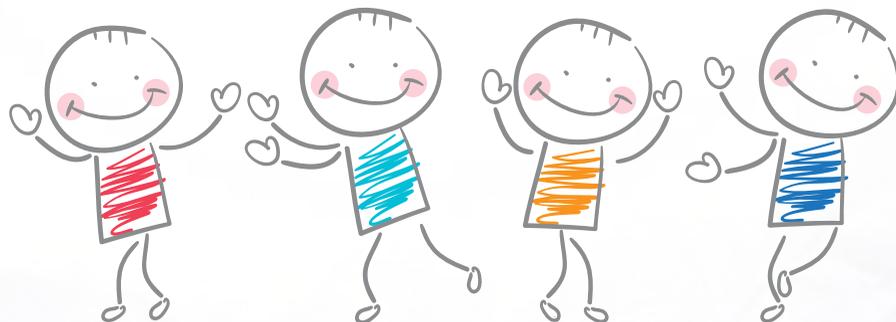

**Educación Artística en Ecuador:
Espacios de Reflexión &
Reconocimiento de Prácticas Significativas**

ÍNDICE

- Pág 4 Prólogo.** *Ma. Consuelo Tohme*
- Pág 6 ARTEDUCARTE: La Vida es un estado de encuentro**
Charlas:
- Pág 10** La emoción de aprender, el riesgo de crear. *Pedro Sarmiento*
- Pág 13** Los artistas van a la escuela. *Pablo Rojas Durán*
- Pág 15** Educación cultural y artística: Aprender para crecer, imaginar y convivir. *Andrea Giráldez*
- Pág 18** La integración de las artes en la formación docente: dos ejemplos significativos de educación no formal. *Mayra Ibarra*
- Pág 20** Arquitectura u oscuridad. *Jorge Raedó*
Talleres vivenciales:
- Pág 32** Taller de ópera para la Escuela. *Pedro Sarmiento*
- Pág 34** Del autorretrato al selfie. Las personas como seres, por necesidad, comunicativas, *Pablo Arellano*
- Pág 36** ComunicArte: Taller de comunicación a través de las artes. *Andrea Giráldez*
- Pág 38** La Casa de Muñecas. *Jorge Raedó*
Mesas de diálogo:
- Pág 42 Mesa 1:** Relaciones entre la cultura y las artes. Coordinador: *Pablo Rojas Durán*
- Pág 45 Mesa 2:** La formación del profesorado desde un enfoque interdisciplinar. Modelos de formación
Coordinadora: *Mayra Ibarra*
- Pág 47 Mesa 3:** El audiovisual en la educación artística en Ecuador. Coordinador: *Pablo Arellano*
- Pág 50 Mesa 4:** El reto de las universidades para la formación cultural y artística. Coordinadora: *Andrea Giraldéz*
- Pág 53 Mesa 5:** Espacio público: Casa de todos. Coordinador: *Jorge Raedó*
- Pág 54 Mesa 6:** Arte y discapacidad, buenas prácticas de inclusión y educación. Coordinadoras: *Paulina León y María Dolores Ortíz*
- Pág 57 Mesa 7:** Transformar la escuela desde un enfoque interdisciplinario. Coordinador: *Pedro Sarmiento*
- Pág 60 Conclusiones.** *Pedro Sarmiento*
- Pág 64 Ponentes**
- Pág 70 Créditos y agradecimientos**

www.oei.es
www.oeiecuador.org
www.arteducarte.com

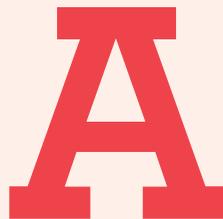
Organización
de Estados
Iberoamericanos

Para la Educación,
la Ciencia
y la Cultura

PRÓLOGO

Antecedentes

En el año 2013, Arteducarte y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) Ecuador firmaron un convenio y realizaron en conjunto el proyecto Educación Artística y Buenas Prácticas. Dicho proyecto, se centró en la capacitación y participación docente de los sectores de educación formal y no formal en talleres vivenciales de formación, así como en el I Encuentro de Educación Artística y Buenas Prácticas.

El proyecto evidenció la diversidad de prácticas y enfoques con los que se aplica la Educación Artística en el país. La práctica predominante es la tradicional, sin sistematización, con poca sostenibilidad o seguimiento y escasa construcción de procesos.

El Encuentro sirvió para establecer una dirección con una visión más actual de la Educación Artística, donde se privilegian los aprendizajes para la vida y se trasciende de la mera producción de objetos o productos artísticos con fines únicamente estéticos.

Así mismo, se pudo constatar el interés que despertada esta práctica y la avidez con la que los profesionales esperan más capacitación, información, motivación, espacios de diálogo y encuentro. Por ello se concluyó en la necesidad de poder dar continuidad a esta iniciativa, con un período entre encuentros de un máximo de dos años, así como de reunir, visibilizar y dar voz a ciertos proyectos o determinados actores de la educación artística del país.

Espacios de encuentro, crecimiento y diálogo

En el marco de la Exposición Aniversario de los 15 años de Arteducarte “Descubriendo los colores de la vida” y el nacimiento y presentación de la Fundación Tinkuy Encuentros Arte-Educación, se realiza este II Encuentro de Educación Artística y Buenas Prácticas en la ciudad de Quito el 1, 2 y 3 de Octubre de 2015, en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Este Encuentro, además de convocar y reunir a un público diverso conformado por distintos actores de la comunidad educativa, artística y cultural ecuatoriana, invitó a profesionales nacionales y extranjeros para acompañar este evento académico en sus distintos momentos.

Tres días con agendas de charlas, conferencias y talleres vivenciales, fueron además completados con la realización de unas mesas de trabajo con el fin de lograr una construcción colectiva de esta publicación, que en principio se planteó como un manual de buenas prácticas en Educación Artística, para luego transformarse en una publicación que recogería los diálogos y reflexiones de estos encuentros sobre distintas experiencias significativas de Educación Artística en el país, o por lo menos los mejores escenarios posibles, tanto en los ámbitos de la educación formal como no formal.

En el planteamiento del manual se optó por no ajustarse al modelo tradicional de una

publicación que recopilaba normas, sino que se intentaron reflejar los resultados de una construcción colectiva. Para ello, en algunas actividades, y muy especialmente en las mesas, se realizaron rutinas y dinámicas de pensamiento crítico y colectivo, planteando un problema y proponiendo la búsqueda de soluciones creativas mediante preguntas y estrategias propias del coaching educativo.

A dichos encuentros o mesas de diálogo fueron invitados a participar y aportar una serie de actores de la educación artística, la cultura, la gestión cultural y comunitaria, el arte y la educación en el Ecuador.

Muchas discusiones partieron de las temáticas planteadas ya desde las mismas charlas curadas para el Encuentro y expuestas por los ponentes, pero sobre todo de las conclusiones de los diálogos con el público ampliado. En estas mesas de diálogo participaron grupos más reducidos, invitados especialmente a pensar y soñar la educación artística para el país.

Para el levantamiento de información de manera colectiva y la construcción del documento, cada mesa de trabajo estuvo liderada por un coordinador y relator que recogió y sistematizó las conclusiones de dicha mesa. Estos fueron los ponentes del Encuentro.

Todo el material fue juntado y editado por el coordinador de esta publicación, Pedro Sarmiento, quien fue el encargado de recrear estos espacios de encuentro, crecimiento, diálogo y sobre todo de recoger las reflexiones ampliadas de una comunidad naciente como es la comunidad de la educación artística en el Ecuador.

Esta publicación aspira ser difundida de manera masiva en las plataformas de OEI y Arteducarte/Tinkuy, no sólo para nuestra comunidad ecuatoriana sino también para toda la comunidad iberoamericana con el fin de entablar lazos y trabajo en red, para que la construcción continúe, para que el aprendizaje y el diálogo no se apaguen y para que el intercambio de conocimiento sea constante y alimente a todos sus miembros.

El Ecuador atraviesa un momento muy interesante e importante por el diseño y la presentación del Currículo Oficial de Educación Cultural y Artística del Ministerio de Educación. El Encuentro sirvió como plataforma y apoyo a esta propuesta y a este enfoque, pero sobre todo como un espacio para reflexionar sobre la necesidad de la formación docente requerida para su aplicación en las aulas.

También es un momento interesante por las distintas políticas públicas en torno a las universidades, especialmente en las carreras de arte y de educación.

Tinkuy significa encuentro en quechua. Aspiramos a tener muchos más encuentros a futuro y que este Tinkuy 2015 haya sido una casa para al diálogo y la reflexión de una comunidad que aporta y construye ciudadanía activa desde la educación artística.

Muchas gracias a la OEI y gracias a todas las personas que participaron de este Encuentro.

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

ARTEDUCARTE

LA VIDA ES EL ARTE DEL ENCUENTRO

A

rteducarte, creado en el año 2000, es un programa que se dedica a estimular la creatividad y la expresión de niños y niñas de escuelas primarias desfavorecidas en el Ecuador, a través de procesos artísticos que fomentan su capacidad de aprendizaje, autoestima y valores.

Los primeros quince años de Arteducarte abrigan ahora el nacimiento de TINKUY Encuentros, Arte y Educación. Una Fundación privada independiente, sin fines de lucro, espacio y punto de encuentro, donde confluyen el arte, la educación y la cultura, cuyo objetivo primordial es promover el mejoramiento de vida y el

desarrollo de la comunidad a través del arte.

Desde TINKUY, Arteducarte continuará con un trabajo multidisciplinario que involucra a un grupo sólidamente formado y continuamente entrenado de artistas, quienes junto a voluntarios y maestros forman un excelente equipo de trabajo.

Año a año se diseña una gama muy diversa y original de proyectos artísticos que han beneficiado, hasta hoy, a más de 12.000 estudiantes. Más de 60 artistas han participado en nuestros procesos. Además del programa en Quito, Arteducarte cuenta con un programa en la isla Isabela, Galápagos.

La experiencia lúdica y participativa que se vive en cada encuentro en el aula permite que cada niña y niño descubra su inmensa capacidad creativa, para enfrentar, con confianza y placer, los nuevos conocimientos y la realidad que lo circunda, trascendiendo a aspectos de desarrollo, crecimiento personal integral y comunitario.

Cientos de encuentros de arte y educación se recrean en las obras de los niños y las niñas que habitaron las aulas por las que Arteducarte transitó durante estos primeros quince años. La paleta del tiempo se pintó de mil colores y hoy salpica esta décimo-quinta exposición, en la que los paisajes

escolares son escenario y escena. La puerta de esta décimo-quinta exposición "Descubriendo los colores de la vida" se abrió en la Sala Olmedo de la Universidad Andina Simón Bolívar en los días del II Encuentro de Educación Artística y Buenas Prácticas.

<http://arteducarte.com/>
<http://tinkuy-ec.com/>
 (próximamente)

CHARLAS

PROYECTO LÓVA: LA EMOCIÓN DE APRENDER, EL RIESGO DE CREAR

Por: Pedro Sarmiento

LÓVA es un proyecto educativo que consiste en convertir la clase en una compañía de ópera y que se está extendiendo con éxito en España desde 2006, habiéndose replicado más de doscientas veces en centros educativos de distintas ciudades.

LÓVA llegó a España a partir del proyecto educativo Creating Original Opera y de la mano de Mary Ruth McGinn, una maestra de primaria que trabaja en escuelas públicas de Maryland en Estados Unidos. Mary Ruth ha encendido la llama en España y ha contagiado su entusiasmo a más de doscientos docentes que lo convierten en su forma de entender

la educación. Mary Ruth y Peter Hoyle forman todos los años en el Teatro Real desde 2010 a un grupo de veinticinco docentes que luego llevan LÓVA a su aula.

Tras saber que iba a poder presentar LÓVA en Quito, descubrí que una alumna de Mary Ruth en 2001, Paola Erazo, vivía ahora allí. Paola accedió a hablar de su experiencia y acordamos que lo hiciera por sorpresa.

