

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA PARA PROFESORES

SÍNTESIS DE LA EXPERIENCIA
23 DE MAYO 2016

IV SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
“APRENDE CREANDO”

PARTICIPANTES:

MACARENA MICHEO MORA
GABRIELA SEPÚLVEDA ACEITÓN
MIRIAM GONZÁLEZ DINAMARCA
ALEJANDRO OLIVARES
HERNÁNDEZ
RODRIGO GÓMEZ VÁSQUEZ
MARIANA FUENTES MILLAS
RAQUEL OSORIO OSORIO
CAROLINA BARRAZA JOPIA
CAROLINA ARELLANO TORO
POLA VIDELA JIMENEZ
CLAUDIO TRUJILLO ROMERO
DANIEL ARAYA GODOY
SANDRA TACUMA PINEDA
JOSÉ MONTERO HIDALGO
NOELIA OYARCE GUERRA
CLAUDIA TARBRESKOVIC MUÑOZ
JOSÉ ANTONIO SARABIA PÉREZ
MARÍA LUISA ABRARCIA DURÁN
MAURICIO CUADRA VEGA
CLAUDIA CARVAJAL HIDALGO
FRANCISCO ORTEGA MUÑOZ
ISRALE SAN FRANCISCO

FACILITADORA

ALMA MOLINA CARVAJA
Red de Mediación Artística

www.redmedlacionartistica.cl
contacto@redmediacionartistica.cl

Acerca de la IV Semana de la Educación Artística

En el año 2011 la UNESCO estableció la cuarta semana del mes de mayo como la celebración internacional de la educación artística, ante lo cual Chile se suma a partir del año 2013. El objetivo de esta semana es generar una plataforma para la visibilización de prácticas de educación artística en el país, apoyando la articulación de sus diversos actores, la ampliación de redes y la reflexión y ampliación de sentidos en torno a esta materia.

El año 2016 se celebró la cuarta versión del SEA entre el 23 y el 27 de mayo en el que participaron más de mil instituciones a lo largo del país. El lema fue “Aprende Creando” al que se sumaron en torno a cuatro ejes de acción: espacios de reflexión, el programa un artistas en mi escuela, circuito por espacios culturales y acciones artísticas en espacio público.

En la región de Coquimbo se sumaron más de 50 establecimientos educacionales y espacios culturales. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes además organizó una experiencia de arte contemporáneo para estudiantes y el taller de mediación artística para profesores.

Acerca de la Mediación Artística

El concepto de MEDIACIÓN puede que no nos sea extraño ya que es utilizado en diversos contextos profesionales y cotidianos. En general, en todos los casos su sentido nos remite a la intervención de un tercero sobre una situación usualmente conflictiva. La MEDIACIÓN CULTURAL y ARTÍSTICA no escapan de esta idea, pero al ser conceptos amplios también se nos puede presentar un poco vagos por lo que es importante precisar sus orígenes y algunas ideas fuerza.

La MEDIACIÓN CULTURAL tiene sus orígenes a finales de la década del 60 principalmente en Francia y Alemania, como parte de políticas culturales que apuntaban a abrir el diálogo entre la ciudadanía y las instituciones culturales, en el marco de situaciones de tensión o conflicto.

En ese sentido es una práctica ligada a la comunicación en el que, como señala La Asociación de Mediación Cultural de Francia (2010) se identifican tres ejes los cuales se ponen en diálogo a través de la acción de mediar:

- Los objetos materiales o inmateriales, las ideas, los territorios, el patrimonio.
- Las personas, de manera individual o grupal situados en un contexto socio histórico.
- Una estructura cultural o una institución (incluyendo su

personal), cuya misión sea de interés general: guardar, proteger, crear, investigar, acoger, difundir, educar, etc.

La acción de mediar está a su vez adscrita a principios básicos, que para la asociación francesa son por ejemplo: una ética de respeto a los DD.HH y los valores ciudadanos; el reconocimiento e inscripción en contextos y territorios específicos; la priorización de las relaciones humanas frente al conocimiento duro, en el que los objetos son medios de encuentro con los otros y con uno mismo; entre otros.

