

ENCUENTRO DE
**Educación Artística
y Buenas Prácticas**

3 y 4 de octubre del 2013
Quito - Ecuador

ORGANIZADO POR:

Organización
de Estados
Iberoamericanos

Para la Educación,
la Ciencia
y la Cultura

Créditos

Natalia Armijos
Directora Organización Estados Iberoamericanos OEI /Ecuador

María Elena Porras
Coordinadora OEI / Proyecto “Buenas Prácticas y educación artística”

Sara Jaramillo
Coordinadora de proyectos OEI /Ecuador

María Consuelo Tohme M.
Directora Arteducarte

Andrea Giráldez
Programa Educación artística, cultura y ciudadanía CAEU/OEI

Agradecimientos especiales a:

Dr. Enrique Ayala Mora
Rector Universidad Andina Simón Bolívar

Fausto Segovia Baus
Editor Revista Educ@ccion

Muchas gracias a:

Registros y coordinación:
Claudia González
Alexandra Vivanco
María Isabel Martínez
María Belén Ramos
María José Sevilla
María José Jijón
Cintia Guerra
Paz Santelices

Fotografía:
William Zuñiga - OEI
Grupo El Comercio

Diseño y programación:
Carlos Quishpe C.
www.surrealmultimedia.com

Introducción

En el mes de mayo de 2013, Arteducarte y la oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos OEI en Ecuador, como parte del Programa de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, firmaron un convenio de cooperación para la realización del proyecto Educación Artística y Buenas Prácticas, centrado en tres propuestas:

1. Capacitación de formadores del equipo de Arteducarte.
2. Desarrollo del proyecto de Capacitación Docente en escuelas de Quito, Galápagos y Otavalo.
3. Realización del I Encuentro de Educación Artística y Buenas Prácticas.

Esta memoria recoge las principales actividades realizadas durante el encuentro, que coincidió con la decimotercera exposición de Arteducarte, titulada *Descubriendo los colores de la vida* y presentada desde finales de septiembre hasta finales de octubre en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) de la ciudad de Quito.

El encuentro, que contó con el apoyo de la UASB y la Revista Educ@cción, se realizó en el Paraninfo de dicha universidad los días 3 y 4 de octubre de 2013 y estuvo destinado principalmente a educadores y profesionales de la educación artística en contextos de educación formal y no formal. El principal objetivo fue fomentar el conocimiento, desarrollo, aplicación y dinamización de buenas prácticas en el ámbito de la educación artística, así como fortalecer el sistema de planificación, diseño, aplicación y evaluación de experiencias en distintos ámbitos.

En la inauguración del encuentro se contó con las intervenciones de Natalia Armijos Velasco (Directora de OEI Ecuador), María Consuelo Tohme (Directora de Arteducarte), Fausto Segovia (Revista Educ@cción). Las palabras de bienvenida las dio el doctor Enrique Ayala Mora, Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar.

El programa del encuentro estuvo integrado por conferencias plenarios y talleres vivenciales.

La primera conferencia, a cargo de Andrea Giráldez, consultora del Programa de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía de la OEI, llevó por título *¿De qué hablamos cuando hablamos de educación artística en las escuelas?* La segunda conferencia, a cargo de Carlos Ruiz Balaguera, dinamizador de un importante proyecto de arte vecinal en Madrid (España), fue *Una semilla en la periferia urbana: Arte vecinal y escuelas*. La tercera, impartida por Javier Abad, artista y educador, profesor de la Escuela Universitaria La Salle de Madrid, fue *Arte comunitario y educación infantil: El contexto escolar como lugar de encuentro y crecimiento a través de las artes*. El encuentro se cerró con la conferencia-debate impartida por Paulina Chamorro, *Desocupar la (Re) Presentación: Cuerpo, escena y espectador*.

Con el fin de abordar propuestas prácticas en el ámbito de la educación artística se realizaron tres talleres vivenciales: *La escena expandida: Práctica y ética en la escena* (Paulina Chamorro), *Paisajes sonoros* (Andrea Giráldez) y *Mariposas en la lluvia: Sonidos y color de la naturaleza*.