¿Qué es LÓVA?

LÓVA es un proyecto cuya existencia se debe a instituciones como la Fundación SaludArte, el Teatro Real, los Amigos de la Ópera de Madrid y, más recientemente, la Fundación Daniel y Nina Carasso. Sin embargo, la existencia de LÓVA se debe, sobre todo, al profesorado que lo convierte desde 2006 en su forma de entender la enseñanza.

En los primeros días de clase se le propone al grupo, generalmente de primaria, convertirse en una compañía, crear, producir y estrenar su propia ópera. El proceso se realiza dentro del horario lectivo y se plantea como una plataforma que integra aprendizajes de diversas materias y competencias. LÓVA parte de las emociones y propone a la clase superar un reto real y complejo. Para superarlo, la clase debe trabajar en equipo y pasar por innumerables vicisitudes. A lo largo del curso (LÓVA ocupa todo el año) la compañía atraviesa diferentes

fases y al final estrena, sin ayuda de personas adultas, su propia ópera frente a un público entusiasta.

LÓVA ofrece a la clase una experiencia iniciática que convierte la ópera en una gran metáfora de la vida. Para llevarlo a cabo, el profesorado necesita aprender muchas cosas que no está habituado a hacer y que sin embargo desea con vehemencia llevar a cabo: poner el desarrollo emocional en el centro del trabajo del aula, delegar en su alumnado importantes responsabilidades, enseñar muchas cosas que desconoce, escuchar al alumnado, y sobre todo confiar, transmitir a la clase la total confianza de que van a ser capaces de superar el reto y que en el camino van a descubrir la importancia y la belleza del verdadero aprendizaje.

La experiencia de Paola

Paola dijo: "Para mí la ópera fue algo que cambió mi vida". "Muchas veces mis papás me dijeron 'no vas a aprender nada, es una pérdida de tiempo', pero para mí fue muy importante". "El primer año estaba en ESOL (alumnado que aún no domina el inglés), el segundo estuve en la clase de Miss McGinn y en tercer grado ya estaba en un programa de lectura avanzada. Entonces, para mí la ópera fue algo que me cambió demasiado. Aprendí inglés rapidísimo y le cogí gusto a la lectura. No es una pérdida de tiempo, como piensa la mayoría de las personas".

Hay en España cinco mil seiscientas personas que han vivido desde 2007 la inolvidable experiencia de dedicar un año en equipo a la creación de su propia ópera, un año de LÓVA. Docentes que confían en la capacidad de su alumnado para superar grandes retos han puesto en pie doscientas compañías, desde educación infantil a bachillerato, pero también en contextos no educativos como una cárcel y un centro de día para personas adultas con discapacidad psíquica.

Para más información, véase <http://proyectolova.es>

LOS ARTISTAS TAMBIÉN VAN A LA ESCUELA

Por: Pablo Rojas Durán

Es tiempo de que el arte despliegue todo su potencial en el proceso educativo. Para ello no solo basta con asegurarle su tiempo y espacio en el currículum escolar. Se requiere igualmente que lo que allí sucede sea realmente una experiencia artística, capaz de potenciar en los estudiantes un pensamiento independiente, crítico y generador. Esto supone poner atención a la planificación,

el desarrollo y también la evaluación de los procesos y los productos, con estándares de alta calidad pedagógicos y artísticos.

La colaboración de los propios artistas y creadores en este proceso es fundamental, al ofrecerle a los niños, niñas y jóvenes, como también a los docentes, la posibilidad de observar y participar del proceso de problematización y producción

de obras, y otros modos de resolver los problemas y expresar sus visiones. No se trata de repetir la relación artista público que conocemos, sino que de constituir nuevas relaciones de colaboración entre artistas y estudiantes, donde el protagonista es el arte, el arte como educación.

Hace varios años que en Chile se han abierto las puertas de las escuelas a los artistas, a través de diferentes formatos, desde los más tradicionales talleres, pasando por el desarrollo de proyectos hasta las residencias de creación. La que se busca es fortalecer alianzas de colaboración entre el arte, los artistas y las comunidades escolares.

El programa "Acciona" lleva a artistas a colegios donde colaboran durante meses (84 horas efectivas) con el profesorado haciendo un proyecto artístico con los alumnos. Suele

haber 3 o 4 artistas por escuela que hacen 3 o 4 proyectos a la vez y que interactúan.

"Centros de Creación" es un nuevo programa para crear 15 centros en todo Chile donde el alumnado va a aprender artes, ciencias, tecnología, etc. Hay dos experiencias en funcionamiento y el las demás se van a seguir implantando en el futuro próximo. El trabajo de los Centros de Creación se realiza en horario escolar y extra-escolar. Los proyectos que se realizan son elegidos por concurso y duran aproximadamente tres meses.

"19 residencias de artistas en escuelas rurales" son residencias de una duración de uno a tres meses.

"Colección de cuadernos pedagógicos" adaptados al currículum escolar es una iniciativa que acerca ediciones de materiales singulares. Por ejemplo, el primer cuaderno versa sobre el trabajo de Los Jaivas y ha sido creado con ayuda de los propios Jaivas, conectando sus aportaciones con diversos aspectos del currículo.

El aporte de Los Jaivas a la música chilena y latinoamericana es de una riqueza expresiva que puede entusiasmar, guiar y servir de ejemplo para trabajar los contenidos del currículum escolar en cualquier nivel de enseñanza. Este cuaderno ayuda a que alumnos y alumnas conozcan y experimenten la música latinoamericana, desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la identidad personal a partir de la experimentación libre y del trabajo colaborativo en la creación de obras musicales, así como también contribuye a que aprecien el patrimonio musical y artístico chileno como contenido transversal a las distintas asignaturas.

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA: APRENDER PARA CRECER, IMAGINAR Y CONVIVIR

Por: Andrea Giráldez

La aprobación del nuevo currículo de Educación Cultural y Artística para la EGB y la BGU parece una oportunidad adecuada para reflexionar sobre sus bases filosóficas, epistemológicas y pedagógicas. La conferencia intenta contribuir a la comprensión del mismo y a la toma de decisiones sobre su aplicación efectiva en el aula

Introducción

Hace más de un año, la oficina de la OEI en Ecuador, respondiendo a una solicitud del MINEDUC, nos pidió coordinar un grupo encargado de diseñar el nuevo currículo del área para EGB y BGU. La tarea comenzó por la definición del perfil de salida de los estudiantes, es decir, qué sería deseable que supiesen, supiesen hacer y fuesen los alumnos y las alumnas al término de su escolaridad y qué

papel desempeñaban la cultura y el arte. También se definieron otros aspectos importantes, tales como el tipo de enfoque (disciplinar o verdaderamente integrado), el papel de los docentes, etc. Esos debates sirvieron para definir las bases sobre las que se iba a construir el currículo que, previa autorización por parte de las autoridades del MINEDUC, presentamos en esta conferencia.

De manera muy resumida, el nuevo currículo:

- Apuesta por un área integrada en la que tienen cabida las más diversas manifestaciones artísticas y culturales (la gastronomía, la lengua, la música, las artes visuales, los valores, los rituales, los actos festivos, los espacios patrimoniales, el teatro, la danza, etc.)
- Establece conexiones permanentes con la lengua, las matemáticas, las ciencias y otras disciplinas.
- Integra el arte contemporáneo como imperativo para conocer la cultura de nuestro tiempo.
- Contempla acciones comunitarias basadas en una participación creativa que facilita procesos para identificarse con la vida, su

sentido y la afectividad.

- Apuesta por el trabajo por proyectos que integran distintos aspectos y disciplinas de las artes y la cultura (música, cine, artes visuales, teatro, danza, fotografía, gastronomía, lengua, creencias, artesanía, etc.).
- Considera la vinculación con aprendizajes de otras áreas en la escuela.
- Presta atención especial a la cultura del entorno próximo, pero también a las hibridaciones propias de un mundo globalizado y a las opciones que proporciona el arte comunitario.
- Asume acción y la participación como rasgos fundamentales.
- Presta atención a las capacidades expresivas y a los saberes que los niños adquieren fuera de la escuela y aportan en el momento de su escolarización.
- Promueve la creación de espacios para la expresión, la creatividad, la inclusión y el desarrollo emocional.
- Revaloriza los saberes culturales y artísticos ancestrales propios de cada región del país como recursos a través de los cuales reconocer y respetar

la diversidad cultural del patrimonio, contribuyendo a su conservación y renovación.

En el sustento y justificación de la propuesta curricular reside, además, una intención clara y decidida por el desarrollo de *valores humanos*, algo que debería conformar la esencia de cualquier práctica pedagógica. Así, el currículo contempla, a nivel individual, valores como la auto-confianza, la autoestima, la iniciativa propia, la exploración, la curiosidad, etc. y, desde lo colectivo, valores como la comunicación, el respeto, la empatía, la asertividad. Finalmente, desde una dimensión más simbólica y holística, valores que residen en las emociones que nos definen como humanidad: el amor, la libertad, el temor, la tristeza, etc.

Una propuesta abierta y flexible

En contraste con las propuestas curriculares tradicionales que prescriben una serie de contenidos para ser impartidos en un orden determinado, el currículo de Educación Cultural y Artística se presenta como una propuesta abierta y flexible que orienta, pero no limita, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto responde, entre otras razones, a la necesidad de dejar un amplio

margen de decisiones de modo que cada docente pueda adaptar las propuestas al contexto socio-cultural en el que trabaja brindando, al mismo tiempo, un espacio para que el propio alumnado realice sus propuestas.

La formación del profesorado

El profesorado es la pieza clave para que cualquier currículo pueda ser aplicado de manera coherente. Consideramos que este es un currículo al alcance de todos los profesores, no solo de los especialistas en ámbitos artísticos. Ahora bien, dicho esto, si lo que se pretende es obtener los mejores resultados, es fundamental invertir en formación del profesorado; no para formar artistas (que ya los hay y pueden y deben participar en los centros educativos) sino para tener los conocimientos y las herramientas necesarias para aplicar el currículo en las aulas.

Para poner en marcha el nuevo currículo serán necesarios procesos de formación, debates, toma de decisiones, salir de lugares conocidos para trasladarse a otros inciertos, experimentar, equivocarse, pero sobre todo trabajar desde el convencimiento de que otra educación, y otra educación artística, son posibles.

LA INTEGRACIÓN DE LAS ARTES EN LA FORMACIÓN DOCENTE: DOS EJEMPLOS SIGNIFICATIVOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL

Por: Mayra Ibarra

Introducción

Esta conferencia partió del planteamiento de la siguiente pregunta: *¿Para qué son importantes las artes en la formación del profesorado?* Durante el desarrollo

de la misma expuse los motivos por los cuales considero que es fundamental la inclusión de las artes en la formación inicial y continua de los profesores que atienden a la infancia y la adolescencia, trayendo a colación los postulados teóricos, filosóficos y antropológicos de dos artistas –Vasili Kandinski y Joseph Beuys– y un neurólogo y psiquiatra, Viktor Frankl.

Asimismo, para mostrar el planteamiento teórico en la práctica, ejemplifiqué con dos propuestas de formación no formal los beneficios que otorga el trabajo inter y transdisciplinario con las artes en los procesos de capacitación y actualización docentes: *el Diplomado Interdisciplinario para la enseñanza de las artes en la educación básica* y *el Diplomado Transdisciplinario en Educación Intrapersonal para la infancia media*.

El arte, de acuerdo con Kandinsky, es una de las formas cómo se

expresa la dimensión espiritual del ser humano. Para Beuys, “todo ser humano es un artista”, y cada acción, una obra de arte. Con esa concepción ampliada del arte despertó revuelo y desató debates en las comunidades artísticas de todo el mundo. Existen, por otra parte, muchos psicólogos que han señalado como una característica fundamental del ser humano su impronta espiritual y su orientación hacia un sentido.

