

INFORME LABORATORIO MEDIACIÓN ARTÍSTICA (LABMED) PROGRAMA FORMACIÓN ACCIONA IV REGIÓN

PARTICIPANTES

CLAUDIA VALENZUELA MORA

HÉCTOR GARCÉS PUELMA

MATÍAS HERNÁNDEZ BRAUER

JONATHAN ARAYA

CAMILA SAAVEDRA

JUAN CARLOS ROSALES

GASPAR QUEZADA

SERGIO GORIGOITIA

MEDIADORAS/ RELATORAS

ALMA MOLINA CARVAJAL

Lic. en Historia del Arte, Magister
(c) en Educación

VALENTINA MENS NASCH

Lic. en Historia del Arte, bailarina.

RED MEDIACIÓN ARTÍSTICA

www.redmediacionartistica.cl

INTRODUCCIÓN

En el marco de la labor que realiza el programa ACCIONA en las escuelas participantes de la IV región, Red de Mediación Artística (RMA) es convocado por el CNCA para generar una instancia de formación dirigida especialmente a los artistas educadores como una forma de apoyar su trabajo en las escuelas.

En base a un diagnóstico preliminar realizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en la Región de Coquimbo, se detectó que la orientación del trabajo de los artistas educadores con los docentes tiende a centrarse en lo procedimental, es decir, transmitir conocimiento de técnicas artísticas (dibujo, pintura, ballet, etc.) y a no proyectarse como una herramienta transdisciplinaria que promueva procesos de reflexión y transformación en las comunidades educativas.

En base a esto se propuso una instancia de trabajo con el formato de Laboratorio de Mediación Artística (Lab Med) que RMA ya ha realizado previamente en otros espacios. Este formato permite realizar a partir de una experiencia una primera aproximación al campo de la mediación como espacio de exploración en torno a la artes, y como plataforma de creación de aprendizajes colectivos. También permite potenciar y generar vínculos entre las artes, la educación artística y actores culturales locales, instalando la mediación como una plataforma de encuentro, exploración y producción de conocimiento, en el que se indaga a partir de las miradas de los participantes, para así definir, desde sus propias sensibilidades, un sentido de la mediación artística contextualizado y crítico.

Introducción /

De esta forma los objetivos planteados fueron:

Objetivo general:

Reflexionar de forma crítica el rol y el trabajo de los artistas educadores en el aula mediante la mediación artística, experimentando a través de ella diversos enfoques pedagógicos y artísticos contemporáneos, y analizando el rol de la enseñanza de las artes en el sistema de Educación Formal local.

Objetivos específicos:

- Compartir y analizar en profundidad los objetivos y metodologías que actualmente se están utilizando en el programa ACCIONA, en contraposición a los lineamientos propuestos desde el CNCA y los curriculums de los establecimientos.
- Conocer y experimentar enfoques de la pedagogía artística y de la creación artística contemporánea.
- Potenciar y visualizar una concepto de mediación artística que responda a las necesidades del contexto.

Para este Lab Med se convocó a los 8 artistas educadores del programa ACCIONA de la región de Coquimbo, a dos jornadas de 8 horas cada una, los días 20 y 21 de octubre de 2017. Para ello se plantearon originalmente 4 módulos de trabajo consecutivos, sin embargo debido a la disponibilidad de los participantes, quienes en su mayoría no pudieron asistir a la totalidad de la jornada, se adecuaron y redistribuyeron las temáticas sin perder de vista los objetivos.

Introducción /

En este informe se entregará un resumen de las actividades realizadas en cada módulo y sus principales hallazgos, destacando al final de la revisión los elementos que creemos importante tomar en consideración en vistas de mejorar o replantear el programa en su totalidad. Estos son:

Elementos de tensión: conceptos, problemáticas o situaciones que son relevados por los participantes como elementos que condicionan su trabajo a favor o en contra, dependiendo si son aprovechados como una oportunidad o marcan una dificultad.

Conceptos clave: elementos que son rescatados por los participantes por su importancia o porque abren espacio a nuevos cuestionamientos, indagaciones o definiciones.

REFLEXIONES COLECTIVAS SOBRE LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA

MÓDULO 1 / VIERNES 20 / MAÑANA

Este primer módulo se reorganizó en base al bajo quórum de asistencia, por lo que se decidió abrir la reflexión personal en base a las propias prácticas, para indagar en lo que cada uno entiende por mediación artística, compartiendo también experiencias que RMA a llevado durante su trayectoria.

