen que este nuevo conocimiento derivado del Encuentro, no es una receta, sino que puede adaptarse flexiblemente a su práctica, y así poder generar a su vez nuevo conocimiento.

El Encuentro contó con charlas abiertas al público los días 21 y 22 de octubre. Los días sábado 22 y domingo 23 de octubre se realizaron talleres intensivos durante todo el día. Los fondos recaudados en el Encuentro se han destinado a los programas educativos que la Fundación Tinkuy mantiene en escuelas fiscales del Ecuador.

Durante la primera jornada, Natalia Armijos, Directora de OEI Ecuador y Ana Cano, Subsecretaría de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación de Ecuador, fueron las encargadas de inaugurar el evento.

El Encuentro inició con la charla magistral de la Dra. Lucina Jiménez de Conarte-México, quien habló sobre el proyecto de "La Nana" y sus programas, llevados a cabo desde la organización civil en conjunto con la comunidad. Luego se realizó una actividad colectiva, inspirada en el trabajo de Javier Abad Molina, donde se dio inicio a una instalación artística, con espejos y preguntas formuladas por el público.

La segunda charla, estuvo a cargo de María Consuelo Tohme de Arteducarte-Ecuador, quien nos habló sobre el nacimiento de este proyecto innovador en el país y, los retos y claves a los que se ha enfrentado en los últimos 17 años en el aula.

Durante los días 21 y 22 de octubre, transcurrieron cuatro talleres paralelos, impartidos por Irene Fernández de Createctura, Cristian Figueroa de Tejeredes, Andrea Giráldez, consultora del Programa de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía de la OEI y Alessandro Lumare de Segni Mossi.

Irene Fernández exploró a través de un Laboratorio el desarrollo creativo y la integración artística, así como la importancia del diseño de espacios de aprendizaje. Cristian Figueroa compartió un sinfín de herramientas de la metodología Tejeredes en busca del fomento de un aula y una escuela

más participativa y colaborativa. Andrea Giráldez trabajó en torno al nuevo currículo de Educación Cultural y Artística (ECA), en pos de transformar el aula a través de las artes. Alessandro Lumare investigó las posibilidades del trabajo cuerpo, danza, signo y dibujo.

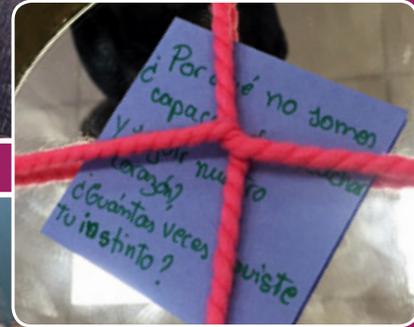
La jornada del día 21 de octubre culminó con la continuación de la instalación artística iniciada el día anterior. Esta propuesta contestó este día las preguntas del “otro”, es decir, nos empujó a mirarnos en el otro.

Este III Encuentro sorprendió a los organizadores, al contar con asistentes no sólo de Quito y provincias del Ecuador, sino también con personas e instituciones de Perú, Colombia, México y Argentina. Es muy grato ver cómo nuestra comunidad de aprendizaje va creciendo año a año.

Paralelo al Encuentro, los participantes, pudieron visitar la exposición #17 de Arteducarte “Biografías comunitarias: del aula a la vida”, que narró en clave de arte, a través de treinta proyectos escolares, el cruce de umbrales para la construcción de nuevos paisajes de aprendizaje, hacia los contextos comunitarios y con la comunidad de aprendizaje.

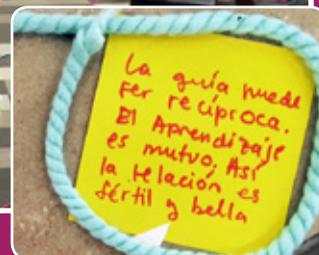
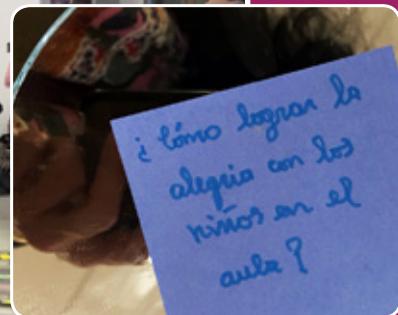
Video Exposición Arteducarte: <http://arteducarte.com/2017/12/si-te-perdiste-la-expo-arteducarte-2017-aqui-el-video-de-biografias-comunitarias-del-aula-a-la-vida/>

*María Consuelo Tohme M.
Directora Arteducarte
Fundación Tinkuy Encuentros Arte Educación*

La educación cambiará
- El arte: las artes
será vista como una
herramienta para mejorar
la educación.