En el acto de clausura contó con las intervenciones de la Directora del Programa Arteducarte, María Consuelo Tohme y de Fausto Segovia, Director de la Revista Educ@cción; así como con la presentación del joven músico y pianista Alexander Zambrano, compositor independiente que forma parte del proyecto CREANDO ECUADOR.

El encuentro, al que asistieron 250 docentes, artistas, educadores y representantes ministeriales de distintas ciudades del Ecuador, fue un importante espacio para la reflexión sobre los desafíos y posibilidades de la educación artística en Ecuador.

Conferencias

¿De qué hablamos cuando hablamos de educación artística en las escuelas?

Andrea Giráldez

La educación artística forma parte de los currículos escolares porque es esencial e insustituible en la formación del alumnado. Sin duda, lo primero que debemos asegurar es un lugar adecuado para las artes en las escuelas, con todo lo que ello conlleva: tiempo, espacios, profesorado convenientemente formado, etc.

Sin embargo, una vez asegurado este lugar, es importante definir exactamente de qué hablamos cuando hablamos de educación artística, considerando tanto algunos de los mitos que históricamente han marginado al aprendizaje artístico en el ámbito escolar como las características que debe reunir un buen programa de educación artística.

La necesidad de establecer asociaciones activas entre escuelas e instituciones artísticas, de revisar los enfoques metodológicos, de

crear espacios para la reflexión crítica o de crear estructuras escolares más flexibles, con límites permeables entre la escuela y la comunidad, son algunos de los temas de esta conferencia.

Andrea Giráldez

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y Experta Profesional en e-learning: Educación y Formación en Internet por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Es profesora titular del área de Didáctica de la Expresión Musical en la Universidad de Valladolid (Facultad de Educación de Segovia) y consultora del Programa de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Ha sido asesora externa del Centro de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación (España) entre 1991 y 1996, y entre 2004 y 2011 ha formado parte del equipo que desarrolló el Centro Virtual Leer.es

Es directora del Posgrado Virtual de Especialización en Educación Artística y del curso de Artes y Tecnologías para Educar del Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de la OEI.

Ha sido profesora de Música en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria y ha participado como ponente en jornadas, congresos y cursos de formación del profesorado en España, Chile, Uruguay, Brasil, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina, Austria e Italia. También ha participado como profesora invitada en programas de doctorado en la UNED y la UNAM.

Desde 1995 es codirectora de la revista *Eufonía: didáctica de la música* y entre 2005 y 2012 ha sido miembro del consejo asesor del *International Journal for Music Education*.

Una semilla en la periferia urbana: Arte vecinal y escuelas

Carlos Ruiz Balaguera

Las pequeñas acciones artísticas tienen un componente de ilusión, de crecer y prosperar en su entorno local. Estas semillas se generan gracias a unos procesos colaborativos, en los que siempre participan personas que se acercan a la creación artística, entendida como tal, por primera vez.

Es justo, en este acercamiento artístico, cuando surgen las capacidades creativas innatas a cada persona, y entonces al entrar en juego con las que ofrecen los demás, se constituye el denominado arte comunitario.

Esta situación se desarrolla en un espacio periférico, marcado, en primer lugar, por el propio territorio y, en segundo lugar, por la idea de desarrollarse artísticamente alejados de corrientes globales de pensamiento.

Estas propuestas artísticas comunitarias tratan de establecer unas sólidas relaciones entre los diferentes agentes que conforman la convivencia en el ámbito local. Y por ello, las inquietudes propias de este entorno son compartidas por escuelas, asociaciones de vecinos, y otros grupos activos a los que el arte vecinal les acerca a una nueva manera de contemplar y actuar en la propia experiencia de vivir.

Carlos Ruiz Balaguera

Licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Diseño por la Universidad Complutense de Madrid. Curso de Aptitud Pedagógica, Instituto de Ciencias de la Educación, UCM, Madrid.