Para esto se solicitó a los participantes que al entrar a la sala de trabajo, anotaran sus primeras ideas acerca de lo que pensaban qué es la mediación artística, y qué no lo es. Luego de una ronda de presentación tanto del laboratorio como de cada uno de los presentes, se comenzó a reflexionar en base a los conceptos anotados.

Se presentó entonces la mediación artística como un concepto no estático, y que está en constante desarrollo, siendo aún una práctica no academizada lo cual los participantes rescataron como una ventaja.

Luego se plantearon los enfoques que la mediación tomaba en base a las definiciones que se le otorgaban al concepto de Arte o Cultura y Comunidad. Se leyeron distintas definiciones de mediación utilizando estas claves y analizando los enfoques tras el, en el que surgió la necesidad de revisar nuevos conceptos como el de Acceso, Territorio y el rol de las Instituciones.

Reflexiones colectivas sobre la Mediación Artística / Módulo 1

A partir de este primer módulo se pudo rescatar las motivaciones y trayectorias personales que los participantes tienen en relación a sus prácticas artísticas y su vinculación con las comunidades. En ese sentido destaca la visión de las artes como una práctica transformadora y una herramienta al servicio de la sociedad. Por esto llama más la atención y se discute la mediación artística desde su arista vinculada con el trabajo con las comunidades, más que desde el punto de vista institucional, así como el concepto de arte ligado a una experiencia de vida más que a una práctica estética específica.

ELEMENTOS DE TENSIÓN

Precariedad condiciones laborales en cultura, que imposibilita la dedicación plena a la labor creativa y educativa, pero que también genera espacios de autogestión y trabajo asociativo.

Relación lejana con las instituciones culturales, vínculos casi nulos, poca utilización de sus espacios, y creación de espacios propios en base a lógicas individuales

Relación no académica con los conceptos de arte y cultura, que dificulta la utilización de un lenguaje normalizado para comunicar sus prácticas, pero que permite una apertura y flexibilidad ante diversos enfoques teniendo como base y motor la pasión y convicción por su hacer.

CONCEPTOS CLAVE

Puente, compartir, diálogo, comunidad, experiencia.

Didáctica y herramientas de la mediación artística

MÓDULO 2/ VIERNES 20/ TARDE

El segundo módulo se comenzó con un ejercicio físico y una actividad de movimiento en el espacio, cuyo objetivo se centró en tomar conciencia corporal y afinar los sentidos en busca de abrirse a la experiencia de la escucha no verbal. Se partió con un training de calentamiento, para dar paso a un ejercicio en pareja de comunicación corporal, y luego en un ejercicio de acción y reacción también en parejas. Se cerró la experiencia con una escritura automática que plasmara las sensaciones.

Esta primera parte, que ocupó la mitad del módulo, fue una instancia que ayudó a levantar información acerca de las debilidades y fortalezas de los participantes en cuanto a su comunicación no verbal,

junto con generar una experiencia distinta de conexión y trabajo entre ellos.

Este trabajo práctico sirvió de gatillante para plantear elementos básicos de la didáctica de la mediación como lo son la escucha activa y el trabajo con lo inesperado. También se planteó el trabajo de comunicación entre la triada ACCIONA profesor-artista educador-estudiante, y los desafíos y dificultades que implican. En base a estas ideas se abrió la reflexión, retomando lo visto en el primer módulo para sumar a los participantes que no habían estado. Se mostraron nuevos ejemplos de actividades de mediación que graficaban estos elementos y se cerró la jornada con una invitación a reformular el concepto de mediación.

ELEMENTOS DE TENSIÓN

Pequeñas dificultades en los ejercicios corporales, pero que fueron muy bien recibidos por los participantes y aprovechados como una instancia de reconexión con su corporalidad.

Dificultad en visualizar el uso de otros elementos de comunicación como el espacio de trabajo y el cuerpo. Hay una tendencia normal a centrarse en la oralidad, pero causó curiosidad observar otras posibilidades.

CONCEPTOS CLAVE

Escucha, percepción, diseño del espacio, comunicación horizontal, diseño de experiencias, planificar esperando lo inesperado.

Visualización y análisis de las prácticas pedagógico/artísticas

MÓDULO 3/ SÁBADO 21/ MAÑANA

Este módulo se comenzó con una recapitulación de lo trabajado el día anterior, sumando a los participantes que se integraban a la actividad.

Se invitó a trabajar con un material didáctico cuyo objetivo es posibilitar la reflexión en torno a las propias prácticas para luego permitir un análisis grupal de ellas. La invitación fue a pensar en torno a una serie de preguntas contenidas en el material, que debían responder de forma creativa y que comunicara formalmente sus ideas.