La MEDIACIÓN ARTÍSTICA nace entonces como una rama de la MEDIACIÓN CULTURAL, la cual se centra en las particularidades de la creación, producción, difusión, apreciación y educación artística. También se mueve entre los tres ejes mencionados y puede adquirir distintos matices en cuanto a los principios en los que se mueve.

Acerca del Taller de Introducción a la Mediación Artística para Profesores

En el marco de la IV Semana de la Educación Artística se presenta este taller que busca dar a conocer y acercar las características y principales metodologías de la mediación artística a profesores de artes y otras disciplinas de la región de Coquimbo.

Este taller se realizó el día lunes 23 de mayo del 2016 en el Centro Cultural Palace, y fue facilitado por Alma Molina Carvajal, Licenciada en Teoría e Historia del Arte, Magister en Educación y miembro de la Red de Mediación Artística, en el que participaron 20 docentes provenientes de distintos centros educacionales de la región.

Con un carácter de introductorio, el taller tuvo una duración de 4 horas (9.30 a 13.30 hrs) y se planteó como objetivo principal experimentar y reflexionar en torno a la mediación artística como herramienta pedagógica y didáctica, para dar paso a conocer los principios básicos de esta práctica y sus orígenes, abrir la discusión en torno a los enfoques pedagógicos y didácticos de la mediación artística y bosquejar su aplicación en las prácticas de enseñanza en el aula.

Se contempló una metodología basada en los principios de la mediación artística y flexible a las necesidades e intereses de los participantes, por lo que durante su ejecución surgieron nuevos tópicos y contenidos para la discusión.

SÍNTESIS POR MOMENTOS

1º MOMENTO: EJERCICIO DE PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN

Para el primer momento del taller se planificó un ejercicio de presentación grupal que hemos denominado “Esto no es una silla”, el cual además de servir como actividad rompehielo, abre la posibilidad de reflexionar acerca del rol cuestionador del arte y la posibilidad pedagógica de utilizar los recursos disponibles de forma creativa.

Los participantes se colocan en círculo en torno a una silla que tiene el cartel “Esto no es una silla” (citando la obra de René Magritte) y por turnos deben salir al medio y utilizar la silla de otra forma que no sea para sentarse junto con presentarse en el modo “ yo me llamo y no soy...”

En este primer ejercicio los participantes relevaron su amor por la educación y por el trabajo que realizan en sus centros, junto con demostrar creatividad a la hora de repensar el uso de la silla. Si bien algunos demostraron estar un poco complicados con partir la mañana exponiéndose a un grupo desconocido y realizando una actividad que les implica moverse, todos realizaron el ejercicio y participaron respetuosamente.

Al final de la ronda se contextualizó el taller y sus objetivos y se invitó a reflexionar sobre el ejercicio de la silla a través de la pregunta ¿Qué elementos puedo usar de manera distinta?, apuntando a aquellos recursos que se disponen en el aula y que podrían ser utilizados de manera creativa. Las respuestas quedaron expresadas en notas puestas en la pared de la sala.

1º MOMENTO: EJERCICIO DE PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN

Dentro de las respuestas se mencionaron elementos que apuntan al uso innovador de los espacios y mobiliario (sala de clases, piso, patio, mesas, sillas), a los objetos y materiales de los estudiantes (estuche, mochila, libros, lápices, desechos), a la figura del profesor y el uso de elementos histórico-patrimoniales (historia del colegio, nombre, contexto).

Luego se dio paso a una serie de ejercicios de activación física y sensorial que apuntan a preparar una experiencia de mediación artística, afianzar el grupo de trabajo y buscar una reflexión en torno a las experiencias personales con el arte. Para esto se partió en un círculo con un ejercicio de concientización de la respiración y la movilización y activación de las principales articulaciones del cuerpo. Luego una caminata por el espacio siguiendo distintos ritmos, en el que se pide detenerse y buscar con la mirada a un compañero, observándose fijamente por algunos segundos sin usar palabras. A continuación el grupo debe cerrar los ojos y seguir un sonido, para finalmente sentarse en el suelo de manera cercana y tocar el rostro de un compañero con los ojos cerrados mientras se realiza un ejercicio de imaginación, que nos remonta hacia nuestra primera experiencia significativa con una manifestación artística.