La educación cambia
Por cuando uno a uno
cambia, se a uno se
cambia el mundo.
Contagio lo que eres
Nada es más bonito y
efectivo que alguien
haciendo lo
9' año

CHARLAS

ABRIENDO SURCO. ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ EN MÉXICO

LA EXPERIENCIA DE CONARTE

Charla de Lucina Jiménez

La charla hizo una reflexión en torno a los retos y experiencias realizadas por el Consorcio Internacional Arte y Escuela A.C. organización nacida en el 2006 de la sociedad civil en México, en relación con la educación en artes en las escuelas públicas, así como en la construcción de cultura de paz en diversas

ciudades que enfrentan situaciones de pobreza urbana, riesgo social y problemáticas de violencia de género. El enfoque se basó en el análisis de las trayectorias seguidas en relación con la incidencia de esta organización de la sociedad civil con las políticas públicas y la formación de capacidades locales en el sector artístico, educativo, cultural y

de desarrollo urbano en algunas ciudades que serán tomadas como ejemplo.

¿Qué hace Conarte? Crea micro ecosistemas cultura-desarrollo en lo local/territorial:

- Desarrolla metodologías en arte educación presencial y a través de la tecnología
- Formación de formadores
- Artes para la educación básica y las comunidades urbanas, rurales o indígenas
- Nuevas capacidades autónomas para el sector artístico local/sectores de desarrollo
- Redes de actores sociales locales
- Redes intersectoriales cooperación y coproducción nacional e internacional

La Nana constituye su fábrica de creación e innovación, un gran laboratorio urbano y pedagógico para la escuela y la comunidad urbana o rural, funciona a manera de un centro comunitario o un centro cultural.

Conarte posee distintos proyectos de trabajo:

-Educación de arte en las escuelas primarias y secundarias públicas en zonas de riesgo : 11 años de colaboración estrecha con el sistema educativo a nivel federal y en varios estados de la república mexicana. Apunta hacia la reconstrucción del espacio personal y social en el microcosmos de la escuela-comunidad.

Formación de Maestr@s del Sistema Educativo: Formación de 3,534 maestros de aula y de música en 32 estados.

- Coro monumental 500 voces de México. Coro monumental voces de las escuelas públicas de la Ciudad de México en 2017 (6 zonas de la ciudad) .

- Aprender con Danza.

- Encuentro Conarte 2017.

- Arte, espacio público y género: educación en artes para la convivencia y la cultura de paz con sentido de espacio público. Como repensar la formación Conarte para el espacio público y con enfoque de género. Ciudades seguras para mujeres. Proyecto Tivoli.

- Arte y reinserción social. Exposición Imágenes en libertad.

- Arte y reconstrucción. Brigadas luego del sismo del 2017. El arte como apoyo en tiempos de crisis. Murales comunitarios.

Conarte posee una metodología multidisciplinaria, donde el cuerpo es el centro y el primer territorio de la experiencia:

- **DIÁLOGOS EN MOVIMIENTO:**

Lenguaje no verbal, cambio positivo, consciencia y memoria corporal

- **INTERCULTURALIDAD:**

Flexibilidad, adaptación, diálogo intercultural, intergeneracional y mediación de conflictos

- **DINÁMICAS PSICOSOCIALES:**

Empatía, construcción de identidad, auto exploración, vivir en comunidad

Conarte promueve el desarrollo de las habilidades interculturales y la cultura de paz. Además, trabaja en el apoyo de políticas públicas con la Secretaria de Desarrollo social, la Secretaria de Educación y la Secretaria de Cultura de México. Desarrolla técnicamente evaluaciones como inversión para la autonomía académica y artística, con resultados de impacto educativo.

Videos: Canal You tube Conarte: <https://www.youtube.com/user/ConArteMexico>

<https://www.conarte.mx>

DE LA UTOPIA A LA REALIDAD

ARTEDUCARTE EN LAS AULAS ECUATORIANAS

Charla de María Consuelo Tohme-Arteducarte

Hace 17 años Arteducarte se inició como un pequeño proyecto piloto, el cual nunca pensó alcanzar la dimensión conceptual que hoy por hoy posee. La experiencia Arteducarte en las aulas ecuatorianas se planteó como un reto propio e interno y como un proyecto que se mira y reflexiona constantemente para adaptarse a las necesidades de

los estudiantes del Ecuador y de los tiempos. Ha demostrado la capacidad transformadora del arte para construir otra educación posible dentro de las escuelas. Arteducarte conoce a profundidad el día a día de la clase y de sus grandes actores: los niños y los maestros. Junto con un equipo de artistas, se plantea el currículo vinculado a la vida y a la cotidianidad e intereses de los estudiantes a través

de proyectos artísticos significativos con una mirada contemporánea, preparándolos para ser ciudadanos del siglo XXI. Lo que para muchos es un imposible, para Arteducarte y Fundación Tinkuy es una realidad: integrar las artes en el aula, impactando de manera profunda, sensible y emocionante a cada niño que ha formado parte de este programa pionero en el país.

Para Arteducarte, el aula es su eje central o laboratorio de creación e investigación. Toda esta generación de nuevo conocimiento en el aula se deriva hacia otras plataformas: exposiciones, formación-capacitación, publicaciones, página web y redes, encuentros o congresos, y otros proyectos.