Pertenece a EnterArte, grupo de trabajo que, dentro de la asociación Acción Educativa, desarrolla proyectos artísticos en el ámbito educativo. Junto a EnterArte ha participado en las exposiciones: 'Ser en el tiempo', 'PreTextos y ConTextos' e 'Intersecciones'.

Ha impartido Cursos Pedagógicos de Arte y Educación en varios centros: Arte Contemporáneo y Educación, Recursos Artísticos en la Enseñanza (Colegio Siglo XXI), Curso de Educación Plástica y Visual (Centro de Formación e Innovación Educativa de Benavente, Zamora y Centro de Apoyo al Profesorado de Vallecas). Ha participado en el seminario La educación artística en el contexto educativo europeo, con la ponencia El arte como proyecto social. Ha coordinado los proyectos estéticos de centro Hipatio: Ciudad Escolar Hipatia y Patio de Infantil (Colegio Siglo XXI).

Ha creado el grupo denominado Arte Vecinal <<http://www.artevencial.es>>, que desarrolla acciones y talleres de arte comunitario en el entorno del Ensanche de Vallecas.

Arte comunitario y educación infantil: El contexto escolar como lugar de encuentro y crecimiento a través de las artes

Javier Abad Molina

La infancia es creadora desde su propia inercia vital pues los niños y niñas inventan (y reinventan) el mundo que descubren (y redescubren) a diario.

Esa resignificación continua se ve facilitada por la plasticidad de su pensamiento, percepción e imaginario y por su desapego a las ideas o construcciones cognitivas que van “creando”.

En ese fluir continuo de los acontecimientos de la creatividad infantil, realizan ensayos simbólicos de la realidad que se facilitan a través de los escenarios que ofrecen

los contextos educativos como espacios de relación y descubrimiento pues el niño y la niña son seres globales y pura potencialidad. Así, se entiende la escuela como metáfora de vida.

El valor y necesidad de la visibilidad de la cultura infantil y la Educación Artística para la Primera Infancia en contextos educativos

se deposita en estas narraciones que configuran la “historia” de cada ser, única y extraordinaria, ayudándoles en su proceso de diferenciación y construcción de su identidad en una interdependencia y relación con los “otros” y que se desarrollará siempre a través de la elaboración de un relato compartido que es y será siempre como la vida misma.

Javier Abad Molina

Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Bellas Artes y posgrado como Experto en Educación Artística, por la Universidad Complutense de Madrid. Artista visual y artista residente en contextos educativos. Profesor titular de Educación Artística en la Facultad de Educación del Centro Superior de Estudios Universitarios de Formación del Profesorado La Salle, desde 1996 (Centro Adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid). Profesor de máster en HUNE. Ponente y conferenciante en diferentes congresos, jornadas, mesas redondas y talleres, desde 1996. Miembro del INSEA y del grupo Enter-Arte (colectivo de investigación artística de los Movimientos de Renovación Pedagógica de Acción Educativa de Madrid). Artista colaborador de la Fundación Yehudi Menuhin-España e integrante del Equipo Regional de Formación de la Comunidad de Madrid, como especialista en Educación Artística y Educación Infantil. Interesado en las interacciones entre arte, contexto y pedagogía para desarrollar dinámicas de participación e integración mediante proyectos de Arte Comunitario. Sus publicaciones e investigaciones más recientes están relacionadas con las posibilidades que ofrecen el arte contemporáneo, la creatividad, el juego y la experiencia estética como mediadores para la mejora en la calidad de vida de las personas en diferentes contextos sociales y educativos.

Desocupar la (Re) Presentación: Cuerpo, escena y espectador

Paulina Chamorro

Junto con los procedimientos tradicionales del teatro, siempre han existido otras maneras de concebir y abordar lo escénico como una disciplina expandida dentro del campo de las artes.