Dos proyectos

El *Diplomado Interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes en la Educación Básica* surge de un planteamiento metodológico interdisciplinario fabricado por la Dirección de Desarrollo Académico del Centro Nacional de las Artes en donde el acento está puesto en la noción de interdisciplina y sus posibilidades para el trabajo con los procesos artísticos. El contacto entre las disciplinas artísticas permite que los participantes de los grupos puedan darse cuenta de que no necesitan estar formados en una disciplina artística para hacer uso de su creatividad y de las herramientas del arte para trabajar con sus alumnos. De alguna manera, los coordinadores de los cursos propician escenarios donde la experiencia de trabajo con la artes, les permite romper con aquellos paradigmas que los imposibilitan para generar espacios de innovación dentro del aula.

La experiencia de trabajo en la coordinación académica y operativa de este diplomado nos ha permitido ver la urgente necesidad de ahondar en un proceso mucho más profundo de trabajo con los docentes, en donde no solamente se trata de dotarlos de herramientas artísticas para el trabajo en el aula, sino de dotarlos de una experiencia terapéutica que los ayude a trabajar su propia historia de vida y descubran el lugar que tiene el cuerpo, el arte y los sueños principalmente, para conectar al ser humano con su dimensión espiritual, por lo mismo, con los recursos que provienen de ahí: la creatividad, el sentido del humor, el autodistanciamiento o la capacidad de autoobservación y la autotranscendencia. Ahí es entonces donde está colocado el *Diplomado transdisciplinario en educación intrapersonal para la infancia media*.

ARQUITECTURA U OSCURIDAD

Por: Jorge Raedó

Qué es la educación de arquitectura para niños?

Para saberlo tenemos que preguntarnos qué es arquitectura, qué es educación y qué es infancia. La arquitectura nombra el silencio al pronunciar la palabra. La arquitectura es pregunta.

La educación es la escalera por donde subimos toda la vida, un proceso de auto-superación y adaptación al medio. Es una

escalera dentro de un edificio llamado cultura. Cada sociedad tiene su cultura. Hay edificios en mal estado con buenas escaleras, y viceversa. Pensar en la educación es ubicarla en el edificio, y mejorarla pasa por mejorar el edificio entero.

Las incompetencias básicas: naturaleza, utopía, poesía

Naturaleza es donde vivimos, es lo que somos, nada es fuera

de ella. El niño crece como un árbol. Lo que absorben las raíces se manifiesta en los frutos. Crecer es construir la narración personal y colectiva. Sorbo a sorbo el niño bebe de las artes que aprende, como el árbol bebe de la tierra.

Utopía es la capacidad de imaginar algo que no existe y hacerlo posible. Es lo que hacen los artistas. Enseñamos al niño a construir su propio mundo y destino. El alumno aprende haciendo. El profesor transmite los valores con su actitud personal, o el niño no los aprenderá.

Poesía es el lenguaje que trasciende al habla. El eje horizontal es el sintagmático, el que indica las normas, el que aprendemos como gramática (sea el lenguaje del arte que sea). El eje vertical es el eje paradigmático del significado. Si alteramos el eje horizontal, el significado varía en el eje vertical. El lenguaje surge del eje horizontal y cobra vida en el vertical transformándose en Poesía.

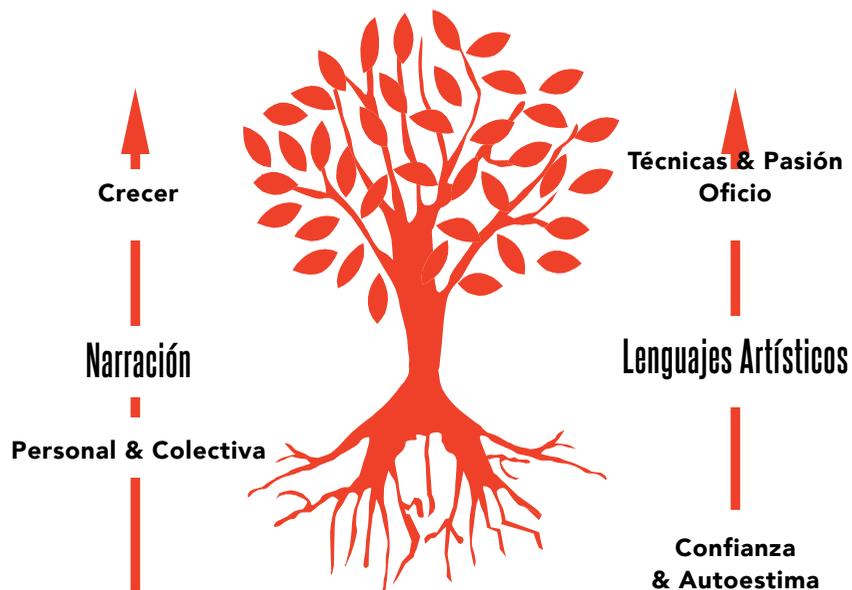
Las características principales en mis proyectos de educación de arte para niños son las siguientes:

- Actividad orientada por edades.
- El proceso de creación es el proceso educativo.
- Los proyectos transdisciplinares.

Los proyectos transdisciplinares.

¿Cómo se entiende el mundo? Creándolo. Los alumnos hacen proyectos transdisciplinares de varios meses donde crean una obra... es decir, resuelven un problema, satisfacen una necesidad o deseo colectivo. Por ejemplo, realizar un espectáculo de circo: diseño de carpa y vestuario, acrobacia, danza, música, escritura de guiones, interpretación clown, etc.

Es fundamental que los alumnos vean que su trabajo transforma el mundo. Queremos ciudadanos con iniciativa y responsables de sus actos, ciudades y leyes.

Los ámbitos de intervención

Los proyectos de educación de arte y arquitectura para niños tienen varios públicos y canales:

- Colegios con sus alumnos y profesores. Pueden ser proyectos con artista en residencia donde el artista trabaja junto al profesor, o proyectos que realizan los profesores de colegio solos con asesoramiento del artista.
- Los cursos destinados al profesorado
- Museos, centros de arte, bienales, etc.
- A través de internet también se llega a los arriba citados.

- Redes profesionales o de públicos.

Principios guía de la educación en arquitectura para niños y jóvenes:

Los cinco principios guía de la educación infantil:

1. El sentir y expresar del niño –ritmo- es el centro de nuestra labor.
2. El sujeto sólo existe en la representación del sujeto. Para ello existen los lenguajes del arte. Somos en la transmisión y la comunicación. El niño crea sus símbolos con el juego del arte.
3. El pensamiento lógico-analítico del niño ordena su experiencia.
4. La iniciativa y relaciones sociales son clave para su crecimiento. Sin amigos no hay aprendizaje.
5. Los alumnos, padres, profesores y la comunidad son la escuela.

Para aprender arte el niño necesita tiempo, años. Por eso lo ideal son programas largos. Las Escuelas de Arte para Niños y Jóvenes son el ambiente ideal para ello. Imparten educación no formal pero reglada con un currículum propio (y a veces de alcance nacional, como en Finlandia).

ARTE + EDUCACIÓN + ACCIÓN

ENTRE ARTISTAS Y LA COMUNIDAD DE PERSONAS SORDAS

Por: Paulina León y María Dolores Ortiz (Caleidoscopio Producciones)

El proyecto *El Coro del Silencio* (www.corodelsilencio.blogspot.com) es una plataforma que desde el 2009 brinda espacios de investigación, experimentación, producción y difusión de bienes culturales, producidos por personas sordas en su propia lengua: la lengua de señas ecuatoriana. Además busca establecer puentes de comunicación entre personas sordas y personas oyentes en nuestra sociedad.

En este breve resumen nos interesa hacer un recorrido por aquellos puntos de quiebre, aquellos descubrimientos que nos permitieron cambiar el rumbo del proyecto, repensar la metodología y lograr hallazgos significativos.

Descubrimiento 1: ¡La lengua de señas!

Descubrimos que la lengua de señas, más allá de lo que habitualmente se

creo que es -una mera traducción a gestos del idioma hablado- representa toda una estructura otra de un pensamiento otro, determinando una forma de percibir el mundo, de relacionarse con los demás, de autodefinirse, etc.; es decir, determinando una cultura. La comunidad de personas sordas no se considera un grupo de personas con discapacidad, sino una cultura, una minoría lingüística a la que se le ha negado incluso el acceso a un educación y una vida social en su propia lengua.

Descubrimiento 2: ¡La vibración en el cuerpo!

Durante la primera fase de trabajo nos planteamos como objetivo

el investigar la relación de la persona sorda con las expresiones musicales y su ritmo a través de las vibraciones de las ondas sonoras, y traducir esta experiencia en movimiento, a través del lenguaje gesto - visual de señas. El sonido, y por consiguiente la música, son un compendio de vibraciones que se perciben físicamente en distintas partes del cuerpo, además del oído. El ritmo es intrínseco a toda persona, está en nuestros latidos, en nuestro andar. La vibración y el ritmo se volvieron elementos base para la creación con los chicos sordos.

Descubrimiento 3: ¡El error como desencadenante del aprendizaje!

Sí, nos equivocamos, nos equivocamos muchas veces, fue un proceso de prueba y error, y permitimos que así sea. Eso nos llevó a descubrir(nos) en cada momento, entendiendo primero lo que no funcionaba para encontrar lo que sí funcionaba. Por ejemplo, uno de nuestros grandes errores fue el intentar en un punto del proceso trabajar a partir de textos escritos (cuentos, relatos, sueños), cuando este "formato" de la escritura resultaba una barrera insalvable en la comunicación. Nuevamente debíamos volver a las bases, a sus bases culturales. Tuvimos que probar, entender, aprender, que la

narrativa se deberá construir como una secuencia de imágenes, un storyboard que estructura cualquier idea, un rollo de una película que nos cuenta en secuencia de imágenes y en silencio una historia.

Durante la segunda fase nos propusimos crear, producir, montar y presentar públicamente un espectáculo escénico en lengua de señas: El Coro del Silencio. La composición de los temas se realizó conjuntamente desde medios gesto-visuales y a partir de las experiencias y vivencias de los integrantes del Coro. Creamos partituras de movimiento, con sus respectivas imágenes, ritmos, melodías y silencios. En esta ocasión uno de los retos importantes fue el crear un espectáculo inclusivo para las personas oyentes.

Descubrimiento 4: ¡Y dejamos de ser los mismos!

Todos cambiamos, ellos, nosotros, los que nos miraban. El arte se había convertido en una potente herramienta de transformación social. Nos transformamos: el empoderamiento de los chicos sordos que ahora denunciaban el maltrato y exigían el cumplimiento de sus derechos; sus familias que nunca más los vieron igual; un público en el que se revertían imaginarios sociales ligados a la deficiencia/lástima; un grupo de

artistas con nuevos paradigmas sobre la autoría y con la capacidad de entenderse como mediadores, facilitadores, interlocutores en un proceso de creación colectiva.

Descubrimiento 5: ¡La complicidad!

Indescriptible, interminable.

EL CINE EN LA ESCUELA

Por: Pablo Arellano

El lenguaje audiovisual ha invadido el mundo. Nuestras vidas están pobladas de imágenes y sonidos cargados de significado. Es por eso que debemos llevar el cine a las escuelas, verlo, hacerlo y aprenderlo. El lenguaje audiovisual, así como el escrito o el oral, puede ser aprendido y estudiado. Es fundamental que nuestros alumnos no crezcan en el alfabetismo audiovisual. Podemos, a partir de los mínimos recursos, hacer que nuestros alumnos se apoderen de este nuevo lenguaje. Un lenguaje expresivo, poético y sensorial. Llevar el cine a la escuela es, hoy día, vital. Una nueva lengua se abre ante nosotros, nuevas formas de expresión, completamente adecuadas a nuestro tiempo.