Las preguntas planteadas fueron las siguientes:

LENGUAJES ARTÍSTICOS

¿Qué lenguajes artísticos reconoces en tu práctica?

METODOLOGÍA

¿Cuáles son los conceptos que atraviesan tu práctica?

¿Cómo te vinculas con el docente dentro del proceso acciona?

¿Cuáles son las dificultades que enfrentas en tu práctica?

¿Cuáles son los elementos que visibilizarías y rescatarías de tu labor?

PARADIGMAS

¿Qué son las artes?

POLÍTICA AFECTIVA

¿Cuál es el motor de tu quehacer?

ESPACIOS

¿Cómo es tu espacio de trabajo?

GRUPOS

¿Cómo son los grupos con quienes desarrollas tu práctica?

Visualización y análisis de las prácticas pedagógico/artísticas / Módulo 3

Los participantes generaron sus propuestas y comenzaron las exposiciones. Para no apurar el proceso se decidió dejar la mitad del módulo 4 para continuar con las exposiciones y así tomar una hora de almuerzo. Sin embargo, durante el receso se mantuvo un espacio de conversación en torno a las experiencias de los participantes con el programa de un modo más informal.

Para recoger la información de las exposiciones se completó una tabla con la transcripción de las exposiciones de los participantes, y también un papelógrafo visible a todos con las palabras claves que iban surgiendo, para trabajarlas posteriormente en el último módulo.

Visualización y análisis de las prácticas pedagógico/artísticas / Módulo 3

¿ Qué lenguajes artísticos reconoces en tu practica?	¿Cuáles son los conceptos que atraviesan tu práctica?	¿Cómo te vinculas con el docente dentro del proceso acciona?
Juegos de movimiento, canto baile. Cruce con la asignatura del Lenguaje.	Dialogo, respeto, amor, humor, compartir.	Hemos generado lazos de amistad. Me han tocado docentes motivadas. Abiertas a planificar en conjunto.
Lenguajes visuales, herramientas del teatro, del audiovisual, etc.	Ser afectivo, sensible, atento.	Con una de las dos profesoras la relación es mas de poner en valor el taller lo que se traduce en la comprensión de los estudiantes que mi taller es parte de la clase. La otra profe no se afecta tanto. No ha sido constante.
Lo que se requiera para capturar. Juegos teatrales, improvisación, mímica.	Compañerismo, protección, amor, libertad y la contención.	Diálogo entre metodologías. Diálogo formal. Ella es bien cuadrada y ve la oportunidad de Acciona como la posibilidad de evolucionar.
Arte y asignatura de geometría	Distancia (territorial) y acceso a los materiales.	Relación de amistad, dialogamos las metodologías.
	Todo lo posible. Todo material puede devenir en lenguaje.	Es compleja la relación con la profe. Es una relación cordial y respetuosa. Sin embargo no hay mucha química.
	Un onda en movimiento y sonidos.	No hay relación. No hay feedback

Visualización y análisis de las prácticas pedagógico/artísticas / Módulo 3

¿Cuáles son las dificultades que enfrentas en tu práctica?	¿Cuáles son los elementos que visibilizarías y rescatarías de tu labor?	¿Qué son las artes?
Uno de los colegios no valora del todo el programa.	Afianzar confianza y lazos afectivos. Paciencia y respeto en el grupo. Se sienten seguros de transmitir su historia.	Lenguajes, sentimientos, sensaciones, Ideas, expresión.
La estructura, el currículum, el tiempo, la indolencia, el aislamiento, la ignorancia. Todo ello afecta la sala de clases. Se traduce en el ambiente escolar.	La flexibilidad, estar sensible al entorno, estar dispuesto a modificar todo para dar respuesta a lo que el grupo esta demandando. Ser flexible con las expectativas de uno mismo. El ego del artista. A veces es más significativo que un estudiante se acerque y te agradezca el taller, que lograr hacer un coro afinado.	Humanidad. Es un rasgo humano, una de las cosas que más nos distinguen de otros seres vivos. Una expresión genuinamente humana.
Existe mucha violencia en la clase. Generar estrategias que enganchen con el grupo. Conocer bien los tiempos del grupo para predisponerse al trabajo.	Generamos metodología compartida y dividiendo al grupo en dos junto con la docente. Trabajo con la creación de los niños, con sus ocurrencias.	Son las experiencias que generan una verdadera evolución, esta última comprendida como un proceso de apertura. Liberándolas de su disciplina.
La distancia física con el colegio.	La capacidad de generar lazos afectivos (el cariño), la posibilidad de romper los esquemas del aula, cambiar el formato de la guía. Trabajamos con materiales diferentes a los tradicionalmente utilizados en el Aula. Vinculación con la familia como agente educativo, a través de pequeños encargos a realizar en el hogar.	El arte como un concepto ampliado, el como somos.
	Trabajo mucho a partir de la opinión de los niños.	Es la expresión que me invita a la libertad
	La creación de lazos afectivos.	El arte parte dentro un movimiento. De cómo llegar a hacer algo desde una vibración. Inquietud sensible. Desde su génesis.