Durante la charla, se señalaron algunos de los retos que Arteducarte enfrenta día a día en su

práctica, y como a través de ciertas claves, los resuelve y desarrolla su proyecto:

RETO: El estudiante recibe información que almacena y memoriza sin sentido ni conexión alguna entre sí. Es decir, una educación de afuera para adentro.

CLAVE: Promovemos que el estudiante construya y conecte sentidos, significados y aprendizajes por su cuenta, desde su propia realidad e interés. Por lo tanto, funciona al revés: de adentro hacia fuera.

RETO: El conocimiento es impartido desde una estructura jerárquica.

El maestro como autoridad en la clase. Es un aula vertical.

CLAVE: El conocimiento se construye entre todos, donde todos aprenden y todos enseñan a la vez. El maestro es un mediador. Promovemos un aula horizontal.

RETO: El proceso educativo es de una sola vía, es transmitivo y reproductor de contenidos. El estudiante es un actor pasivo.

CLAVE: Nuestro proceso educativo es de múltiples vías, de ida y retorno, donde se va enriqueciendo y construyendo entre todos. El estudiante es actor activo y participativo.

RETO: Los aprendizajes vienen escritos en un texto de manera rígida y lineal. Educación memorística, descontextualizada, aislada de su mundo y de su cotidianidad.

CLAVE: Nuestros aprendizajes se derivan de la experiencia y de las vivencias, de las conexiones construidas en su mundo propio. Es un aprendizaje multidisciplinario, significativo y vivencial.

RETO: Las evaluaciones miran solo el resultado.
CLAVE: Nuestras evaluaciones miran el proceso.

RETO: La creencia de que todos aprenden igual. Es una educación estandarizada, normalista.
CLAVE: Creemos que aprendemos de maneras diferentes, a ritmos diferentes. Reconocemos las individualidades y potencialidades de cada estudiante insertado en una colectividad.

RETO: Las aulas ecuatorianas tienen muchos estudiantes. Los espacios físicos son complejos. No hay hábito de trabajo en equipo. Clima poco adecuado para fomentar la creatividad.

CLAVE: El arte y la creatividad son posibles en todas partes. Realizamos proyectos comunitarios que fomentan el encuentro y el respeto. La creatividad no depende de cuestiones externas. Inventamos espacios de libre creación y expresión. Somos flexibles.

RETO: Existen pocos recursos materiales para la implementación de proyectos de arte en el aula. Esta es una visión que trabaja desde la carencia.

CLAVE: El arte no necesita grandes recursos sino creatividad. Utilizamos objetos y recursos mediadores sencillos pero cargados de sentido. Esta es una propuesta que trabaja desde la potencialidad del ser humano. Buscamos trascender del objeto a la experiencia.

RETO: Esperar a ser evaluado, retroalimentado desde fuera. Actitud pasiva en torno a la propia práctica docente.

CLAVE: Somos un proyecto que se auto mira, reflexiona constantemente sobre su propio trabajo. No teme equivocarse. Somos

autocríticos y esto fomenta crecimiento constante. Practicamos la escucha activa y el estar presentes.

RETO: Educación que aísla al estudiante del mundo y lo relega al aula.

Lejos de la realidad y de su comunidad.

CLAVE: Promovemos proyectos que piensan desde el traspaso de umbrales hacia otros paisajes de aprendizaje. Buscamos crear una comunidad de aprendizaje.

Video: Proyecto "Concierto de Rutas", artista Arteducarte Saskia Calderón:

<https://www.youtube.com/watch?v=f9Mmp4nnDIQ>

<http://arteducarte.com>

TALLERES

SERENDIPIA, LABORATORIO DE DESARROLLO CREATIVO A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN ARTÍSTICA

“La Serendipia empieza cuando buscamos donde nunca se nos ocurriría. Es el arte de descubrir cosas sin proponérselo, el descubrimiento feliz de algo que no sabíamos que queríamos encontrar.”

Taller de Irene Fernández - Createctura

Cómo podemos transformar nuestros espacios pedagógicos para promover el desarrollo creativo tanto de l@s niñ@s como el nuestro propio?
¿Cómo podemos usar diferentes lenguajes artísticos para facilitar el aprendizaje y el desarrollo integral de cada niñ@ en el aula?
¿Cómo usar el diseño de espacios como

herramienta para enriquecer nuestro abordaje metodológico?

Estas fueron las preguntas que motivaron los dos pequeños laboratorios que propusimos en el III Encuentro de Educación Artística y buenas prácticas de Arteducarte los pasados 21 y 22 de Octubre en Quito. Dos espacios muy diferentes y dos

grupos de experimentación muy ricos y heterogéneos en cuanto a intereses, trayectorias y experiencia previa.

A través de materiales sencillos, cotidianos y accesibles propusimos experimentaciones diversas que se fueron configurando a través del propio taller. Las dinámicas propuestas no fueron las mismas en ambas experiencias y las que se repitieron no se presentaron de la misma forma, ni en los mismos momentos del taller.