A partir de la visualización y el análisis de ejemplos podremos llegar a algunas conclusiones:

- El cine es magia, fantasía e imaginación. Un campo que debemos siempre desarrollar y potencializar en las escuelas. Un vehículo que puede servir para que los niños y niñas dejen volar su imaginación y se expresen con total libertad.
- La tecnología no es el fin, solamente un medio para llegar a la comunicación humana. No necesitamos grandes equipos ni presupuestos. Al contrario, debemos apreciar y valorar las limitaciones como un vehículo para potenciar la creatividad que, como la imaginación, es un músculo como cualquier otro que podemos ejercitar y fortalecer.
- Comprendiendo cómo funcionan tres elementos intrínsecos del cine podemos llegar a crear auténticas obras de arte. Los elementos fundamentales que forman el lenguaje cinematográfico son la imagen, el sonido y el montaje. Este es el alfabeto cinematográfico y en estos elementos nos tenemos que apoyar para conseguir que nuestros alumnos comprendan la enorme cantidad de posibilidades que les genera este nuevo lenguaje.
- Todo el mundo puede hacer cine. No es un privilegio de unos pocos, sino que todos podemos ser capaces de expresarnos a través del lenguaje audiovisual. Solo es necesario una buena idea y unos equipos mínimos.
- El cine es el mejor vehículo para expresar un sentimiento o una emoción. El cine no es solo historia, el cine es poesía, tiempo y sensación.

Nos hemos acostumbrado y aceptado a una situación de sumisión hacia el cine de los Estados Unidos. Sus imágenes han conquistado el mundo, creando un sentido tergiversado de lo que es y debe ser el cine. Nos han vendido el cine como un espectáculo de fuegos artificiales, como un artificio caro y vacío de significado. Pero el cine es un arte. Es una forma de comunicarnos, de compartir, de sentirnos parte de una comunidad.

Debemos desmontar esta idea preponderante de que el cine debe ser un espectáculo y un

divertimiento. El cine puede llegar mucho más allá.

Recuerdo otra anécdota, en la que un productor mexicano me comentaba que hacer una película le salía más caro que comprarse un avión. Me pareció un comentario absolutamente ridículo. Una de las razones por las que estoy aquí es para demostrar que el cine no tiene por qué ser un medio de expresión caro. No es necesario dinero para hacer cine. Hoy en día, con un celular y una computadora podemos hacer una película. La tecnología es necesaria, pero no es la finalidad del cine. El cine se puede construir con las manos, con cariño y con voluntad.

Recuerdo una nueva anécdota, en Cuba, cuando encontré a un pintor en el malecón, pintando pequeñas acuarelas, sin acuarela. El pintor no tenía dinero para comprar acuarelas, así que había comenzado a pintar con café. Hermosas postales pintadas con café. Creo que ese es el mejor ejemplo que puedo dar de cómo tenemos que aceptar nuestras limitaciones, y a partir de ellas, forzar nuestra creatividad. No necesitamos dinero, necesitamos ideas, emociones y sentimientos.

Desde hace siete años, que me gradué de la Escuela de Cine de Cuba, vengo compartiendo por todo el mundo esta idea de cine guerrilla, o lo que es lo mismo, cine realizado con los mínimos medios. Podemos y debemos llevar esta idea a nuestras escuelas, darles a los alumnos las mínimas herramientas para que ellos mismos desarrollen este lenguaje en su cabezas, que sean capaces de realizar cine con los pocos elementos que tengan a su alrededor.

Es nuestra labor luchar contra ese cine predominante y avasallador y construir nuestras propias imágenes y relatos. Un país sin imagen es un país que no existe, no podemos dejar que otros construyan nuestro imaginario visual y sonoro. Es nuestro papel entregar estas herramientas a los niños. Niños, que por otra parte, ya han asumido y absorbido de forma natural el lenguaje audiovisual. Han crecido rodeados de vídeos, imágenes, vallas publicitarias, anuncios... Simplemente tenemos que hacer aflorar este conocimiento innato, y mostrar un camino, enseñar el uso y la importancia de ciertas herramientas como la imagen, el sonido y el montaje. Y darles

la libertad de crear sus propias historias, de hablar de sus propios sentimientos.

A través de la visualización de algunos ejemplos, fragmentos de películas y cortometrajes, vamos a ahondar en esta situación. Vamos a ver como el cine es mágico, humano y delicado. Espero de corazón, que disfruten y aprendan con los siguientes ejemplos.

Proyección de fragmentos de películas y cortometrajes:

- Los acróbatas japoneses, de Segundo de Chomón. Esta película, del 1907, muestra cómo si entendemos la imagen y los trucos que con ella podemos realizar, tenemos en nuestras manos romper la realidad, más concretamente, acabar con la ley de la gravedad. Hacer magia con las imágenes.

- Oscuridad, Luz, Oscuridad, de Jan Svankmajer. Svankmajer es el gran maestro de la técnica del Stop Motion. A través de la animación de plastilina y objetos, vemos cómo se va formando un ser humano, mezclando la comedia, con una visión existencialista de la vida.
- La Isla de las Flores, de Jorge Furtado. El cine puede ser realizado con las manos, con imágenes ya existentes, jugar con su significado y llegar, de una forma leve y divertida, a hablar de uno de los grandes problemas de la humanidad, la diferencia de clases. Un ejemplo de una película realizada sin presupuesto, únicamente con imágenes de archivo y tiempo para encontrarles un significado.
- Armonías de Werckmeister, de Bela Tarr. El cine es sueño y poesía. Un grupo de borrachos, en un bar de

un pueblo perdido de Hungría, se organizan, para entre todos representar el universo, los planetas, el sol y la luna, un eclipse. Todo ello en un único plano secuencia, donde los actores funcionan como una coreografía, una video danza, un poema visual sobre la inmortalidad.

- Papá Liborio, de Nino Martínez Sosa. Un hombre está perdido en la jungla, busca a alguien, no le encuentra, finalmente, se le aparece un espíritu. Este pequeño haiku está realizado con actores no profesionales, que se interpretan a sí mismos y con los mínimos recursos: un celular y una computadora. Sin presupuesto alguno, la película de Nino Martínez, tiene una factura absolutamente profesional. Un claro ejemplo de que no hace falta dinero, y sí ideas, para realizar un cine que llegue al corazón.

Un cine nuevo aún por descubrir. El cine de las emociones y de los sentimientos. Un cine que nada tiene que ver con el dinero o los presupuestos, y sí con el intento de comunicarnos, de compartir.

La cineasta argentina Lucrecia Martel, cuando se le pregunta por qué ella decidió hacer cine, dice lo siguiente: "Nacemos solos, y morimos solos, eso es una verdad incuestionable. Pero a mí no me interesa ni el nacimiento ni la muerte. Sino todo lo que ocurre entre medias. Entre medias, lo único que hacemos, es un desesperado intento por comunicarnos, por compartir con los demás. Yo elegí el cine como parte de mi deber con mi comunidad, los seres humanos."

ENCUENTRO DE
Educación Artística
y Buenas Prácticas

TALLERES

LA ÓPERA EN LA ESCUELA

Por: Pedro Sarmiento

El halo de inaccesibilidad que nuestra sociedad ha creado en torno a la ópera impide a menudo percibir su infinito potencial educativo. La ópera es, sobre todo, un encuentro multidisciplinar al servicio de la imaginación. En este taller vemos cómo el trabajo alrededor de la ópera en la escuela, siguiendo el proyecto LÓVA, puede orientarse al trabajo en equipo, la creatividad y el descubrimiento de las emociones.

El taller tiene dos partes conectadas que hacemos a menudo en LÓVA en el aula: creación de conciencia de grupo y reparto de profesiones de una compañía de ópera. En la primera parte usamos el reto de la alfombra, una actividad en la que el grupo completo debe “subirse” a una alfombra mágica y darle la vuelta sin que nadie “se caiga”. Cada grupo no solo resuelve este reto en forma y tiempo diferente, sino que la acción genera un diálogo que permite al grupo hablar de sí mismo y reflexionar sobre

el significado de trabajar en equipo y formar una compañía de ópera.

Esta parte metafórica está conectada con la segunda parte, en la que se presentan las profesiones de la ópera. Para hacerlo, en vez de recurrir a la figura del experto/experta que viene de fuera a contarnos lo que no sabemos, el propio grupo se distribuye el trabajo y cada grupo de tres/cinco personas dedican unos minutos a preparar una presentación de una de las profesiones: caracterización, producción, comunicación, intérpretes, composición musical, dramaturgia, iluminación, etc. Al realizarse las presentaciones concatenadas de las diferentes profesiones, muchas de ellas verdaderamente imaginativas, el grupo ha generado un conocimiento que estaba en el mismo y ha generado, simultáneamente, preguntas significativas que invitan a seguir explorando el complejo mundo de una producción operística como metáfora de la vida.

DEL AUTORRETRATO AL SELFIE. LAS PERSONAS COMO SERES, POR NECESIDAD, COMUNICATIVAS

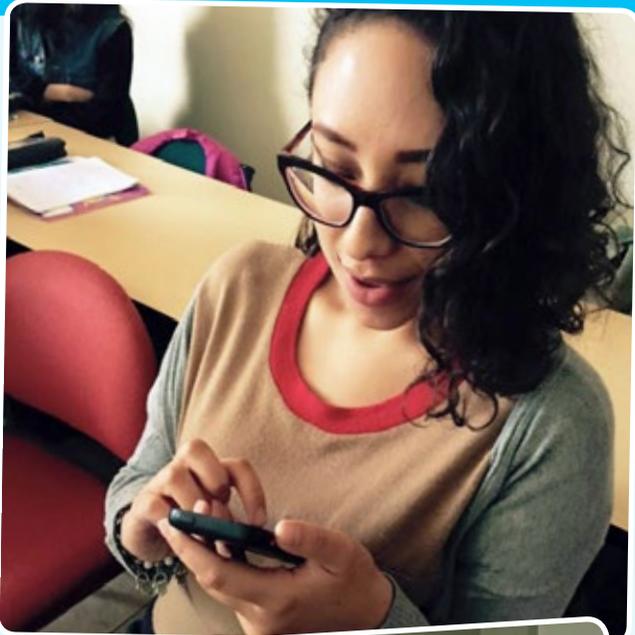
Por: Pablo Arellano

A través de trabajos fotográficos, sonoros, pictóricos y audiovisuales, realizaremos un pequeño recorrido por el mundo del retrato y el autorretrato, centrándonos especialmente en la época actual. En este contexto analizaremos la irrupción del selfie y del autorretrato efímero, que muere al poco tiempo de ser exhibido en las redes sociales, sin dejar rastro de nuestra existencia.

De forma entretenida comprenderemos el poder de la imagen y el sonido para expresar emociones y sentimientos, reivindicando el uso consciente y reflexivo de la tecnología en un mundo donde cada vez es más fácil realizar producciones audiovisuales. Repasaremos los distintos elementos que han servido a las personas para comunicarse, y la manera que han hecho uso de ellos y realizaremos un pequeño ejercicio (un autorretrato audiovisual) que mezcle lo artístico y lo

amateur, involucrando creativamente a todos los participantes.

Comenzamos por hablar de cómo la democratización de la tecnología ha aumentado enormemente el volumen de fotografías realizadas. Diferenciamos entre retrato y autorretrato, donde el/la artista muestra un sentimiento o una emoción interior, y un selfie, que copia siempre la misma emoción de felicidad efímera. Hablamos de ejemplos muy dispares de autorretrato, como por ejemplo la Vista de Toledo de El Greco, o la Habitación de Van Gogh. Después cada persona hace su propio autorretrato con su celular y se pone una única condición: ocultar el rostro de la persona retratada recurriendo a elementos propios de la fotografía: sobreexposición, subexposición, encuadre, posición del cuerpo, etc. El autorretrato debe responder a la emoción que se quiere transmitir y, sobre todo, tener una justificación.