Se cerró esta serie de ejercicio con una evaluación acerca de las impresiones generales y lo más fácil/difícil de ellas. En general el grupo evaluó de buena manera la activación física y el uso de la respiración, pero tuvo conflictos con el contacto visual con los

compañeros y luego con el contacto físico a través del tacto. Se abrió la discusión acerca de esta dificultad y como esto también repercute en la sala de clases y la relación con los estudiantes, con los cuales no se generan espacios de contacto más profundo.

Luego se abordó el tema de la experiencia personal con el arte a través de la pregunta ¿Qué elementos creen que nos ayudaron a tener esa experiencia con el arte? apuntando a aquellos mediadores presentes en nuestra experiencia significativa. Dentro de las respuestas surgieron elementos como la acción de un tercero que facilita esta experiencia, ya sea entregando información pero sobre todo una emoción a la experiencia (confianza, suspenso, excitación), también elementos informativos que contextualizan la experiencia (información histórica, técnica) y elementos estéticos propios de la manifestación artística como colores, formas, líneas.

Esta pregunta apuntaba a anticipar una reflexión acerca de las principales características de la mediación artísticas y el cómo se entiende el arte que se trabajaron en el tercer momento del taller.

CONCEPTOS CLAVES: ACTIVACIÓN, RESIGNIFICACIÓN, VINCULACIÓN, EXPERIENCIA, EMOCIÓN, CONTEXTUALIZACIÓN.

Ejercicio "Esto no es una silla"

Respuestas a ¿ ¿Qué elementos puedo usar de manera distinta?,

Ejercicio de activación sensorial 1

Ejercicio de imaginaria

2º MOMENTO: EXPERIENCIA DE MEDIACIÓN

En el segundo momento del taller se pidió a los participantes que formaran grupos de 4 o 5 personas, para el ejercicio que hemos denominado “el ciego”. Uno de los integrantes del grupo debió vendarse los ojos mientras el resto lo guiaba cuidadosamente desde la sala de actividades a la exposición “Obra y vida de Carlos Hermosilla Álvarez” ubicada en la sala de exposiciones del Centro Cultural Palace.

En ese espacio se les indicó a los grupos que el compañero vendado actuaría como el mediador, el cual debía lograr que sus compañeros dialogaran en torno a la obra que tenían en frente con el mandato de que para esto debía realizar preguntas abiertas. En el momento que se realizara una pregunta cerrada, o el compañero vendado pidiera la descripción literal de la obra, este debía sacarse la venda y cambiar de lugar con otro miembro del equipo, cambiando también de obra.

Algunos grupos tuvieron dudas con respecto a que se entiende por pregunta abierta y cerrada, generando incluso discusiones con respecto a la posibilidad de formularlas y su utilidad pedagógica. Otros grupos estuvieron largamente conversando a cerca de algunas obras, por lo que la rotación se generó por agotamiento del tema. El ejercicio duró alrededor de 20 minutos en el que además se pudo apreciar la exposición.

Luego se realizó un pequeño coffe breack para descansar y conversar, para pasar a continuación a la evaluación y reflexión sobre el ejercicio.

Nuevamente las problemáticas de las preguntas abiertas y

cerradas salieron a flote, en donde se recalcó por un lado, lo poco usadas que son estas preguntas en la sala de clases y lo mucho que puede cambiar el modo de enseñar de esa manera. También surgió la discusión respecto a las dificultades que los profesores, sobre todo de artes visuales, viven en las escuelas debido a la poca importancia que se le da a la asignatura y las reducidas horas que tienen de clase, en dónde no habría tiempo para hacer preguntas abiertas. Algunos miembros del grupo expresaron la imposibilidad general de realizar mejoras en la enseñanza debido a las limitantes del sistema educativo en general, llegando a plantear que lo experimentado y aprendido hasta el momento en el taller no tiene aplicabilidad en el aula. Ante esto se reenfoco la discusión para observar los elementos que si podrían ser aplicados. De este modo algunos expresaron su visión respecto a como el profesor es dueño del aula y lo que en ella se realiza, creyendo en la posibilidad de generar pequeñas transformaciones en su enseñanza.

También el ejercicio dio pie a discutir acerca del tipo de contenido que es relevante o no transmitir en el aula, en el que se enfrentaron visiones más tradicionales y academicistas sobre el arte, frente a algunas que valoran más el carácter sensitivo y expresivo de las manifestaciones artísticas.