Cada espacio invitaba a un tipo de apropiación, a un diseño pedagógico y una organización diferenciada. La energía

del grupo nunca es la misma, tampoco la de la persona que les acompaña. Las potencialidades y limitaciones de cada espacio pedagógico son diferentes. Por tanto, no se trata tanto de "aprender dinámicas estructuradas" como de enriquecer las miradas hacia nuestra actitud en los espacios en los que trabajamos.

Nos encontrábamos a nuestra llegada espacios invadidos de mesas y sillas que liberábamos casi en su totalidad para permitir la expresión del grupo. Los materiales, sencillos y en gran número, se presentaban de forma que ofrecieran oportunidades, que

abriesen puertas. Las experiencias se proponían de la misma forma, con el objetivo de conectar a los participantes con el juego y la curiosidad y abrir nuevas temáticas de exploración. A partir de la observación de la experimentación individual se abrían nuevas oportunidades, nuevas derivas para la acción colectiva, que se proponían y acompañaban a través del movimiento, la luz, el grafismo, el juego o la voz.

La seducción estética, el asombro, la emoción y la lúdica fueron elementos clave de la experiencia grupal que intentamos generar.

A lo largo del taller de forma práctica y vivencial, pretendimos brindar una pequeña introducción a algunas de las bases metodológicas que llevamos varios años investigando desde el proyecto CREATECTURA en relación al diseño de espacios, la integración artística y el desarrollo creativo. La Serendipia es un hallazgo inesperado pero que solo puede producirse cuando se generan las condiciones necesarias y cuando somos capaces de observarlas. Adecuarse a los nuevos retos de la educación en el siglo

XXI, requiere de desarrollar una nueva mirada y necesita también de nuevas herramientas para abordar el día a día en nuestros espacios pedagógicos.

El diseño de espacios facilita el hacer coherente nuestros objetivos pedagógicos, lo que realmente queremos brindar, con nuestra realidad cotidiana. La pedagogía de la creatividad y la integración artística nos ofrecen herramientas de gran profundidad y potencia para el aprendizaje. No solo son una temática más a introducir en el currículum, sino que nos brindan la posibilidad de enriquecer de forma integral nuestro abordaje metodológico para responder a las necesidades de los niños y a las nuestras propias, como profesionales del mundo educativo.

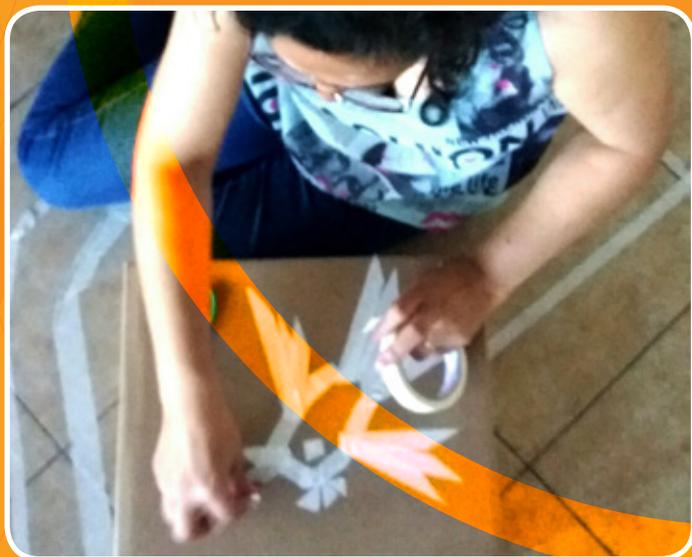
Videos del taller:

<https://www.youtube.com/watch?v=TkuYPDsrIq0>

<https://www.youtube.com/watch?v=T8BUW3liUJo>

<https://www.youtube.com/watch?v=2vjJM7O1ul>

<https://www.createctura.es>

REDESCUBRIENDO EL AULA PARTICIPATIVA Y HUMANA PARA COLABORAR

Taller de Cristian Figueroa -Tejeredes

E

l taller navegó sobre conceptos que están siendo claves para una sociedad que busca formas diferentes en las que el arte y la educación tengan un impacto en las relaciones sociales, la apertura del conocimiento, la concreción de iniciativas y la gestión entre los profesores a través del intercambio de experiencias y prácticas.

Los temas y objetivos del taller tejeRedes fueron una invitación a los participantes a:

- Observar y valorar las relaciones que se construyen desde las jerarquías y egos versus las construidas desde la horizontalidad y el eros.
- Explorar las características que permiten que las personas (profesores/ alumnos) se conecten desde lo humano.

- Adquirir metodologías y prácticas que permitan desarrollar y/o fortalecer comunidades/equipos colaborativos.

La jerarquización de la educación, una mirada al pasado

Las escuelas han sido pensadas y diseñadas, durante mucho tiempo, como el lugar donde las personas (en su mayoría) se deberían educar, para posteriormente trabajar en un sistema económico basado en la producción en masa y el consumo. De esta forma, hemos sido usuarios y posteriormente testigos de que el uso del "espacio" en el aula, las "metodologías" de enseñanza y los perfiles curriculares de las "personas" (alumnos), han resultado ser un reflejo de cómo se organiza una industria o empresa que produce en cadena, desarrollando un sistema de educación que busca la jerarquización, la estandarización del conocimiento y la masificación del perfil educacional de los alumnos.