COMUNICARTE: COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LAS ARTES

Por: Andrea Giráldez

La empatía, la escucha activa y la comunicación son habilidades fundamentales para la vida, y las artes constituyen un recurso privilegiado para su desarrollo. En este taller se proponen actividades que contribuyen al crecimiento interpersonal e intrapersonal y se reflexiona sobre la contribución de las artes al desarrollo emocional.

Las actividades no están pensadas como propuestas trasladables al aula, independientemente de que lo puedan ser, sino como recursos para propiciar una experiencia entre los asistentes. En este sentido, el objetivo del taller no es decirle al profesorado lo que tiene que hacer en el aula, porque eso es algo que quien mejor lo sabe es el /la docente en función de su experiencia y su contexto, sino

invitar a la reflexión que deriva de una serie de prácticas específicas. A partir de esta experiencia, y en función de las características del trabajo de cada docente, el taller busca abrir formas de mirar, de escuchar o de relacionarse con nuestro alumnado.

Al entrar en clase se establece una conexión con el alumnado, una conexión cuya naturaleza o calidad es vital para el aprendizaje. A lo largo del taller, y siguiendo pautas conectadas con el arte (el movimiento, la mirada, el lenguaje no verbal, las metáforas) vivimos y analizamos en qué forma nos comunicamos entre nosotros. Dedicamos tiempo a descubrir cómo escuchamos a otras personas sin juzgar (mucho más difícil de lo que nos parece al principio) o a saber hasta qué punto depositamos en ellas nuestra confianza.

MI CASA DE MUÑECAS

Por: Jorge Raedó

El taller es un juego de arquitectura para todas las edades. Cada uno construye su propia casa de muñecas a partir de sus deseos. Los deseos son imaginables, los ves, los pintas en la superficie plana, cada deseo es una estancia. Cuando los has pintado todos, unes las estancias y creas la casa verdadera, un espacio variable e imprevisible. El taller se realiza con decenas de piezas de un cartón blanco previamente cortadas en forma de cuadrado de aproximadamente 10cm de lado. Las estancias, las casas y las ciudades se construyen uniendo con cinta cuadrados y siguiendo todos los patrones imaginables.

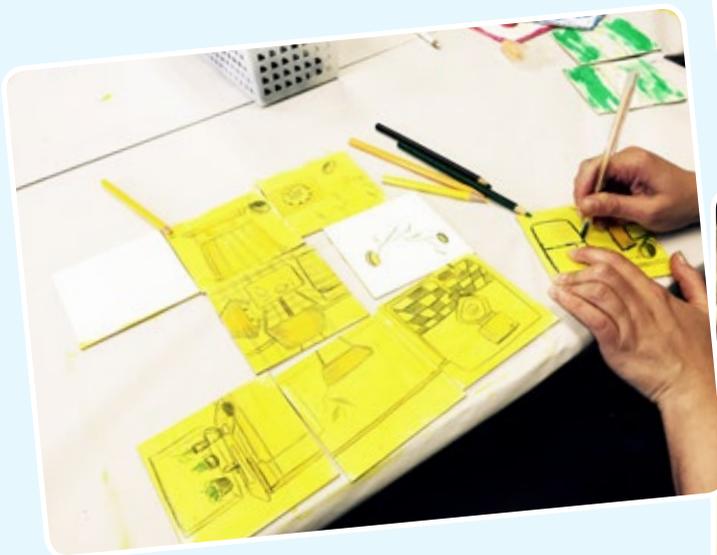
Este taller se ha realizado previamente en otras ciudades como Helsinki y Bogotá. Después de hacerlo en el encuentro de Quito, la maestra Mirian Cartagena ha publicado en su blog su

adaptación del taller a una actividad de siete clases de educación plástica de quinto de básica ocupando un periodo de un mes y medio. Tras realizar el taller, Mirian escribía: "Entendí que la arquitectura se puede aplicar como un lenguaje para niños/as, sintiendo la vivencia del espacio como narración".

Esta profesora ha adaptado el taller a la idea de construcción de una ciudad. A partir de escritos descriptivos, los alumnos construyen casas con habitaciones. Posteriormente suman las casas y construyen sobre una gran superficie su ciudad, con calles, semáforos, etc., o proponen otras formas de construcción, como por ejemplo la idea de un gran castillo que agrupa a todas las viviendas.

Blog de Mirian Cartagena:

<http://puertasalaimaginacion.blogspot.com.es/2015/12/mi-casa-la-ciudad-taller-de.html>

MESAS DE DIÁLOGO

RELACIÓN ENTRE CULTURA Y ARTES (EN EDUCACIÓN)

Participan:

Carlos Arboleda
Jossie Cáceres
Paola De La Vega
Lucía Gómez
Nataly Lalangui
Ana Nuñez
Blanca Rivadeneira
Giovanna Valdivieso
Ana María Vizcarra

Coordina:

Pablo Rojas D.
Consejo Nacional
de la Cultura y las
Artes de Chile

A esta mesa asistieron principalmente artistas y educadores, además de un profesional del Ministerio de Cultura. Luego de una breve introducción al tema por parte del coordinador, se solicitó a los participantes que escribieran en un post-it 2 o 3 problemas que cada uno reconoce, en su ámbito de acción, en la relación entre cultura y artes en la educación.

Luego, cada uno/a de los/as participantes expuso brevemente el/los problemas reconocidos, y se inició un diálogo primeramente

con el objetivo de agrupar los problemas y posteriormente de ordenarlos en relación a una lógica de causalidad y consecuencia. Para ello se usó la metodología "Árbol de Problemas".

El diálogo posterior permitió reconocer que esta relación – cultura y artes – es poco fluida y no está resuelta en el espacio educativo, y que además, reconoce diferentes escalas o estadios de desarrollo, desde el ámbito más macro de la política educacional y la burocracia

estatal, pasando por el modelo curricular tanto escolar como en la formación universitaria, hasta las propias prácticas de artistas y educadores.

En la mesa se trató de la necesidad de tender puentes entre los ministerios de cultura y educación.

Árbol de problemas

Problema Central (o tronco):

Se define como problema central la falta de vinculación (articulación) entre los ministerios de Cultura y de Educación, por ende, hay una separación de categorías Arte – Cultura en la administración de lo cultural. Cultura falla en la comunicabilidad del arte y Educación no comprende su sentido y aporte, situándose fuertemente en paradigmas cuantitativos.

a) Efectos (hojas):

Imaginario: arte como entretenimiento

La educación artística considerada como “no formal”. Los conceptos no están claros. No hay distinciones.

Currículos de educación cultural y artística. Currículo que no integra las artes. No está en las mallas curriculares.

Currículo homogenizante y estigmatizante. No hay espacio para las necesidades propias, por ejemplo la interculturalidad.

Las currículas se han cerrado. No permite salir al arte, no permite integrar. No hay transversalidad.

¿Dónde está el espacio para las pedagogías críticas?

La danza no se considera de manera propia en las mallas curriculares. El currículum la intenta normalizar. La Danza es huérfana.

La educación no considera el cuerpo.

¿Dónde entran las emociones? Placer, dolor... ¿Cómo está en el cuerpo?

Perfil docente no adecuado.

Los profesores no están preparados. Pocas horas de formación en educación y cultura para los docentes.

Los artistas en cambio se dedican mucho a la pedagogía sin formación.

Carencia de hábitos de consumo artístico –cultural (públicos).

¿Cómo hago arte en la cultura si no hay educación? Formación de públicos. Consumo cultural. Educación cultural.

Presupuesto reducido.

¿A quién le cortamos el presupuesto? - ¡A Cultura!

b) Causas (raíces):

La cultura no es importante.

Concepción estéril de arte y cultura (política del Estado). ¿Cómo se clasifica arte y cultura

A) Efectos

Problema Central

B) Causas

en la gestión pública?
No se entiende que el arte
es parte de la vida. Son
transversales para la vida.

Replanteo de lo cultural.
Re concepción de lo cultural.
Concepción eurocéntrica.
La pluriculturalidad se ha
ido introduciendo con
una problemática nueva.
Corriente occidental.
¿Nacionalismo? ¿Sincretismo?
La cultura no está
considerada en el arte.

**Actores ausentes en la
educación: Comunidad,
barrio, pueblo.**
La familia no está presente.
Presión social más recluida.

**Comunidad de personas que
participan de la vida cultural.**

Imaginario social en
las comunidades: Arte
es culturizarte.
La relación entre artista, obra
y observador es sesgada.
Gratuidad.

**El Estado no sabe dónde
tiene que estar.**
Estructuras: El Ministerio de
Educación como mediador
de los procesos educativos
de la gente ¿es el único?
Arte vinculado a la
transformación social...Hace
falta mayor comprensión
sobre este vínculo.
Falta de comunicabilidad del
arte. ¿El arte para saber de ti
o para que tú sepas del arte?

Las problemáticas no
han sido visibles y por lo
mismo, sistematizadas.

Algunas propuestas

- Fortalecer redes de colaboración educación + arte + cultura.
- Cuidar la práctica de cada uno. Hacer las cosas bien hechas en esta materia.
- Ayudar al Estado a entender dónde debe estar y promover (provocar/exigir) una mejor articulación entre los ministerios de Educación y Cultura.
- Formar una Asociación Latinoamericana de educadores en arte y cultura.

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DESDE UN ENFOQUE INTERDISCIPLINAR. MODELOS DE FORMACIÓN.

En esta mesa de debate se habló principalmente de las implicaciones que tiene la formación del profesorado. Dicha mesa estuvo integrada por 6 distintas personas, involucradas en la formación del profesorado, desde diversos ámbitos de acción: universidad, sociedad civil y ministerio de educación. Entre los temas que se abordaron estuvieron presentes:

- La política educativa consistente en la formación del profesorado
- El rol docente del siglo XXI
- El abismo que existe entre las reformas curriculares (los planes y programas de estudio) y la formación del profesorado
- Movilización de prácticas docentes petrificadas
- Los bajos salarios de los profesores
- Las posibilidades que brinda el trabajo interdisciplinario para la formación de docentes (tanto en la formación inicial como en la continua)

Participan:

Verónica Di Caudo
Mayra Ibarra
Regina Katz
Jessica Ormaza
Fausto Segovia
Claudia Tobar
Bernarda Ycaza

Coordina:

Mayra Ibarra

Historias
Prácticas de formación
de los futuros
docentes
Ara Arce

Desafío es más
universal de lo
que pensamos
Como innovaciones
compromiso
desafíos.

Política
Pública
↓
vinculación y
múltiples
interrelaciones

Docentes necesitan
apoyos técnicos y pedagógicos
de los docentes
Formación continua
necesaria con
tener su trabajo desde
múltiples aspectos
La experiencia, la motivación
el rol y la oportunidad

Roles
- Ubicar al estudiante
en el mundo, adaptarlo
a las nuevas tecnologías
varias dimensiones
- Interdisciplinarios
- Vinculación de la
teoría con la práctica
- Profesores que integran

Innovación - saber
Innovación - de forma
diversa, multidisciplinaria
relacionada a la realidad
en las universidades
Cambios en la gestión
- Roles
- Política Pública
(de formación de
profesores)
- Cambios en los

Conciencia,
educar para
pensar.

Problemas/retos (2)
• No hay políticas públicas
de carácter integral
orientadas a la formación
de los docentes.
• Separación entre el
Estado, la Universidad
y los Institutos de
Formación Docente
(Instituto de Normalistas)

Preguntas planteadas:

¿Qué tipo de docentes necesitamos?

¿Qué tipo de escuelas necesitamos?