Finalmente se dieron a conocer de modo breve y expositivo algunas de las características principales de la mediación artística y sus orígenes, para dar paso al tercer momento del taller.

CONCEPTOS CLAVES: MEDIADOR, PREGUNTAS ABIERTAS, TRANSFORMACIÓN, CONTENIDOS, EXPERIENCIA.

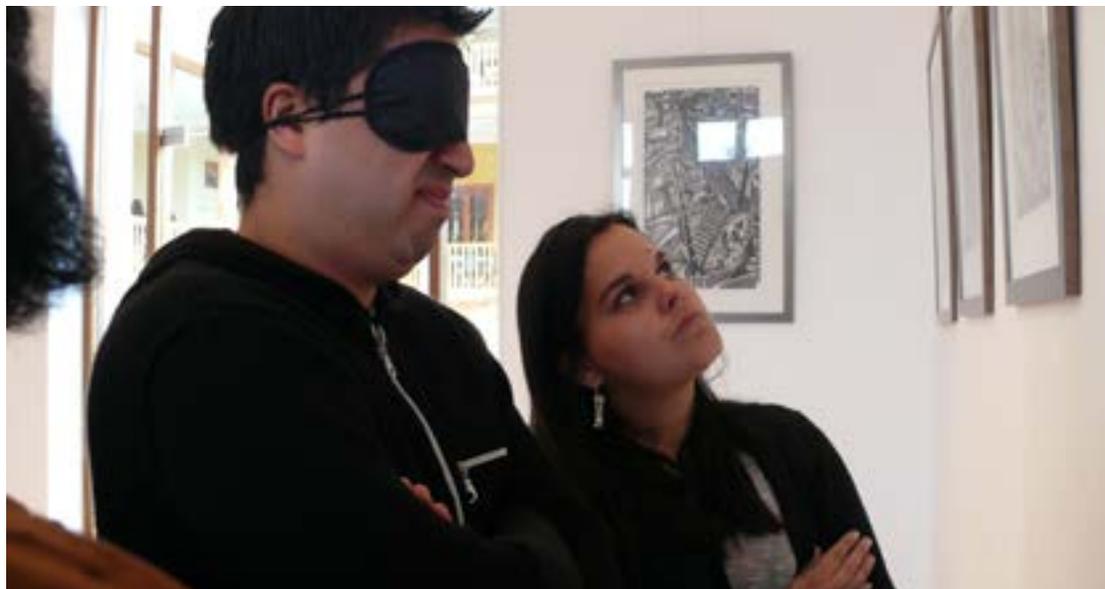
Ejercicio “El ciego”

Ejercicio “El ciego”

Ejercicio "El ciego"

Ejercicio "El ciego"

3º MOMENTO: MAPA DE RELACIONES Y CIERRE

Para profundizar y redondear algunos temas tratados en las discusiones realizadas después de los ejercicios, se propuso volver a trabajar en grupo en torno a una herramienta de discusión y diálogo denominada “Mapa de Relaciones”. Para esto se propusieron tres preguntas gatilladoras que cada integrante debía contestar de manera individual sintetizando sus respuestas en un concepto o frase corta escrita en un papel. Estas preguntas son: ¿qué es el arte para mi?, ¿para qué sirve enseñar arte? y ¿cómo podría usar el arte en el aula?.

Estas preguntas apuntaban a reflexionar acerca de los modos en que cada uno entiende el arte (conectando además con las preguntas del ejercicio de imaginación del primer momento) que son los que luego afectan el enfoque pedagógico y la intencionalidad que le doy a ella en el aula. También se buscaba indagar en las didácticas presentes y posibles, a la luz del enfoque de la mediación artística.

Luego de contestar estas preguntas de manera personal, cada integrante dentro de su grupo compartió sus impresiones y fue haciendo visible sus respuestas. Así se generaron conversaciones y discusiones que luego debieron ir ordenando de manera gráfica señalando los puntos de encuentro, diferencias y propuestas para finalmente compartirlas en un plenario.