El escenario anterior ha dado por resultado, por ejemplo, la promoción de la competencia entre los alumnos (quién es el mejor o quién supera al resto), la supremacía del profesor sobre el alumno (el conocimiento lo tiene y lo transmite el maestro), y que los profesores gestionan las escuelas como bancos (los indicadores de resultado posicionan a las mejores escuelas para la captación de alumnos).

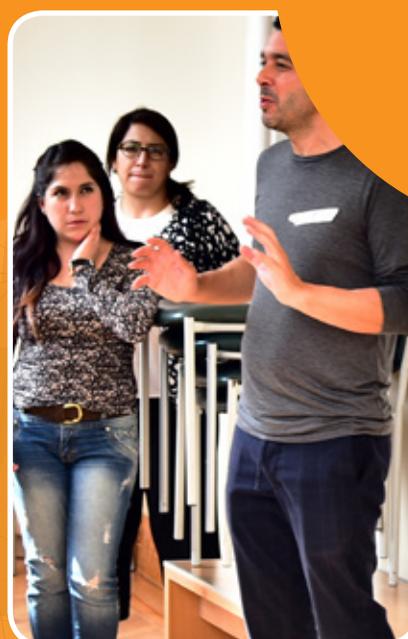

Redes y colaboración en las escuelas, una realidad que toma forma

No obstante, han surgido voces disidentes a través de experiencias que están impulsando nuevos estilos de escuela. En sus inicios, estas prácticas basadas en una escuela donde la colaboración surge como un valor central eran una minoría, pero hoy en día, esas realidades, dados los resultados que aportan al proceso de enseñanza, empiezan a ser un requerimiento formal del sistema de educación que se configura como una red.

En la reciente promulgación de la ley de enseñanza en Chile (noviembre de 2017), se definen 6 puntos centrales, y en una de ellos se indica:

“Redes para pasar de la competencia a la colaboración: busca construir una educación pública donde los equipos directivos, los docentes, los asistentes de la educación y las comunidades educativas trabajan en redes de colaboración, con espacios de participación para compartir experiencias y promover el desarrollo de estrategias

para responder a los desafíos educativos de sus comunidades”.

En su twitter la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet (@mbachelet) declaró:

“La nueva distribución territorial permitirá establecer una lógica de trabajo colaborativo y en red entre las escuelas y liceos, algo inédito para nuestro sistema escolar”

Qué podemos esperar

De esta forma, necesitamos por un lado, a nivel micro, de diferentes formas para mediar en la relación del profesor, alumno y

contenido, donde se necesitan de miradas lúdicas, como las de los artistas, para impulsar, desde la didáctica, procesos de conexión humana entre las personas, el medio y el conocimiento, para promover la colaboración y las redes.

Y por otro lado, a nivel macro, necesitamos de una sociedad que crea en las redes y el trabajo colaborativo, como características esenciales para que las nuevas generaciones de personas, establezcan un nuevo trato social y cuidado en todo lo que sucede en el planeta.

<http://plataforma.tejeredes.net>

ANIMÓMETRO

ARTES Y CULTURA PARA CRECER. TRANSFORMAR EL AULA A TRAVÉS DE LAS ARTES

Taller de Andrea Giráldez

El principal objetivo de este taller fue el de facilitar un acercamiento al currículo de Educación Cultural y Artística (ECA). Para ello, diseñamos un taller práctico en el que, partiendo de las experiencias y la reflexión, los asistentes pudiesen comprender mejor la propuesta curricular.

Con esta idea en mente, el taller se estructuró en tres fases:

1. Reflexión
2. Práctica

3. Reflexión + Ideación.

En la primera fase fueron los propios participantes quienes, en pequeños grupos, tuvieron que definir qué era para ellos la Educación Cultural y Artística y cuál era la justificación de su inclusión en el currículo escolar. Trabajamos también con las creencias del profesorado respecto a las distintas variables que influyen en el área. Finalmente, tomando en consideración las ideas de los distintos grupos, se presentaron los principales elementos del currículo de ECA, definiendo algunas de sus particularidades.

En la segunda fase, inspirados en las obras de artistas como Martin Creed, Andy Warhol o Scattered Crowd, se propuso un proceso de trabajo en torno a los globos, como materiales-pretexito que sirvieron para explorar elementos sonoros, visuales y corporales y para avanzar juntos en el diseño y creación de una pequeña instalación.

En la tercera fase se habló de la importancia de partir de artistas referentes, evitando la programación de actividades de "arte escolar". Para ello se presentaron proyectos inspirados en las obras de distintos artistas, algo fácil de comprender puesto que habíamos realizado una experiencia similar en la parte práctica del taller. Estos ejemplos sirvieron para reflexionar nuevamente sobre la propuesta transdisciplinar y de trabajo por proyectos del currículo de ECA. Finalmente, los participantes, en pequeños grupos, pudieron idear un pequeño

proyecto basado en los lineamientos anteriores.