En esta mesa hubo mucho consenso con respecto a las necesidades de formación de los docentes. Entre las ideas consensuadas están:

- La integración de las TIC en el aula como herramienta de trabajo y no como respuesta a los problemas de aprendizaje.
- Mayor sensibilidad para atender las necesidades de la infancia y la adolescencia (más allá de la transmisión de conocimientos).
- Mayor estabilidad en los cambios curriculares, que permita que puedan llegar al aula; o en su defecto, incluir a los docentes para que participen y no vivan como una imposición estos cambios.
- La libertad para adecuar el currículo al contexto de trabajo, para que pueda considerarse una mayor pertinencia en su aplicación.
- Obtención de herramientas que les permitan mayor confianza para hacer uso de las artes en los procesos de aprendizaje de la infancia y la adolescencia.
- Ampliación de la conciencia con respecto a su identidad docente, así como facilitarles procesos con los cuales puedan enfrentar su propia historia de formación escolar para favorecer procesos de autoconocimiento que promuevan la movilización de sus prácticas endurecidas y puedan flexibilizarse.

Se destacó como reto el diseño de propuestas de formación del profesorado, tanto a nivel inicial como de formación continua, que impliquen un mayor compromiso con el propio proceso de crecimiento personal y un mayor manejo de herramientas propias de las artes. También que puedan estar mucho más involucrados en los procesos de transformación del currículum para que puedan sentirse más comprometidos con su aplicación.

EL AUDIOVISUAL EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN ECUADOR

Participan:

Stephen Bruke
Bernardo Cañizares
José Guayasamín
Paola Jácome
Daniela Merino
Jorge Oquendo
Dayana Rivera
Pamela Pazmiño

Coordina:

Pablo Arellano

Realizamos una mesa de diálogo en la Universidad Simón Bolívar con el objetivo de entender y analizar los problemas del desarrollo del audiovisual en Ecuador, para a partir de estos problemas, y de nuestra experiencia, buscar posibles soluciones, colaboraciones y propuestas para lograr una mayor integración del audiovisual y de la educación artística en Ecuador.

Iniciamos en un primer momento una enumeración de los problemas principales que ellos veían en el desarrollo audiovisual del país. Los problemas identificados fueron los siguientes:

1. ¿Cómo conjugar la educación formal y la educación artística? ¿Dónde debe darse la educación artística? ¿Tiene que ser en las aulas?
2. Sostenibilidad de los procesos. Problemas económicos, equipos.
3. Derechos de imagen.
4. Romper el concepto de la precariedad conceptual, formal y de distribución de contenidos. Cómo aprender y enseñar a usar la tecnología para, con lo mínimo, poder obtener resultados de calidad.

5. Reto país. Dificultad de entrar para lo que viene de fuera. Gobiernos locales se interesan, pero el reto país sigue ahí, generación de contenidos, vínculo entre jóvenes y adolescentes,... Interés del docente por ponerse al día y de recibir apoyo del ministerio. En esto coinciden casi todos los participantes de la mesa de trabajo. Se propone al Ministerio de Educación apoyar nuevas propuestas y ver la educación audiovisual de forma global. Un impulso del gobierno que será beneficioso para todos.
6. La necesidad de confluir en una política pública educativa

en vez de hacer cada uno su trabajo "por su lado". Con más colaboración se rompen límites. Se está trabajando por los barrios y las comunidades, de forma independiente, incluso asumiendo la enorme dificultad a nivel de presupuestos.

7. Se importan muchos formatos de EEUU para la televisión, por lo que no existe una posibilidad de ruptura y libertad de formatos para niños. Son pocas las iniciativas que se apoyan en la televisión con formatos puramente ecuatorianos. Guayasamín comenta la experiencia que tuvo en la creación del programa Mi Voz Mi Mundo,

donde por primera vez conquistaron la televisión ecuatoriana con una propuesta innovadora y nacional.

8. Uno de los grandes problemas repetido por todos es la dificultad para trabajar y establecer puentes con los distintos gestores culturales. Todos tienen la impresión de que son pequeñas islas en el escenario de la educación, distribución, creación y exhibición audiovisual. No hay nada que los una y los aglutine. No hay unión.

Llegamos a la conclusión de que la tecnología debe ser utilizada como un medio para compartir conocimiento, intercambio y ruptura de las formas violentas y coloniales de transmitir conocimiento. Empezamos a visualizar un elemento que pueda hibridar las formas de conocimiento, en el que podrían participar docentes, estudiantes, artistas y creadores.

Una propuesta concreta: LA PLATAFORMA

Comenzamos a soñar y elaborar la creación de una Plataforma que ayude a resolver los problemas planteados.

En primer lugar, somos conscientes de que dicha Plataforma es un proyecto realmente ambicioso

que necesitaría de un grupo humano comprometido y que abarque las distintas vertientes del proceso audiovisual. Vinculando siempre educación, creación y exhibición.

El objetivo de la plataforma, gracias a su aspecto virtual, sería llegar a todo el país. A través del ministerio conseguir incluir en la red a todas las escuelas públicas del país. Y uno de los aspectos fundamentales sería divulgar los contenidos audiovisuales realizados en Ecuador, que cada profesor y cada estudiante pueda tener acceso al trabajo realizado en el Ecuador.

Por otra parte, no queremos limitar la plataforma a la exhibición del audiovisual ecuatoriano, sino que dicha plataforma debería incluir formación de profesorado y contenidos nuevos para profesores. Un contenedor de cursos audiovisuales, metodologías, manejo de herramientas (tutoriales y ejemplos ya realizados) y un punto de contacto entre profesionales (profesores y artistas).

En cuanto a los contenidos nacionales, somos conscientes de que dicha plataforma sería una celebración del patrimonio e identidad ecuatoriano y latinoamericano. Por lo que uno de los objetivos sería conseguir vincular a los distintos museos y

festivales artísticos existentes en el país. Así como otros futuros colaboradores de Latinoamérica.

Somos conscientes de que la Plataforma, para ser un éxito, debe ser retroalimentada constantemente, por eso necesitamos la implicación de cuantos más centros artísticos y audiovisuales. Críticos de arte, periodistas y analistas también tendrían un espacio para compartir la reflexión artística. Sin distinción entre los trabajos de artistas y de los estudiantes.

Consideramos que una plataforma de este tipo sería de gran utilidad para los maestros. Sería muy importante vincular a la plataforma la masa curricular. Crear contenidos, métodos de trabajo para hablar de

un tema en el aula, y que vincule la educación formal y la no formal.

Sería muy útil para artistas y gestores culturales, ya que es un vehículo de conexión, de creación de puentes y una base de datos que facilitaría la exhibición y la programación de exhibiciones y festivales.

Por último, los grandes beneficiados serían los estudiantes de todo el país, que contarían con un espacio virtual generador de conocimiento y participación. Que, aunque parte del audiovisual, podría a la larga vincular todas las experiencias artísticas, así como salir de las fronteras ecuatorianas e ir implicando a distintos países latinoamericanos interesados en el intercambio cultural y de conocimientos

EL RETO DE LAS UNIVERSIDADES PARA LA FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

Participan:

Mónica Bravo
Pilar Flores
Diego Ledesma
Enrique Mediavilla
Deborah Morillo
Jaime Sánchez
Lenin Santacruz
Christian Viteri

Coordina:

Andrea Giráldez

A esta mesa asistieron profesores de distintas universidades (públicas y privadas). El diálogo se centró, como estaba previsto, en el reto de las universidades como entidades responsables de la formación de futuros docentes en educación cultural y artística.

Educación artística integrada

Un tema de especial interés fue cómo conseguir pasar de una formación disciplinar a una *educación artística integrada*.

Si bien se considera que esta es una opción necesaria (no solo por la formación con la que deberían contar los docentes para impartir el nuevo currículo, sino porque la integración es un imperativo en el mundo de las artes), algunos docentes perciben que esta es una propuesta impuesta por el Consejo de Educación Superior (CES) y comentan que hace falta diálogo, algo fundamental para avanzar en este sentido.

Esta falta de diálogo no se da sólo con el CES, sino también entre las distintas universidades y entre los responsables de diferentes carreras en estas universidades. Son necesarios, como se ha puesto en evidencia, más foros de debate que ayuden a definir una etapa de cambios.

En general, hay una falta de visión interdisciplinar en los ámbitos académicos, algo fundamental para una educación artística integrada, pero también para cualquier carrera en el ámbito contemporáneo. Las carreras deberían tener itinerarios flexibles evitando en lo posible planes inmovilistas.

Parece necesario revisar los modelos y la “filosofía” en cada universidad, así como iniciar un diálogo interuniversitario, que beneficiaría a todos.

El perfil del educador

También se debatió cuál debería

ser el perfil del educador-artista, o artista-educador como un agente de cambio que posibilite una relación entre las escuelas, las universidades y las instituciones culturales. Dentro del perfil es necesario pensar si hablamos de un profesor generalista con alguna formación artística o de un profesor especializado en artes con formación didáctica. Parece no ser un tema suficientemente aclarado a la hora de definir las carreras.

También parece importante considerar vías de acceso para que los artistas puedan realizar carreras pedagógicas. ¿Cuáles

serían los requisitos para acceder a las universidades en estos casos específicos?

Itinerarios

En relación a los dos temas anteriores, se puso en evidencia un cierto desconcierto a la hora de definir los itinerarios más óptimos en la formación universitaria.

Aquí volvió a salir el tema de las especialidades, en este caso artísticas (música, plástica, etc.) o la integración.

Es importante aclarar que las universidades no habían recibido todavía el nuevo currículo de Educación Cultural y Artística, a pesar de que ya se les había solicitado que iniciaran el diseño formativo.

Investigación

Es necesario más apoyo para producir investigación no solo teórica, sino también aplicada y vinculada a los propios docentes. Los asistentes manifiestan abiertamente su deseo y voluntad de colaborar entre universidades en estas investigaciones y otros proyectos.

Algunas propuestas

- Generar un sistema para documentar experiencias
- Formar redes entre las facultades y universidades para generar diálogos constructivos
- Organizar un encuentro o congreso de Educación Artística desde las propias universidades y para tratar esta problemática
- Creación de un observatorio de educación artística
- Crear una red de arte-educadores
- Asegurar que los docentes se formen en las universidades

“ESPACIO PÚBLICO, CASA DE TODOS”

La mesa de trabajo “Espacio público, casa de todos”.

Participan:

María Elena Barragán
Gabriel Barreto
María Dolores Charvet
Valeria Galarza
Montserrat Gómez
Cristina Salas
Emilia Vallejo

Coordina:

Jorge Raedó

Conocerse

Dedicamos gran parte del tiempo a conocer nuestros respectivos trabajos. Había ganas de saber qué hacían los otros, que aun viviendo en la misma ciudad no se conocían en detalle.

Cosas buenas y malas que tiene Quito y Ecuador sobre el tema que nos reunía.

- Buenas: la calidad y entrega de los artistas profesionales, los espacios de encuentro de la comunidad (en especial en clase baja y media), los colectivos auto-gestionados independientes, la diversidad cultural y ecológica.
- Malas: discontinuidad en los proyectos, desorganización, desarticulación, no hay política a

largo plazo, elitismo en museos, no se reúnen con la comunidad para formular los proyectos, desvalorización de la profesión (artista, gestor cultural), precariedad.

- Qué hacer para que los ciudadanos sientan suyos el espacio público y la ciudad (el derecho a la ciudad):
- Apropiación del espacio público
- Preguntarse qué es el espacio público
- Tener visión-vivencia del espacio público
- Seguir el proceso como la mejor manera de apropiación, diferentes contextos = diferentes dinámicas, fomentar colectivos actuales, intercambio de experiencias entre comunas, espacios verdes caminables.

ARTE Y DISCAPACIDAD, BUENAS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN

Participan:

Verónica Chiriboga
Marco Bustos
Lenin Bustamante
Lorena George
David Jara
Camila Olmedo
Isabel Maldonado
Karina Marín
Maife Ortega
Diana Suasnavas
Samanta Ullauri
Ana Lucía Vásconez

Coordinan:

Paulina León y María
Dolores Ortiz

Esta mesa debatió sobre las buenas y malas prácticas de inclusión y educación artística para personas con discapacidad. Estuvo integrada por profesionales de la educación, de las artes, de la academia y activistas por los derechos de las personas con discapacidad.