En el centro de estas prácticas se encuentran la presencia de los cuerpos, la valoración de los procesos, la descentralización del texto y la ruptura de las narraciones lineales, con el propósito de recuperar una escena como lugar de encuentro para difuminar y aproximar la distancia entre obra y espectador. ¿Quién construye la experiencia escénica?

Paulina Chamorro

Titulada en Artes Escénicas (1998) y Gestión Cultural (2002) por la Universidad de Chile. Máster en Teoría del Espectáculo, Literatura y Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid (2009). Desde 1996 desarrolla su actividad profesional organizando y colaborando con instituciones y colectivos en proyectos de creación, docencia e investigación que exploran lenguajes y prácticas escénicas transdisciplinarias. Entre 2008 y 2013 crea las piezas 'Famélicos de Juan Claudio Burgos' (UC3M); 'Territorio Ausente' (Fondart 2010); 'Desplazamientos sobre un Territorio Ausente' (Residencias de Creación Ranchito/Matadero-Madrid); y 'Huelga salvaje' (sin servicios mínimos) presentada en junio 2013 en Casa Encendida. Actualmente forma parte del proyecto de investigación y creación *¿Y si dejamos de ser (artistas)?*, que reúne a un colectivo de creadores y trabajadores culturales a reflexionar sobre el lugar y función de las prácticas artísticas dentro del actual contexto político y económico. Puntualmente indaga en las estrategias éticas y estéticas de la disidencia en la escena contemporánea.

Talleres Vivenciales

Paisajes sonoros

Andrea Giráldez

Nuestro “paisaje”, nuestro entorno vital, está lleno de sonidos que aportan información, nos emocionan, nos molestan o, en muchísimas ocasiones, nos dejan indiferentes. Esto se debe, en parte, al hecho de que como no podemos cerrar nuestros oídos (del mismo modo que podemos cerrar los ojos cuando queremos dejar de ver), nos hemos acostumbrado a ignorar gran parte de lo que suena a nuestro alrededor. En este taller intentamos elevar nuestros niveles de consciencia sonora, escuchando aquello que a menudo pasa desapercibido y apreciando los innumerables matices con los que se construye cada paisaje sonoro. Asimismo, nos familiarizamos con algunas de las producciones contemporáneas de arte sonoro y utilizamos recursos materiales y tecnológicos para realizar producciones propias.

Mariposas en la lluvia: Sonidos y color de la naturaleza

Carlos Ruiz Balaguera

¿Dónde están las mariposas cuando está lloviendo?

Este taller parte de esta metáfora de lo que constituye la creación artística y su desarrollo en espacios educativos cuando el entorno social se vuelve complicado. Hemos de buscar refugios en los que continuar a pequeña escala la actividad que relaciona el arte y la educación. Y una vez que haya cesado la lluvia es el momento de salir y mostrar en todo su esplendor las creaciones y procesos que mientras tanto hemos estado preparando.

En este taller viviremos una serie de experiencias sensoriales y después pondremos a prueba nuestra capacidad creativa. Y al mismo tiempo adquiriremos conocimientos relacionados con contenidos curriculares.

Inmersión sonora

En primer lugar realizaremos una inmersión sonora gracias a la obra *“La selva”* de **Francisco López**.

La disposición espacial sigue las normas que establece el propio artista en cuanto a la configuración del espacio. Los asistentes se sentarán en sillas dispuestas en círculos concéntricos y el espacio se oscurece lo máximo posible. Y se utilizan telas para cubrir los ojos, como potenciador de las sensaciones auditivas. Así mismo se utilizan otros recursos para potenciar la percepción.

Paneles descriptivos

El sentido, el conocimiento de la fauna y de los espacios y hábitats (biología, ecología y geografía).

Unos cuantos datos acerca de las mariposas. Clasificación familias biológicas.

Datos geográficos. Acerca del entorno en el que viven. Rutas de emigración.

Conocimiento del medio.

Modelo de asociación de datos.

Taller de forma y color

Acercamiento a la idea de naturaleza desde el arte, formas en la naturaleza.

Artistas contemporáneos y naturaleza.

La idea romántica e infantil de capturar y mantener cautiva una mariposa.
Se entregan cajas blancas con un contenido basado en: ficha descriptiva de mariposa, hoja con silueta correspondiente y láminas de acetato. Luego se dibuja sobre acetato y se colorea y recorta. Siluetas de las diferentes mariposas y un ejercicio de reconocimiento y clasificación.

Instalación

El proceso de esta acción culmina con la instalación en un espacio que se va completando con mariposas.

Se acompañan los paneles que se han creado a lo largo del taller. Se consigue así una experiencia entre los participantes en la que adquiere importancia el proceso vivido, los conocimientos curriculares adquiridos y la instalación artística final.

La escena expandida: Práctica y ética en la escena

Paulina Chamorro

¿Cómo hacer espectáculo cuando andamos saciados de la política-espectáculo, de la publicidad-espectáculo, de la cultura-espectáculo, de la espectacularización de la vida con la consiguiente desilusión y desesperación que supone la no-ficción y la realidad político social-económico-militar que impera en el planeta?

Carlos Marquerie

Quizás lo que plantea Carlos Marquerie, en la cita que inicia esta invitación a participar de este taller, sea uno de los principales desafíos que los sistemas de representación deben afrontar en la actualidad.

Para quienes están constantemente perfilando esos sistemas de representación, ya sea desde el ámbito del arte, la cultura o la educación, la cuestión de la espectacularización de la vida ha implicado una profunda revisión de las prácticas tradicionales y una búsqueda de procedimientos alternativos que disientan o neutralicen esta tendencia. De lo que se trata es crear espacios y tiempos para recuperar una ética y estética que nos reúna, aunque sea de manera efímera, en la confianza y el afecto. Como ven, en la base de este cuestionamiento reaparece la antigua pregunta sobre la función de estos ámbitos en la sociedad. Indagar en torno a ello puede comenzar por recuperar acciones simples como escuchar y ver a otros/con otros.

¿Y si nos desplazamos a través del campo expandido de las artes escénicas?

En este taller vamos a indagar en las posibilidades de lo escénico como herramienta abierta y apropiable por cualquiera. Esto supondrá abrir el juego hacia otras funciones del cuerpo, al espacio/tiempo, a la acción, a la obra como producto terminado y al espectador como mero observador en busca de construir una experiencia común de creación. Investigaremos otras posibles dramaturgias estimulando a que cada uno de los participantes experimente el desplazamiento desde el lugar del espectador al del creador activo. El principal objetivo de este taller es facilitar herramientas de práctica escénica contemporánea dentro de un marco experiencial y relacional que complemente las miradas existentes y proporcione nuevas experiencias aplicables a la actividad en el aula.

Galería de Imágenes

Registro de participantes

Preparados para comenzar

María Consuelo Tohme, directora de Arteducarte, en la inauguración del evento

Natalia Armijos, Directora de OEI Ecuador, en la inauguración del evento

Conferencia (Carlos Ruiz de Balaguera)

Conferencia (Andrea Giráldez)

Debates

Espacios de descanso y diálogo

Exposición de Arteducarte

Exposición de Arteducarte

Exposición de Arteducarte

Talleres

Talleres

Talleres

Clausura e intervención de Fausto Segovia Baus, editor de la Revista Educ@cción.

Avda. Shyris E9-38 y Bélgica,
Edificio Shyris Century. Piso 12,
Oficinas 12G y 12H
Telfs.: (+593)-2-3800914 / (+593)-
2-3800976 / (+593)-2-3800977
Email: correo@oeiecuador.org
Quito - Ecuador

www.oeiecuador.org

Organización
de Estados
Iberoamericanos

Para la Educación,
la Ciencia
y la Cultura

Av. Coruña 2104 y Whympers
Ed. Aragonés, 2do. Piso.
Telfs.: 2222979 / 2909645
Email: arteducarte@arteducarte.com
Quito - Ecuador

www.arteducarte.com