El taller finalizó respondiendo a tres preguntas fundamentales: ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha sorprendido? ¿En qué podrías aplicar lo aprendido? De esta manera, los participantes pudieron compartir ideas y reflexionar sobre cómo lo aprendido podía influir en su propia práctica artística o docente.

Creemos que fue un acierto que Arteducarte propusiera este taller, puesto que en su desarrollo se pusieron en evidencia algunas lagunas e incluso interpretaciones erróneas respecto al currículo que pudieron ser aclaradas y que, esperamos, contribuyan a su desarrollo en las escuelas.

<http://andrealdez.com>

AMARILLO CLARO

Taller de Alessandro Lumare- Segni Mossi

A través de distintas dinámicas corporales y trazos, este taller se propuso valorar el signo y liberarlo de cualquier subordinación representativa. Además, reforzó la confianza de usar nuestros cuerpos como herramientas de comunicación. Exploró la conexión entre la cualidades expresivas del signo. Consideró la experimentación como método de trabajo en el aula. Insistió en el valor del proceso más que del resultado. Desarrolló la habilidad de conectar en actividades grupales. Valoró las diferencias y estimuló el pensamiento creativo y el sentido estético. Fue un taller experimental

para descubrir y sorprenderse de las posibilidades del arte para la educación y el crecimiento personal.

A lo largo de varias secuencias, los asistentes pudieron dibujar la danza; vivenciar la relación del signo, la huella con el cuerpo y el movimiento.

Iniciamos llamando a nuestro mundo interior, nos presentamos con un movimiento, interactuando con el espacio y el tiempo. Enseguida, nos embarcamos como marineros en una aventura, un relato, que parte de la experiencia en una balsa en el

piso de papel; nuestro cuerpo fue dejando huellas, siluetas y contornos, a manera de islas. Coloreamos las joyas preciosas ahí dejadas o las formas cerradas ahí formadas, por la interacción de nuestros cuerpos que se cruzan, unos con otros. Se realizó una investigación individual y grupal de distintas formas de cruzar el espacio. Inmediatamente, empezamos a explorar la velocidad y los rasguños o trazos que dejamos en el papel, para luego construir un dibujo colectivo.

La segunda parte del taller se realizó contra la pared y con música, cuatro personas dibujaron en el papel solo cuando sus pies no tocaron el piso. Se realizaron otras distintas acciones que transforman el espacio a través del movimiento, la seña, la voz y la palabra.

Para finalizar, realizamos ejercicios en pareja, sobre la balsa, manteniendo contacto visual. Ya fortalecida la relación, las parejas realizaron retratos, sin ver el papel, solo viéndose el uno al otro. Mostramos nuestro dibujos y nuestras historias.

Los participantes estuvieron muy motivados durante todo el proceso, respetuosos del trabajo, atentos. Fue un tiempo de aprendizaje para todos.

Todo el taller estuvo cruzado por un sinfín de provocaciones y referencias artísticas visuales, musicales, del dibujo, del cuerpo y el performance.

<https://www.segnimossi.net/en/>

DIÁLOGOS FINALES:

CUANDO UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE CRECE, SE CONECTA Y VIBRA JUNTA

Para finalizar el encuentro, se realizó un cierre con formato colaborativo de diálogo usando la técnica del “fishbowl”, capitaneado por Cristian Figueroa, donde público e invitados pudieron dialogar de forma más horizontal, proponer, reflexionar sobre los aprendizajes que nos dejó el Encuentro y dibujar un futuro posible para la educación artística en nuestro país.

Por un lado, un tema importante de las conversaciones fue la capacidad que mostraron las personas de conectar con otras personas y sobre todo de aprender y generar redes de colaboración y relaciones humanas fuertes.

Por otro lado, muchos se llevaron herramientas, técnicas, dinámicas, conceptos y contenidos, pero por sobre todo surgió una idea muy clara, que es importante explorar e implementar formas diferentes de enseñar y

aprender en el aula, desde la inspiración de lo vivido y conversado durante el encuentro y el intercambio de prácticas y conocimientos entre los/las mismos/as participantes.

Está claro que el enfoque sobre la educación artística está mucho más asentando y que se ha ido construyendo a lo largo de estos tres encuentros, donde se ha conformado una comunidad de aprendizaje, deseosa de continuar compartiendo, y que pide más espacios para la educación artística y su desarrollo. Hay una necesidad imperante de continuar promoviendo momentos como este más a menudo.

Luego del encuentro se percibe una mejor comprensión del ECA entre los asistentes, y su forma de implementarlo en el aula, de su aplicación y conexión con otras áreas de conocimiento y sobre todo, su conexión con la vida y otros tantos aspectos transversales.