Visualización y análisis de las prácticas pedagógico/artísticas / Módulo 3

¿Cuál es el motor de tu quehacer?	¿Cómo es tu espacio de trabajo?	¿Cómo son los grupos con quienes desarrollas tu práctica?
<p>La certeza en la posibilidad de no perder la capacidad de asombro. Más allá de entregar herramientas y contenidos, voy a encender el brillo la luz.</p>	<p>Rodeado de naturaleza, y es abrumador. Panorama frágil y cambiante. Está la minera y desaparece el agua. La minera avisa cuando usa agroquímicos para que los niños no vayan al colegio.</p>	<p>Dos grupos muy diversos: uno más introvertido, y otro más caótico.</p>
<p>La empatía, verse en el otro. Volver a conectarse con el niño interno. Ese lugar de niñez que todos tuvimos.</p>	<p>Utilizamos la sala de clases pero también podemos usar otros espacios. Incluso salir a la plaza cercana</p>	<p>Es una suerte poder trabajar con un grupos pequeños. Ambos grupo hay compañerismo entre si.</p>
<p>Hacer llegar el amor, es sanador.</p>	<p>El espacio de trabajo es el cuerpo. Sin embargo el espacio físico es frío.</p>	<p>Es un grupo complejo, varios de los niños están medicados.</p>
<p>Vocación, salir de la educación tradicional. Salir del sistema. Hacer una educación diferente.</p>	<p>Espacio amplio nuevo en infraestructura pero no escucharon el contexto. Factor invisible.</p>	
<p>Reconozco mi motor desde la crisis.</p>		

ELEMENTOS DE TENSIÓN

La comunidad escolar no comprende el proyecto ACCIONA, sólo los docentes involucrados. Además muchos de ellos participan obligados, lo que dificulta instancias reales de planificación en conjunto. Se propone generar estrategias de visibilización en la comunidad escolar de los talleres ACCIONA.

Se reconoce en la gran mayoría de los casos un modelo de trabajo en el aula tradicional, conductista. Ante esto los artistas educadores reconocen la amistad como elemento relacional que permite hacer dialogar metodologías con los docentes y los estudiantes. A partir de esto surge la necesidad de algunas docentes de poder acceder al conocimiento de los artistas educadores ACCIONA.

CONCEPTOS CLAVE

Afecto, amistad, amor, comunicación (buena o falta de), crisis, flexibilidad, territorios lejanos, violencia.

Mediación artística y vinculación con la educación formal

MÓDULO 4/ SÁBADO 21/ TARDE

Luego de concluir la ronda de presentaciones del trabajo de preguntas se trabajó en base a los conceptos claves rescatados en el papelógrafo de síntesis, distinguiendo y seleccionando aquellos que se relacionan con el espacio de la educación formal, no formal e informal.

Frente a estos conceptos también se adoptó una postura crítica visibilizando el lugar que el programa ACCIONA toma, reconociéndolo como un puente entre ambos espacios, junto con cuestionar el sentido de las prácticas y las metodologías mostradas en la exposición, en el que se hizo hincapié en que el modelo tradicional de la educación formal también suele permear las prácticas no formales, y que los enfoques

educativos no necesariamente están restringidos a un espacio en particular.

Luego de este análisis se pidió seleccionar aquellos elementos del espacio no formal que consideraban relevantes traspasar a los del formal en función de su propia experiencia. Seleccionados éstos se encargó como actividad final pensar un trabajo en concreto que realizar para abordar este elemento.

Se alcanzó a recoger una primera ronda de ideas antes de finalizar el horario del laboratorio, por lo que se dejó pendiente para conversar de modo virtual a través de redes sociales (el grupo se creó por iniciativa de los participantes en el mismo laboratorio).

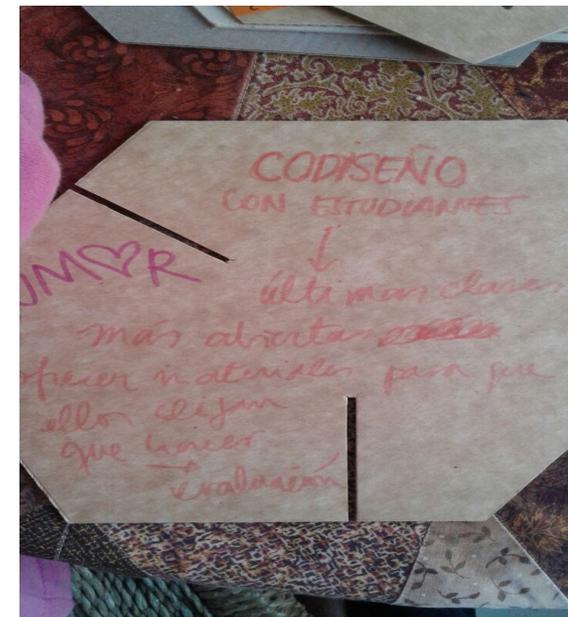
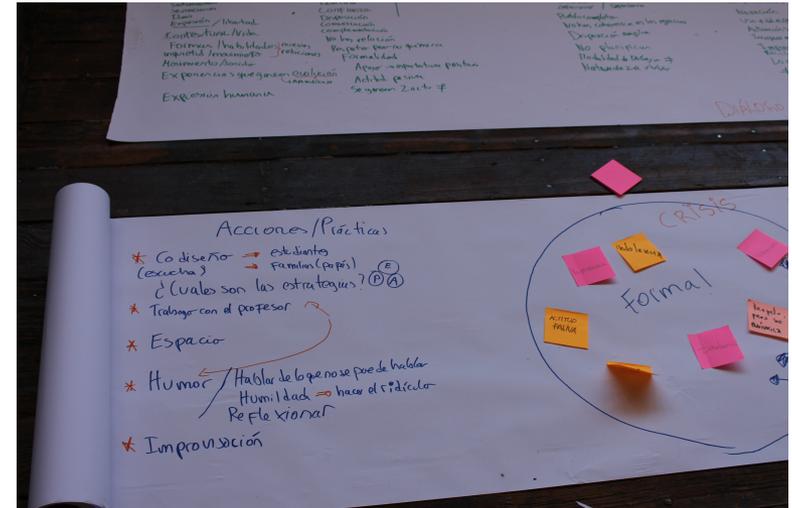
ELEMENTOS DE TENSIÓN

Reconocimiento de los paradigmas tradicionales de educación (conductista, disciplinar, reproductiva) como prácticas más que discursos que pueden permear los espacios formales y no formales de educación.

Bajada de los conceptos o elementos seleccionados como relevantes, a estrategias didácticas concretas. Si bien en la conversación se nota que esto no implica que los artistas educadores finalmente no generen actividades concretas en base a ellas, se observa dificultad en generar esta conexión de forma más autoreflexiva e intencionada.

CONCEPTOS CLAVE

Trabajo con el espacio, humor, co-diseño (con estudiantes), improvisación.

APRECIACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

En base a lo surgido en las conversaciones con los participantes y la experiencia de las mediadoras en el laboratorio, surgen las siguientes apreciaciones y recomendaciones a tener en cuenta para futuras experiencias de este tipo y para el programa ACCIONA de la Región de Coquimbo en general:

Considerar espacios de formación en conjunto con el docente desde el principio del programa. Estos enfocados principalmente en la generación de vínculos y en el desarrollo de estrategias concretas de planificación conjunta.

Considerar a las escuelas más alejadas de la capital regional, como zonas de residencia artística/educativa, en la que los artistas educadores puedan al menos pernoctar un par de noches a la semana. En este sentido se pone énfasis en que las escuelas son los verdaderos espacios culturales de las comunidades más alejadas, y es importante potenciarlas y relevarlas a través de un trabajo más en profundidad y abierto a la comunidad completa.

Gestionar de mejor forma los fondos de mediación para ACCIONA, de forma tal que estén dispuestos para que los artistas educadores generen un proyecto continuo durante el año. Considerar más y mejores espacios de encuentro entre artistas educadores de la región, con el fin de compartir prácticas y experiencias.

LABORATORIO MEDIACIÓN ARTÍSTICA (LABMED)
PROGRAMA FORMACIÓN ACCIONA
Coquimbo, Región de Coquimbo
Octubre 2017