Primeramente se especificaron las problemáticas generales al tratar el tema de la discapacidad:

- **Barreras actitudinales** basadas en el miedo y en la noción patológica de la persona con discapacidad. Lo que provoca la exclusión directa o indirecta por parte de los padres, de los familiares, de los profesores, de los compañeros y de la sociedad en general a niños con discapacidad.

- **Desinformación:** desconocimiento de las necesidades que tienen las personas con discapacidad; falta de conocimiento con respecto a la inclusión como derecho; falta de políticas públicas que rebasen el modelo médico y la idea patológica de la discapacidad; falta de espacios de diálogo y difusión; falta de sistematización de buenas prácticas llevadas en el contexto local.
- **Falta de autonomía** de las personas con discapacidad, debido a que se les imposibilita desde sus familias, las escuelas y la sociedad su posibilidad de autoderminación. Esto excluye las particularidades del sujeto con discapacidad y afecta en su autoestima.

Se analizaron las posibles relaciones entre las prácticas artísticas y la discapacidad, estableciendo los potenciales usos y aportes del arte en el trabajo con personas con discapacidad y en la construcción del discurso sobre la discapacidad. Se establece así que las prácticas artísticas pueden ser:

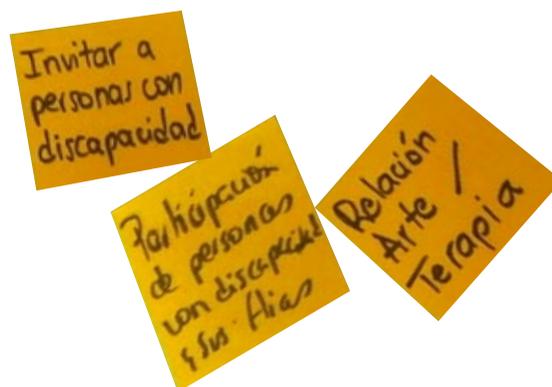
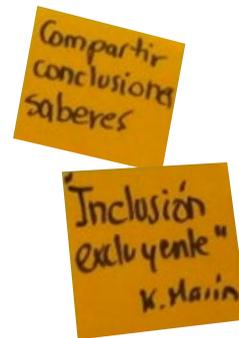
- Herramienta terapéutica
- Herramienta para la docencia
- Espacio de encuentro y diálogo
- Espacio para la construcción

de identidad, tanto personal como social

- Medio de comunicación
- Medio de expresión
- Medio para la construcción de nuevos imaginarios sobre la discapacidad.

Surge el debate sobre el uso del arte como práctica terapéutica o como práctica de creación autónoma. El arteterapia es fuertemente cuestionada, pues se establece que al hablar de "terapia" estamos hablando de algo a "ser arreglado", atentando con la integridad de la persona con discapacidad. Sin embargo se reconoce que la práctica artística libre y autónoma sí aporta en el desarrollo físico, emocional, intelectual y social de las personas con y sin discapacidad. No se llega a consensos en este punto.

A partir de las reflexiones anteriores se establece las siguientes preguntas como claves para el análisis:

- *¿Qué tipo de herramienta es el arte?*
- *¿Quién decide el nivel de participación de la persona con discapacidad?*
- *¿Cómo diferenciar y combatir los espacios de "inclusión excluyente"?*
- *¿Cómo construir una nueva narrativa / imaginarios sociales / identidad de la discapacidad desde el arte?*

Se acuerdan las siguientes acciones futuras:

1. Establecer un espacio de diálogo de carácter mensual para continuar informándose y reflexionando sobre la problemática planteada: arte < > discapacidad.

Estos encuentros buscarán: trabajar sobre la (re)definición de términos y conceptos; compartir experiencias y saberes obtenidos en distintos proyectos que relacionan arte y discapacidad; continuar la reflexión sobre la relación arte – terapia – discapacidad; establecer estrategias de sostenibilidad, de cooperación y trabajo en red entre los distintos actores que trabajan en el tema; invitar a diversas personas relacionadas con la discapacidad según el tema propuesto (personas con discapacidad, padres y familiares, docentes, médicos, artistas, otros); analizar textos sobre discapacidad.

2. Crear un espacio virtual (web, blog) para la difusión de esta plataforma que incluya un banco de proyectos basados en buenas prácticas de inclusión y educación artística de personas con discapacidad, así como textos y diverso material de interés para su difusión.
3. De esta manera esta plataforma busca ser una herramienta de apoyo para las personas que estén trabajando, pensando, analizando el tema arte < > discapacidad.

TRANSFORMAR LA ESCUELA DESDE UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO

Participan:

Miriam Biosca
 María Rosa Cornejo
 América Paz y Miño
 Diana Rivadeneira
 María Salazar
 Belén Santillán
 María Consuelo
 Tohme
 Anna Vallés

Coordina:

Pedro Sarmiento

Comenzamos presentándonos. Al igual que en otras mesas, el hecho de estar hablando dentro de un grupo diversos con intereses comunes suponía una enorme satisfacción y nos hacía saber, de antemano, que nos faltaría tiempo para contarnos todo lo que nos importaba.

Acordamos seguir una pauta previamente propuesta por Andrea Giráldez, que consiste en identificar algunos problemas y proponer soluciones. La necesidad de compartir dificultades no nos

impidió llegar a propuestas, pero sí las hizo más realistas, hizo patente la necesidad de fomentar encuentros y sirvió para constatar la pertinencia de un problema estructural detectado – la falta de valoración de las artes – y una de las soluciones propuestas: nunca dejar de soñar.

Entre los problemas detectados destacaron los estructurales, como la falta de tiempo, el excesivo activismo, centrado en acumular actividades en el aula y prestar excesiva atención al producto

en perjuicio de los procesos de aprendizaje, la excesiva presión burocrática, la decadencia social y la fragmentación familiar. Hubo lugar también para la expresión de un gran desánimo por parte de personas que dedican años de su vida a llevar el arte a la escuela y continúan encontrando barreras que a veces llegan a parecer insalvables.

Hubo otro grupo de problemas de carácter menos práctico pero tan influyentes o más que los anteriores: la falta de una mirada holística a las necesidades de niños y niñas y de su ser, nuestra dificultad para comprender cómo aprendemos a través del arte, la

escasa valoración de las artes, el hecho de que no se desee de verdad fomentar la creatividad en la infancia porque no se desea educar una ciudadanía crítica, la disolución del lazo social y el miedo al arte.

Cuando hicimos propuestas, algunas pensadas no en abstracto, sino desde el punto de vista de "qué puedo hacer yo para cambiar esto", una de las participantes nos recordó una cita de Uuc Kan que dice así: "Todos los días son días de trabajo y arte, porque cuando somos libres y el trabajo tiene un propósito, se convierte en obra de arte".

Las propuestas se agruparon en torno a temas. Uno importante fue la formación. Una que causó buena impresión fue la necesidad de formar a las autoridades y fomentar su empatía con los procesos. También parece importante que desde la formación universitaria de maestras y maestros se integren las artes como herramienta pedagógica. Incluso se propuso que, si la universidad no puede solucionar esto sola, se haga a través de encuentros y talleres regulares, como parte de la formación continua. También se mencionó la necesidad de formar a los artistas para conectar mejor su trabajo con el de los centros educativos.

La formación conecta a menudo con la creación de redes y la

sensibilización de docentes. Hubo una propuesta que ponía en valor la capacidad de cada docente de sensibilizar a compañeras y compañeros en su propio entorno. También se incidió en la capacidad del profesorado de proporcionarse formación como colectivo con experiencia y capacidad para hacerlo. La formación entre pares surgió como recurso de especial relevancia y nos llevó a pensar en poner en valor experiencias y buenas prácticas que ya existen y que no se conocen por no estar documentadas o simplemente por no comunicarse. Un campo amplio lo ocupan las propuestas que proponen documentar y demostrar el poder educativo de las artes.

En el capítulo de colaboraciones importantes se destacó el de instituciones como los museos y centros de arte, que necesitan establecer alianzas estratégicas con las redes de centros educativos. También pareció clave el trabajar más para involucrar a las familias y a la comunidad.

Más centrados en la relación pedagógica y en la importancia del respeto a la infancia, recordamos la importancia que tiene una mirada holística a las necesidades infantiles, escuchar a niños y niñas, respetar necesidades de desarrollo como son crear, bailar, moverse, estar en contacto con la naturaleza, ser y ser escuchado. Hacer que los niños y niñas sean

protagonistas de sus propios aprendizajes es una de las claves para lograrlo y una propuesta concreta en este sentido fue la de crear consejos de niños y niñas en las escuelas.

El grupo propuso seguir comunicando, gritándole al mundo el valor de las artes y llegando a todos los espacios. Con persistencia, con ilusión y, como decíamos antes, sin dejar nunca de soñar. En el aire quedó el deseo patente de poder repetir con frecuencia encuentros tan necesarios como este para crear grupos-aje que contribuyan al cambio.

CONCLUSIONES

Por: Pedro Sarmiento

Una de las mejores formas de impulsar el avance y el crecimiento de un colectivo profesional es crear oportunidades para el contacto e intercambio de información entre las personas que lo forman.

Es el aprendizaje entre pares. Son esas personas quienes conocen la realidad a la que se enfrenta el colectivo y quienes pueden pensar el futuro desde unas raíces realistas. En un sistema educativo, la experiencia y el saber vienen del profesorado. También de quienes administran el sistema educativo y de la comunidad o entramado social que gira en torno a ellos.

El II Encuentro de Educación Artística y Buenas Prácticas ha servido, antes que nada, para demostrar la imperiosa necesidad de un encuentro de este tipo. No se ha producido como “un encuentro más”, sino como un feliz encuentro. Su excepcionalidad ha tenido dos caras: la del hallazgo, el diálogo y el cruce de empatías por una parte, pero también la de constatar la escasez comunicativa y las muchas soledades que hacen innecesariamente difícil el trabajo diario.

Puede que el mejor regalo para las personas que han asistido al encuentro, muchas de ellas haciendo un esfuerzo

loable, haya sido coincidir con colegas y poder compartir éxitos e inquietudes. El encuentro también ha permitido comprobar que hay muchas personas que habrían deseado participar y que por distintos motivos no han podido.

Por eso, la primera conclusión que podemos adelantar tiene que ver con un aspecto estructural: es necesario facilitar más ocasiones para el trabajo del gran equipo que forma esta red de personas e instituciones involucradas en la enseñanza de las artes. La comunicación online, que no es la única solución, sí puede contribuir, mejorar y producir un efecto multiplicador de los encuentros y actividades presenciales, creando un nuevo espacio de diálogo y un canal de circulación de abundantes recursos.

Resulta imposible dar voz a tantas voces en estas líneas, pero sí se pueden señalar ideas que han ganado fuerza a lo largo de los tres días que ha durado el encuentro.

La primera es aprender de la atención a la diversidad, y no solamente para mejorarla desde las artes, sino para comprender que la diversidad nos enseña la principal de las lecciones, que es entendernos y aceptarnos tal y

como somos. Las personas que nuestra sociedad quiere clasificar como personas diferentes o personas con problemas no son otras, somos todos y necesitamos aplicar la óptica de la diferencia como elemento igualador. La escuela es, entre muchas otras cosas, el punto de encuentro de las diferencias y el lugar que mejor puede invitarnos a respetarlas y celebrarlas.

El arte vertebra aprendizajes lejos de defender un pequeño espacio para el arte en la escuela, hemos visto defender el arte como eje vertebrador de aprendizajes.

La emoción y el cuerpo por una preocupación mal orientada a la mejora de ciertos aprendizajes, la escuela y la sociedad han quitado protagonismo a las emociones y al cuerpo, elementos que protagonizan el desarrollo durante la infancia y sientan las bases de la personalidad. El cuerpo entendido como salud y bienestar, pero también como identidad y comunicación. Una de las disciplinas menos atendidas en la educación artística es el cuerpo emocionado. Necesitamos darle tiempo, espacio y voz.

Arteducación

El diálogo creación-pedagogía es por definición un diálogo eternamente abierto. Puede plantearse en términos

profesionales cuestionando quién y desde qué experiencia puede y debe iniciar a la infancia en las artes, pero también en términos éticos, planteando dudas sobre nuestra autoridad para marcar pautas estéticas a niñas y niños indicándoles lo que es bello, lo que es válido o lo que es correcto. En este sentido, docentes y artistas reflejan en buena medida las tensiones que definen hoy las prácticas creativas.

Currículo amigo

Coincidiendo en el tiempo con nuestro encuentro, el gobierno de Ecuador ha aprobado un currículo que abre la puerta a la pedagogía de las conexiones, invitando a conectar materias en torno a proyectos integradores y valorando una educación artística que abandona las barreras. Es una gran apuesta y la aplicación de esta reforma abre una oportunidad para atender la extensa demanda de formación de la que comenzábamos hablando en estas conclusiones.

Algunos países podrían soñar con un currículo que lanzase estas propuestas, pero también suponen un reto notable para el profesorado, que se enfrenta a una ardua labor: llevar al aula el poder transformador de las artes, renovar una tradición de enseñanza artística que ha

quedado obsoleta y apostar por las metodologías activas para propiciar un aprendizaje que tiende puentes entre áreas de conocimiento y de experiencia.

Tinkuy

El profesorado se enfrenta a una carga burocrática evaluadora que pocos colectivos soportan, comenzando por el propio colectivo de los evaluadores. Sería razonable esperar que un esfuerzo de tal magnitud estuviese guiado por la certeza de que sirve para alcanzar unos resultados satisfactorios. En otras palabras, merecería la pena si sirviese para mejorar la educación, pero hay muchos profesionales que no lo perciben así.

La evaluación puede ser muchas cosas y a veces es un proceso burocrático

que recae en los administradores de los centros educativos y en el profesorado. Un porcentaje elevado de las personas encargadas de llevarla a la práctica desearían percibirla como una ayuda. Los sistemas educativos son entes de una gran complejidad y encrucijada de innumerables indicadores sociales. Sería deseable que la evaluación fuera percibida por todos como una herramienta útil, ágil y, sobre todo, beneficiosa para el alumnado.

En Quito hemos sentido la fuerza de este tinkuy, ("encuentro" en quechua), la fuerza de un compromiso vivo que lleva a numerosas personas a mirar al futuro con optimismo. Necesitamos aprender a depositar en ellas nuestra confianza, la confianza de toda una sociedad, para que la educación siga en buenas manos.

PONENTES

Andrea Giráldez (España - Argentina)

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Ha sido profesora de música 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 realiza consultorías para diversos ministerios de educación y cultura de países iberoamericanos y organismos nacionales e internacionales sobre temas vinculados a las artes, las tecnologías y la educación. Entre 1989-1996 y 2000-2006 fue asesora externa permanente del Ministerio de Educación

de España, encargándose del desarrollo de los currículos de Educación Artística (Primaria) y Música (Secundaria), así como el diseño de un proyecto de artes y competencia lingüística para el Centro Virtual Leer.es. Cuenta con una dilatada experiencia en procesos de formación inicial y permanente del profesorado, habiendo dirigido numerosos cursos para organismos oficiales y universidades. Ha dictado cursos y conferencias en congresos en México, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, República Dominicana, Italia, Austria, España e Inglaterra. Es directora del Posgrado de Especialista en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía de la OEI y del curso Artes y Tecnologías para Educar. Autora de numerosos artículos sobre educación artística publicados 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). Actualmente reside en Londres, donde trabaja en proyectos de Coaching Educativo.

Caleidoscopio Producciones Artísticas (Ecuador)

Colectivo formado en el año 2005, tiene como integrantes base a las artistas Paulina León (artista visual) y María Dolores Ortiz (artista escénica). Ellas trabajan de manera interdisciplinar en sus investigaciones, apropiándose de los distintos medios, técnicas y metodologías creativas provenientes de las artes visuales, las artes escénicas y las sonoro / musicales, rebasando así las fronteras de estos campos. Sus propuestas son procesos de larga duración, donde a partir del constante diálogo, trabajan desde múltiples puntos de vista una misma temática. Como colectivo tiene dos grandes líneas de trabajo, por un lado está la investigación y producción artística; y por el otro la investigación y aplicación de nuevas pedagogías en el arte con grupos vulnerables.

Desde el 2009 desarrollan de manera sostenida el proyecto "El Coro del Silencio", una plataforma para la investigación, producción y difusión de productos culturales en lengua de señas ecuatoriana. Su primer espectáculo se estrenó en diciembre 2011 en Quito con gran éxito y han tenido múltiples presentaciones en el país. Fueron acreedoras del Premio Mariano Aguilera 2012 en la categoría Nuevas Pedagogías en el Arte con el proyecto En Señas Video, laboratorio de herramientas de video y producción de un cortometraje de ficción en lengua de señas ecuatoriana.

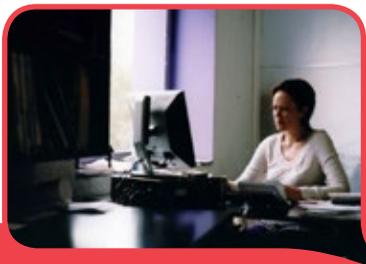
Jorge Raedó (España)

Desde 2008 enseña arte a niños, siendo director de los proyectos: "¿Qué es Arquitectura?" (2008-11), "Amag! Revista de Arquitectura para Niños" (2011), la asociación finlandesa "Rakennetaan kaupunki!" (2011-15). Es asesor de varias organizaciones como Red Ocara de Brasil. Escribe artículos sobre su trabajo con niños en la revista digital FronteraD. Ha hecho talleres y dado conferencias en España, Italia, Finlandia, USA, Colombia, Perú y Brasil. Becado por la Fundación Kone de Finlandia de nov. 2013 a abril 2015.

Se licenció en Arte Dramático, especialidad de Dramaturgia y Dirección Escénica, en el Institut del Teatre-Universitat Autònoma de Barcelona. Antes estudió cursos de arquitectura en la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona y en La Sapienza de Roma con una beca Erasmus. Trabajó diez años en el teatro catalán como director, dramaturgo, escenógrafo, figurinista, iluminador, traductor y productor. Ha sido invitado a workshops de fotografía y pintura en Italia, Reino Unido y Finlandia.

Actualmente vive en Bogotá. De junio a noviembre 2015 formula y coordina la nueva Escuela de Arte para Niños y Jóvenes de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.

<http://jorge-raedo.blogspot.com/>, <http://www.osamenor.com/> (Osa Menor -investigación y práctica en educación de arte para niños).

Mayra Ibarra (México)

Licenciada en Ciencias de la Cultura, investigadora en historiografía de Indias y Doctora en filología española. Ha realizado actividades de escritura, edición de libros, periodismo cultural, gestión cultural, docencia e investigación en español, literatura mexicana y gestión cultural. Ha participado en congresos nacionales así como internacionales.

Ha publicado varios artículos de investigación en revistas nacionales como internacionales y algunos capítulos de libros. Actualmente, trabaja como subdirectora de Planeación Académica del Centro Nacional de las Artes CENART, prepara el libro Visiones recursivas: Hernán Cortés y la Malinche y es logoterapeuta y analista existencial por la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia.

Viktor Frankl, S. A. C.V.

Pablo Arellano (España)

Guionista, director y productor de cine. Formado en la especialidad de guión por la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba) y por el Instituto de Cine de Madrid-España. Es también Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha trabajado en más de 25 películas, entre cortometrajes y largometrajes durante su estadía en España, Cuba y Brasil. Sus trabajos han recibido importantes premios de festivales como Cannes, San Sebastián, Clermont Ferrand, Munich y Biarritz. Fue fundador y programador del Festival Iberoamericano de Cortometrajes MICORTO y del Festival Solidario El Circo de los Grillos.

Como profesor de cine ha impartido talleres y seminarios de guión y dirección en universidades e instituciones culturales de Madrid, Fortaleza y Río de Janeiro.

Actualmente es profesor de educación artística para el Centro de Altos Estudios Universitarios del OEI, escribe el guión de dos largometrajes para filmar en el 2016, distribuye el cortometraje Septiembre que escribió y dirigió y es el programador de la Muestra Competitiva y de la Muestra de Cine Español del 25 Cine Ceará, Festival Iberoamericano de Cine. Actualmente reside en Fortaleza.

Pedro Sarmiento (España)

Pianista y compositor licenciado en Improvisación Contemporánea por New England Conservatory, Boston. Ha sido asesor pedagógico del Teatro Real, director del Centro de las Artes y coordinador del Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la Universidad de Alcalá, ha dirigido la Escuela Municipal de Música y Danza de Talavera de la Reina y ha presidido UEMYD, asociación española de escuelas municipales de música. Da conciertos en todo el mundo y ha editado discos con el Dúo Iberia y el Boston Art Quartet.

Desde 2008 coordina LÓVA (La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje), un proyecto de la Fundación SaludArte, el Teatro Real y los Amigos de la Ópera en el que cada vez más docentes integran la educación emocional, la creatividad y las competencias básicas. <http://proyectolova.es>

Pablo Rojas Durán (Chile)

Arquitecto, Licenciado en Educación, Profesor de Enseñanza Media en Artes Plásticas y Magister en Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago. Jefe del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile (desde el año 2015).

Profesor del Magister en Educación Artística, Universidad UPLA de Valparaíso. Profesor del Diplomado De Pedagogía En Artes Transdisciplinarias, Universidad Católica de Valparaíso.

En sus trabajos anteriores consta: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: Jefe del

Departamento de Ciudadanía y Cultura entre los años 2013 y 2015 y Jefe de la Sección de Educación Artística entre los años 2011 y 2013.

En el sistema escolar trabajó entre el 2000 y el 2010 en tareas de dirección, formación y docencia en colegios. Además de formar parte del equipo de líderes del Programa de los Años Intermedios de la Organización de Bachillerato Internacional (entre el 2005 y 2011) para la acreditación del programa en Latinoamérica.

En la actualidad lidera varios equipos de gobierno que desarrollan entre otras acciones, el Plan Nacional de Artes en la Educación 2015-2108; el Programa Acciona (Desarrollo de la Creatividad en el Sistema Escolar); el Programa Centros de Creación (CeCrea) para niños, niñas y jóvenes de 7 a 19 años; y los programas de mediación artística cultural y de desarrollo de públicos. Articulando equipos de colaboración con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y organizaciones internacionales como la OEI.

CRÉDITOS

Natalia Armijos
*Directora Organización de Estados
Iberoamericanos OEI/ Oficina Ecuador*

Sara Jaramillo
Coordinadora de Proyectos OEI Ecuador

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

Andrea Giráldez
*Consultora del Programa de Educación
Artística, Cultura y Ciudadanía CAEU/OEI*

Pedro Sarmiento
Coordinador Publicación

Fotografías

Arteducarte
Jorge Raedó

Agradecimientos especiales

Dr. Enrique Ayala Mora
Rector Universidad Andina Simón Bolívar

Muchas gracias a:

María Belén Ramos
Ana Cristina Ramos
Samanta Ullauri
Anna Vallés
Conny Viscarra
Bernarda Ycaza

Diseño & Diagramación
Paúl Mirabá Romero

Quito - Ecuador 2015

Octubre 2015
Quito - Ecuador

Organización
de Estados
Iberoamericanos

Para la Educación,
la Ciencia
y la Cultura