TITULARES

Luego del diálogo, se invitó al público a diseñar de manera grupal "titulares" sobre el Encuentro, para seguir construyendo sueños compartidos, que serán la base para el cuarto Encuentro a llevarse a cabo en el año 2019. Se usó el hashtag #3Arteducarte para continuar compartiendo experiencias en red.

NUESTROS INVITADOS:

LUCINA JIMÉNEZ LÓPEZ (México)

Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana – México. Directora General de ConArte, organización no lucrativa de la sociedad civil que colaboró en Ciudad Juárez desde 2008 y actualmente con SEDATU, en el Programa Ciudades Seguras para las Mujeres. Programas con Inmujeres a través de ConArte. ConArte tiene premio USAID Pronapred (2014) por ser una de las mejores prácticas que crean ciudadanía y paz para las artes, esto por su trabajo en Ciudad Juárez.

Experta de la Comisión de Cultura CGLU para la nueva Agenda21Cultura, Ciudad de México. Colaboración en asesoramiento a los gobiernos de Mérida, Ciudad de México y Sinaloa para la Agenda21Cultura. Miembro del Grupo de Expertos

en Gobernanza para la Cultura y el Desarrollo de UNESCO París. Integrante de la Cátedra Unesco de Políticas Culturales y Cooperación Internacional de la Universidad de Girona, España.

Como consultora en políticas culturales y desarrollo ha colaborado también con la OEA, la OEI, el Convenio Andrés Bello y la AECID. Ha asesorado proyectos en Honduras, Brasil, Colombia, Perú, Cuba, España, República Dominicana, Estados Unidos y Sudáfrica.

En México fundó el Sistema Nacional de Información Cultural. Fue Directora General del Centro Nacional de las Artes. Miembro del Consejo Asesor para diseñar el Programa General de Desarrollo 2013-2018 de la Ciudad de México. Autora de Políticas Culturales en Transición, Democracia cultural, Gestión Cultural, Lectura en Tiempos de Diversidad y Arte para la Convivencia y Educación para la Paz (FCE, 2016).

<https://www.conarte.mx>

IRENE FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (España)

Arquitecta y músico especializada en el diseño de espacios artísticos y pedagógicos. Su experiencia es muy variada, abarcando desde el campo escénico, al trabajo como artista visual y el de diseñadora de ambientes de aprendizaje.

En el ámbito de la arquitectura destaca su labor como jefa de proyectos en el estudio de arquitectura e ingeniería INARCAN especializado en diseño ecológico. En los últimos años ha centrado su trabajo en la investigación y desarrollo de espacios de innovación pedagógica a través de diferentes lenguajes artísticos.

Presidenta de la asociación pedagógica ILER (Innovative Learning Environment Research) y fundadora y coordinadora del proyecto

CREATECTURA, está especializada en el público familiar e intergeneracional y en la formación y acompañamiento de maestros y educadores en diseño de ambientes, la integración artística en las aulas y el desarrollo creativo.

En el campo artístico cabe destacar su aportación en el diseño de espacios de ARTE PROGRESIVO, donde las obras, de carácter colectivo, se crean a través de la participación activa de sus visitantes y la creación de ESCENOGRAFÍAS HABITADAS, espacios inmersivos donde el público da vida a los espacios generados tomándose protagonistas de la obra visitada.

Actualmente centra su interés en la innovación a través de la creación de espacios interactivos de aprendizaje y la creación de experiencias inmersivas y sensoriales a través de la colaboración con diferentes profesionales del ámbito artístico.

<https://www.createctura.es>

CRISTIAN FIGUEROA (Chile/España)

Doctor en Ingeniería Industrial.

Autor del Libro y Manuales tejeRedes.

Fundador de la metodología tejeRedes (desde 2009) para aprender y compartir en torno al trabajo en red y sistemas de articulación colaborativos centrado en las personas de forma participativa y lúdica.

Experiencia con empresas, emprendimiento, tercer sector y ámbito público en más de 100 organizaciones de Hispanoamérica.

Experto en trabajo en red colaborativa para tener un sistema social y económico más feliz.

<http://www.tejeredes.net/>

ANDREA GIRÁLDEZ
(Argentina - España - Reino Unido)

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Ha sido profesora en todas las etapas educativas y, desde 1992, profesora titular de la Facultad de Educación de Segovia (Universidad de Valladolid). Actualmente trabaja como consultora internacional para el Programa de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía de la OEI y para ministerios y organismos nacionales e internacionales sobre temas vinculados con las artes y la educación y como directora de proyectos iberoamericanos para Growth Coaching International. Ha sido asesora externa permanente del Ministerio de Educación de España, encargándose del desarrollo de los currículos de Educación Artística (Primaria) y Música (Secundaria), así como del diseño de un proyecto de

artes y competencia lingüística para el Centro Virtual Leer.es. Cuenta con una gran experiencia en procesos de formación inicial y permanente del profesorado, habiendo dirigido numerosos cursos y proyectos en instituciones oficiales y universidades en México, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, República Dominicana, Italia, Austria, España e Inglaterra. Autora de artículos sobre educación artística en revistas indexadas y de libros publicados por las editoriales Akal, Síntesis, Alianza o Graó, entre los que cabe mencionar *Internet y Educación Musical* (Graó, 2005), *Competencia cultural y artística* (Alianza, 2007), *7 ideas clave: La competencia cultural y artística* (Graó, 2011), *Coaching Educativo* (coautora con Christian van Nieuwerburgh, Paraninfo, 2016) y *Habilidades para la vida. Aprender a ser y aprender a convivir en la escuela* (coautora con Emma-Sue Prince, SM, 2017).