3º MOMENTO: MAPA DE RELACIONES Y CIERRE

Cada grupo relevó ideas y problemáticas claves en base a las preguntas gatilladoras. Ante la pregunta ¿qué es el arte? todos los grupos coincidieron en señalar el carácter sensitivo y expresivo del arte, entendido como un medio por el cual el ser humano se puede desarrollar a nivel social y personal. En ese sentido se conecta con la segunda pregunta al entender el arte como una herramienta pedagógica mediante la cual es posible desarrollar elementos como la creatividad o desarrollar valores sociales, a la vez que es un medio de expresión que da espacios de libertad a los estudiantes.

Ante esto surgió el tema de la relación con los contenidos propios de la disciplina artística y los modos de trabajo interdisciplinar, que para algunos profesores resultó ser muy relevante. En este caso se señalaron experiencias en que las clases de arte apoyaron o fueron en sintonía con los contenidos de otra asignatura, planteando también una dicotomía entre las clases de arte al servicio de otros y la especificidad de los contenidos disciplinares.

Frente al cómo usar el arte en el aula varios grupos señalaron abrir las posibilidades de expresión mediante diversas técnicas, otorgando mayor libertad y autonomía a sus estudiantes para explorar sus propios caminos expresivos. También estimulando la apreciación estética y el potencial creativo, haciendo hincapié en la importancia que tienen hoy en día esos elementos en el desarrollo de otras competencias sobre todo laborales. Otro tema que surgió fue el de la necesidad de enseñar arte contextualizado, es decir, en comprensión con los momentos históricos y sociales.

A modo de cierre del plenario y del taller se sintetizaron algunos puntos clave de la conversación, señalando también algunas

posibilidades que no fueron mencionadas con respecto al rol del arte en la educación, y también en la mediación artística de corte crítico y transformativo. Esto es poder entender las artes como un modo de interrogación de los contextos y situaciones sociales contemporáneas, así como un medio en sí mismo de investigación y conocimiento.

Para finalizar se le pidió a los participantes evaluar el taller en base a una encuesta del CNCA y dejar por escrito que herramienta, concepto o reflexión se llevan de esta experiencia.

CONCEPTOS CLAVES: EXPRESIÓN LIBERTAD, CREATIVIDAD, INTERDISCIPLINAR.

Mapa de Relaciones

Mapa de Relaciones

Mapa de Relaciones

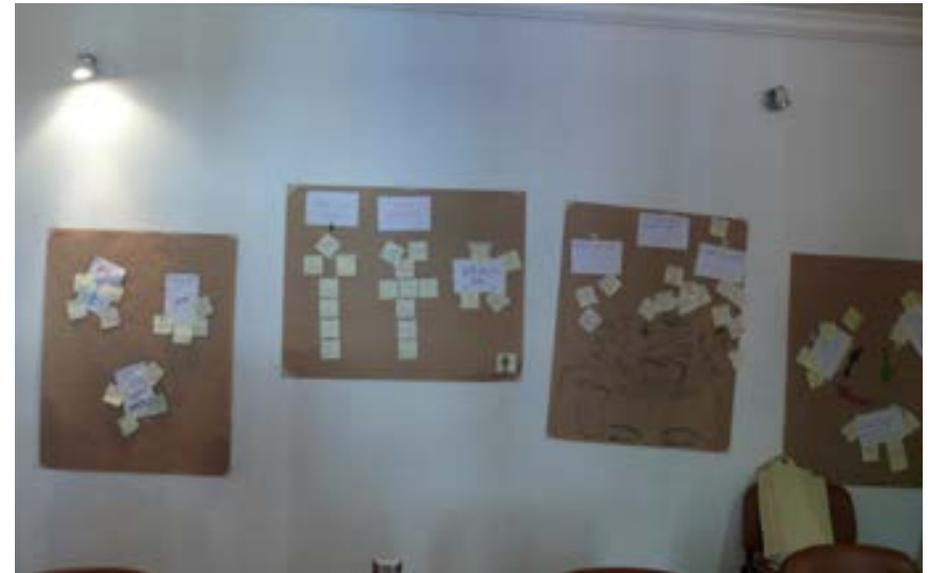

Mapa de Relaciones

Mapa de Relaciones

SÍNTESIS TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA PARA PROFESORES

CONSEJO NACIONAL DE LA
CULTURA Y LAS ARTES
REGIÓN DE COQUIMBO