<http://andreagiralddez.com>

SEgni MOSSI: ALESSANDRO LUMARE (Italia)

Segni Mossi es un colectivo conformado por Alessandro Lumare y Simona Lobefaro, cuyo proyecto para niños y adultos se basa en un laboratorio de movimiento y diseño. Asumiendo, que la danza y el dibujo son dos formas de dejar un marca o huella y que cuyos talleres son experiencias, consecuencia de esta reflexión. No son tanto un actividad multidisciplinaria, sino más bien una oportunidad para redescubrir juntos la unidad de estos lenguajes que generalmente son considerados por separado. En Segni Mossi, la producción gráfica y la producción de la danza son trazos de procesos, no interesa tanto el producto final, sino más bien la vivencia de la experiencia.

Para este Encuentro, contamos con la presencia de Alessandro Lumare.

Alessandro Lumare es autor de cuentos infantiles, formador artístico y atelierista. Tiene experiencia profesional en el video, la danza y es operador sociocultural.

Segni Mossi ha trabajado en varios países y en diversas instituciones, entre las cuales: MART Area Educazione (Italia), Sesc (Brasil), Rusza Festival (Polonia), XII Convegno DES. Arcipelaghi Creativi (Italia), La Scuola del Fare (Italia), Flic Festival (España), Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia (Italia), Laboratorio di Pedagogia dell'Espressione – Università Roma Tre (Italia). Colabora con el MUS-E Roma para promover la inclusión social a través de las artes en las escuelas públicas italianas de Educación Primaria.

<https://www.segnimossi.net/en/>

MARÍA CONSUELO TOHME (Ecuador)

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Posgrado en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía del CAEU (Centro de Altos Estudios Universitarios)-OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) y Universidad de Valladolid.

Fue Directora de la Galería de arte quiteña Art Forvm - Libri Mundi. Es fundadora y Directora del programa ARTEDUCARTE desde el año 2000, encargándose de la gestión, capacitación, administración, exposiciones y publicaciones del programa. Ha liderado proyectos dentro de Arteducarte como "Construyendo valores humanos y medioambientales a través del arte" en

Isabela-Galápagos. Los I y II Encuentros de Educación Artística y Buenas Prácticas realizados junto a OEI Ecuador. Así como, el proyecto "Arte contemporáneo y educación en la Bienal de Cuenca". Coautora del libro "ARTEDUCARTE: Arte Ecuatoriano para niños" junto con Marilyn JS Goodman. En el año 2015 funda la Fundación Tinkuy Encuentros Arte Educación.

En el pasado, coordinó varias ediciones del "Salón Nacional de Arte Contemporáneo Fundación El Comercio", que trabajó con el arte emergente joven del Ecuador. Y en el año 2010 gestionó el proyecto "Arte Contemporáneo y Patios de Quito" curado por el crítico de arte Gerardo Mosquera.

Ha participado como miembro activo de varios directorios de varias instituciones culturales del país. TedxQuito Speaker 2013.

<http://arteducarte.com>

CRÉDITOS

Natalia Armijos

*Directora Organización de Estados
Iberoamericanos OEI
Oficina Ecuador*

Sara Jaramillo

Coordinadora de Proyectos OEI Ecuador

María Consuelo Tohme

*Directora Arteducarte
Fundación Tinkuy Encuentros Arte Educación*

Andrea Giráldez

*Consultora del Programa de Educación
Artística, Cultura y Ciudadanía CAEU –OEI*

Agradecimientos especiales:

Dr. Jaime Brehil
Rector Universidad Andina Simón Bolívar
Belén Santillán
Coordinadora Centro de Arte
Contemporáneo de Quito

Muchas gracias a:

Belén Ramos
Cynthia Medina
Sam Ullauri
Carolina Ulloa
Conny Viscarra
Imagine

Fotografía:

Arteducarte
Jorge Iván Cárdenas - CokyCP Photography
Cortesía Centro de Arte
Contemporáneo de Quito
Irene Fernández
Sam Ullauri
Carolina Ulloa

Diseño y Diagramación:

Paúl Mirabá

Quito – Ecuador 2017

OCTUBRE 2017
QUITO - ECUADOR

UN PROYECTO DE:

Organização
de Estados
Ibero-americanos

Organización
de Estados
Iberoamericanos

Para a Educação,
a Ciência
e a Cultura

Para la Educación,
la Ciencia
y la Cultura

CON EL APOYO DE:

