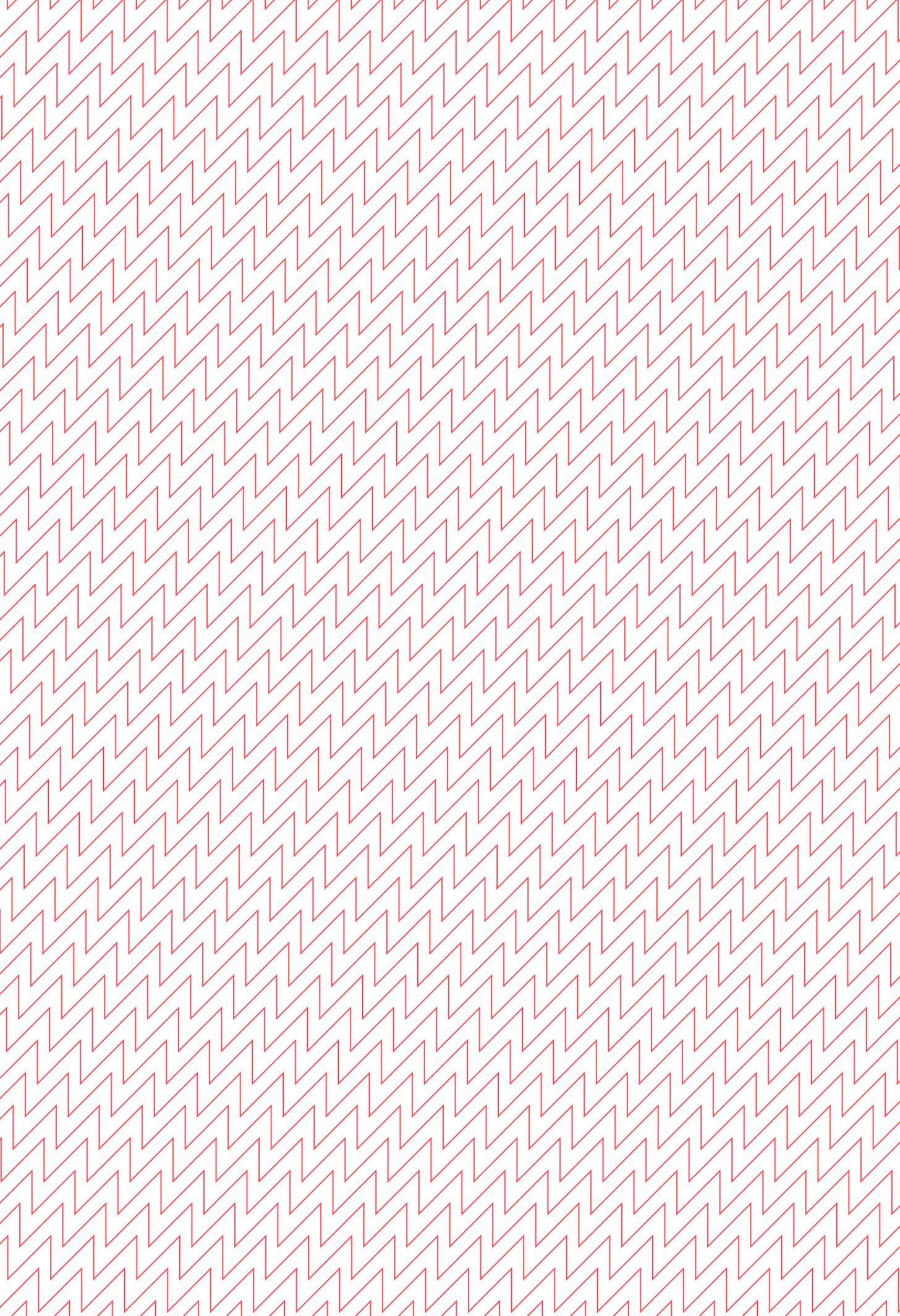


3 **UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN DIÁLOGO CON OTRAS DISCIPLINAS**

CAJA DE HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA







Ministro Presidente: Ernesto Ottone Ramírez

Subdirectora Nacional: Ana Tironi Barrios

Jefe del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura: Pablo Rojas Durán

Jefa de la Sección de Educación Artística y Cultura: Beatriz González Fulle

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Publicación a cargo de

Pablo Rojas Durán (CNCA)

Desarrollo de contenidos

Rosario Oyanedel Frugone (CIDE, Universidad Alberto Hurtado)

Apoyo a desarrollo de contenidos

Alejandra Orbeta Green, Marcela Jiménez Rosende, Leandro Sepúlveda Valenzuela (CIDE, Universidad Alberto Hurtado)

Supervisión de contenidos

Alejandra Claro Eyzaguirre, Beatriz González Fulle, Daniela Repetto Rojas, Pablo Rojas Durán (CNCA)

Corrección de estilo y edición

Arantxa Martínez

Dirección, edición y producción

Tal Pinto Panzer (CNCA)

Dirección de arte

Muriel Velasco Aguilar (CNCA)

Diseño original

Identidad y Comunicación Verde Ltda.

Diagramación:

Eduard Feliú Fuentes

© Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2016

Registro de Propiedad Intelectual n° 260.361

ISBN (papel): 978-956-352-145-0

ISBN (pdf): 978-956-352-146-7

www.cultura.gob.cl

Se autoriza la reproducción parcial citando la fuente correspondiente.

Para la composición de títulos se utilizó la tipografía Andes, creada por el diseñador y tipógrafo chileno Daniel Hernández.

2ª edición, diciembre de 2016

Se imprimieron 4.000 ejemplares

Impreso en Ograma impresores

Santiago (Chile)

Cuaderno 3

UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN DIÁLOGO CON OTRAS DISCIPLINAS

Caja de herramientas para
la educación artística

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	7
INTRODUCCIÓN	8
1. LA EDUCACIÓN DE LAS ARTES COMO EDUCACIÓN DE UNA DISCIPLINA	12
2. DIÁLOGOS ENTRE LAS ARTES Y OTRAS DISCIPLINAS	28
GLOSARIO	42
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44

PRESENTACIÓN

Las artes tienen la facultad de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades. Durante años, tal vez décadas, han sido una herramienta potente para impulsar el desarrollo emocional e intelectual de quienes encuentran en la expresión artística, un lenguaje y un vértice desde donde comprender el mundo y conectarse con los otros.

A pesar de esto, las múltiples expresiones de la cultura todavía no escapan de los efectos de la desigualdad, y los excluidos en nuestro país se encuentran tristemente marginados de participar en la construcción simbólica de la sociedad.

Las barreras de acceso a la cultura son múltiples, y en el campo del arte estas barreras se ven dramáticamente reflejadas. Desde el acceso a la infraestructura, hasta la falta de formación artística, impiden que parte de la ciudadanía se aproxime de manera comprensiva a una obra de arte, no pudiendo acceder al goce estético y a la expresión artística.

Bajo la premisa de que la cultura y las artes deben ser un derecho en Chile, nace el Plan Nacional de Educación Artística 2015–2018 que encabeza el Consejo de la Cultura en conjunto con el Ministerio de Educación, con el objetivo de acercar las artes y la cultura tanto al sistema formal de educación como a otros espacios culturales que son en efecto, decisivos en la nivelación del capital cultural de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Como parte de esta política, ponemos a disposición de establecimientos educacionales, centros culturales y de formación, una serie de cinco

cuadernos que, en conjunto, delinear el concepto de educación artística en el que creemos: una educación que sea un aporte al desarrollo integral de las personas; que promueva el disfrute de las artes y la cultura; que contribuya a la formación de ciudadanos y ciudadanas sensibles a la realidad que les rodea, que respeten e integren la diversidad, con capacidades para establecer relaciones democráticas y participativas.

Esta guía permitirá, por un lado, generar una reflexión colectiva sobre el valor y los aportes de la educación artística y cultural en la construcción de una educación de calidad más integral. Al mismo tiempo, brindará las herramientas metodológicas y conceptuales para que docentes y demás actores relevantes en el desarrollo de una educación artística puedan generar proyectos educativos conjuntos que permitan a niños, niñas y jóvenes ejercer su derecho a acceder de manera igualitaria a la cultura y las artes.

Como Estado, debemos enfocarnos en impulsar acciones que liberen el potencial artístico de nuestra sociedad, que es sin duda parte esencial en la construcción de un país más igualitario y preparado para los desafíos del desarrollo.

La invitación es ahora a los docentes, artistas, gestores culturales y estudiantes, a conocer este material, a apropiárselo y utilizarlo para aprender el invaluable valor del arte en nuestra sociedad.

Ernesto Ottone Ramírez

Ministro Presidente
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

INTRODUCCIÓN

Hoy se entiende que, para abordar de manera profunda la realidad y sus problemas, se requiere la concurrencia de distintos saberes. Así lo revelan especialmente ámbitos de alta complejidad como la robótica, la educación, las comunicaciones o la ciencia política, que se nutren de distintas miradas para construir respuestas a los problemas de la humanidad. En este proceso los aportes de las disciplinas artísticas son cada día más valorados desde otras disciplinas y especialmente desde la Educación, que acude a sus métodos y medios para enriquecer y aportar sentido a las experiencias de los/as estudiantes.

El objetivo de este cuaderno es llegar al diverso público que se relaciona con la educación artística y cultural de distintas maneras: desde las personas encargadas de la planificación y desarrollo de proyectos en la educación no formal, hasta quienes se vinculan con la educación artística en los diversos establecimientos educacionales del país. Específicamente, se desea impulsar que los/as docentes y los diferentes actores educativos, tanto de la educación formal como no formal, elaboren propuestas pedagógicas desde un enfoque interdisciplinar. Para cumplir con lo anterior, se desarrollan conceptos clave, ilustrados con experiencias reales y actividades colectivas dirigidas a la aplicación concreta de los contenidos abordados. La reflexión puede desarrollarse dentro del establecimiento educativo o, idealmente, convocando a distintas instituciones y organizaciones locales relacionadas con la cultura y las artes con el objeto de generar líneas de acción conjuntas en pos del desarrollo de una educación artística de calidad.

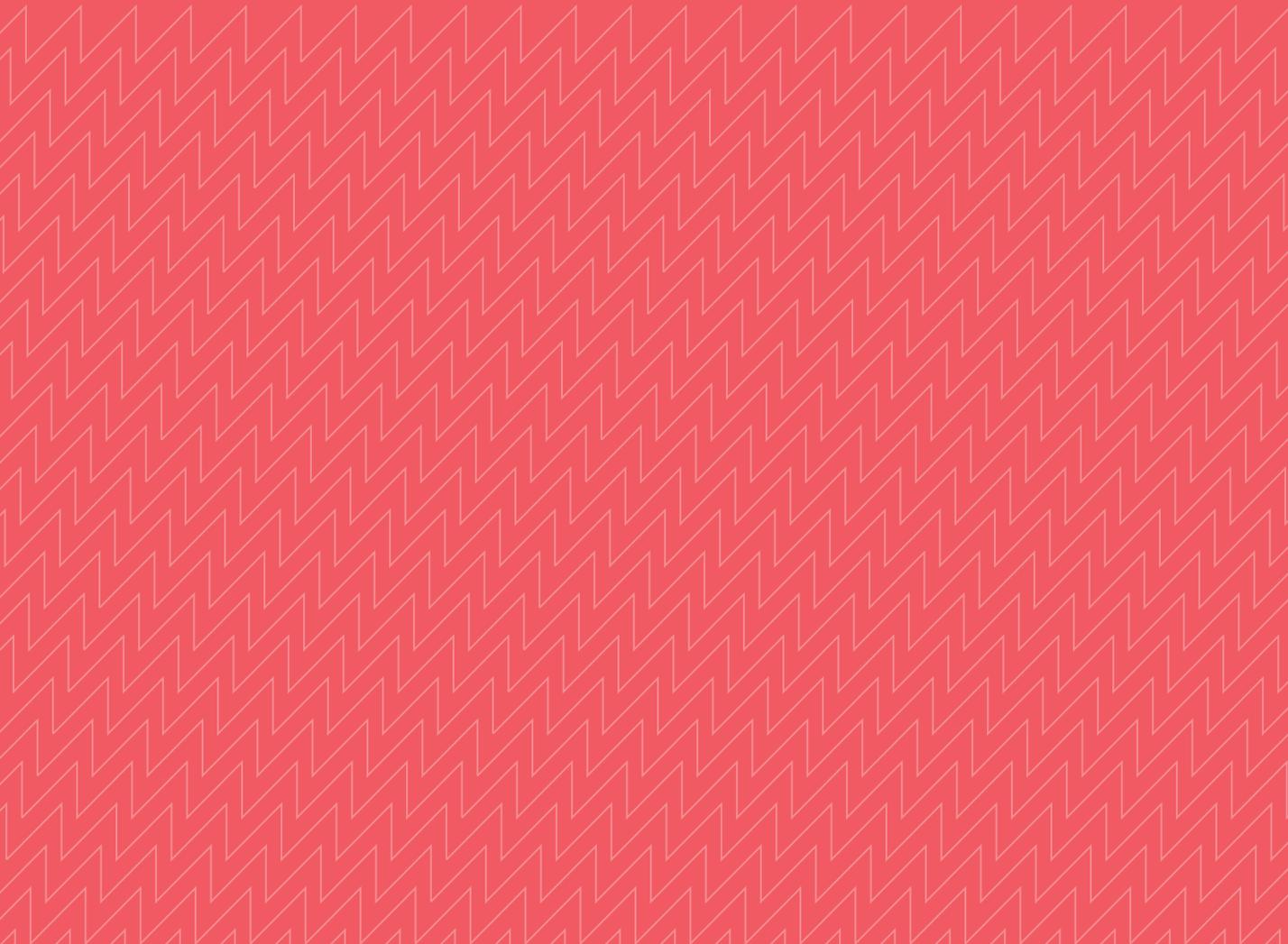
PARA LA REFLEXIÓN

Los/as invitamos a responder brevemente las siguientes preguntas de manera individual:

En mi lugar de trabajo ¿tengo alguna relación con la educación artística y cultural de niños, niñas y jóvenes? ¿Cuál?

¿Qué entiendo por interdisciplinariedad?

¿Cómo debería ser una educación artística en un enfoque interdisciplinario? ¿Cuáles son sus potencialidades y dificultades?



LA EDUCACIÓN DE LAS ARTES COMO EDUCACIÓN DE UNA DISCIPLINA



DISCIPLINAS

Con el surgimiento de la escuela moderna, la separación disciplinar se convirtió en un modo práctico de organizar el conocimiento y los contenidos que se enseñaban. Esta organización curricular en asignaturas se mantiene hasta hoy en día en las escuelas tradicionales de Chile y gran parte del mundo.

Las disciplinas son áreas del conocimiento que se distinguen por su tema de estudio. Para abordarlo crean conceptos, lenguajes, metodologías y teorías especializadas que las distinguen entre sí. En el caso de las artes, estudian y producen manifestaciones artísticas y culturales como fiestas y bailes, obras teatrales y/o escénicas, obras visuales y musicales, poesía o artesanía, utilizando diversas técnicas: pictóricas, de danza, de escultura, de actuación, entre otras. Los conceptos de las artes refieren a los modos de representación, al rol del espectador frente a la obra de arte o a las dinámicas de circulación de los bienes simbólicos, los cuales permiten la construcción de metodologías y/o teorías en torno a su estudio, como la historia del arte, las teorías de interpretación de obras artísticas o la teoría de la música.

Se reconocen dos grandes campos disciplinares:

- 1) Ciencias**, en referencia a las llamadas ciencias exactas y ciencias descriptivas.
- 2) Humanidades**, conjunto de estudios y disciplinas referentes a la cultura humana. Además de los distintos lenguajes artísticos engloba a las ciencias sociales, que estudian de forma sistemática procesos socioculturales como la historia y geografía, la sociología, la antropología y la psicología.

Pese a que en ocasiones se ha considerado a las humanidades y las ciencias sociales como saberes de menor rigor científico y, por lo tanto, menos importantes, en la actualidad se reconoce la relevancia de estos ámbitos y sus aportes para una mejor comprensión de la experiencia humana.

El acercamiento al objeto de estudio desde una disciplina permite una aproximación precisa al conocimiento, pero también que el tema de estudio se descontextualice de su entorno, referencias y de otros saberes relacionados, lo que puede derivar en una mirada simplificada o incompleta.

EL ARTE COMO DISCIPLINA

El arte es una disciplina del campo de las humanidades que contiene a su vez diversas subdisciplinas: las artes visuales, las artes musicales, las artes escénicas y las artes literarias, entre otras, aunque también pueden considerarse como artísticas algunas áreas no disciplinares, como la artesanía y el patrimonio cultural, cuyos saberes son específicos y culturalmente relevantes.

Cuando concebimos las artes como disciplina, entendemos que esta tiene **un lenguaje específico y un particular modo de conocer, aprender y enseñar los objetos artísticos**. Considerar el arte como disciplina **potencia su valor y su mayor desarrollo** en los espacios educativos, formales y no formales.

Características distintivas de las artes como disciplina

Subdisciplinas y/o áreas que las componen:

artes visuales, artes musicales, artes escénicas y coreográficas, literatura, cine, arquitectura, diseño y artesanía, entre otras.

Temas de estudio específicos:

manifestaciones artísticas y culturales como fiestas y bailes, obras visuales, musicales, audiovisuales y/o escénicas, artesanías y objetos, entre otras.

Conceptos, teorías, metodologías y lenguajes propios:

historia del arte y estética, además de los lenguajes y teorías de cada una de las disciplinas o tipos de producciones artísticas.

PARA LA REFLEXIÓN

Los/as invitamos a responder brevemente las siguientes preguntas de manera individual:

¿Cada disciplina artística tiene una problemática específica de estudio ¿cuáles son? ¿Cuáles pueden ser los métodos para estudiarlo?

Artes Visuales

Música

Teatro

Danza

Arquitectura

Diseño

Literatura

Artes Circenses

(Otras)

¿Cómo podrían influir y aportar distintas disciplinas artísticas en el proyecto educativo del establecimiento educacional dónde usted trabaja?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INTERDISCIPLINARIEDAD

En las últimas décadas ha surgido la necesidad de integrar teorías, métodos e instrumentos de distintas disciplinas para abordar problemas desde una concepción multidimensional.

La interdisciplinariedad es la cooperación entre dos o más disciplinas, sin la fragmentación propia de lo disciplinar, para abordar un tema, objeto o problemática mediante sus métodos específicos, de modo que se enriquezcan mutuamente y desarrollen conocimientos más complejos y profundos.

La cooperación entre disciplinas nos permite desarrollar conexiones que desembocan en un conocimiento más complejo y holístico, para explicar ciertos fenómenos de la vida contemporánea que no podrían ser abordados desde una sola perspectiva. La interdisciplinariedad se puede entender entonces como una modalidad de trabajo que se aproxima al conocimiento sin la fragmentación propia de lo disciplinar.

El trabajo interdisciplinar se puede desarrollar a partir de:

- 1) Diversas disciplinas:** esto permite construir un conocimiento complejo, que entienda lo que se estudia como parte de un todo y que se pueda comprender desde diversas miradas o perspectivas.
- 2) Su contexto:** de este modo se pueden observar las relaciones, efectos y consecuencias de lo que estamos estudiando en el momento y lugar en que se originó, ya que la historia, la sociedad, la cultura y otros factores son importantes para comprenderlo.

ESTRATEGIAS Y MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA INTERDISCIPLINAR

Desde un enfoque interdisciplinar, sólo es posible abordar los problemas y ámbitos de estudio a través de la colaboración entre saberes, lo que permite una interpretación más completa y compleja del mundo.

Cuando se aborda un tema o caso de estudio desde una disciplina y se recurre a los recursos de otra para facilitar el aprendizaje –como cuando se presentan imágenes u obras musicales para ilustrar periodos históricos–, se considera que se ha aplicado la interdisciplinariedad al proceso educativo. Este tipo de uso de recursos entre disciplinas resulta interesante y, sobre todo, motivador para niños, niñas y jóvenes, pues brindan cierto dinamismo a la clase, aunque no siempre se corresponda con una enseñanza o aprendizaje interdisciplinar.

A continuación proponemos tres estrategias de integración disciplinar para abordar la educación artística:

Integración de disciplinas mediante temas o ideas:

Consiste en abordar un tema específico desde dos o más disciplinas, lo que brinda la oportunidad a los y las estudiantes de conocerlo desde distintas perspectivas. Al usar este modo de integración se deben hacer confluir los contenidos y aprendizajes esperados de distintas asignaturas en una unidad temática determinada, definida a partir del objeto de estudio.

Ejemplo: trabajar una festividad desde distintas disciplinas, profundizando en la época que le dio origen (historia y geografía), los relatos que le dan significado (literatura) y las vestimentas o símbolos que se utilizan (artes visuales).

Integración de disciplinas mediante la resolución de problemas:

Es el modo más efectivo y complejo de la integración disciplinar y de los saberes específicos. Consiste en la resolución de un problema en el que confluyen diferentes disciplinas, cada una de las cuales aporta su mirada particular sobre el problema en cuestión.

Ejemplo: Podemos plantearnos el siguiente problema: “¿Cómo fomentar la igualdad de género en el lugar donde estudio?”. Desde las artes visuales se puede analizar la imagen publicitaria para descubrir estereotipos de lo femenino y lo masculino en nuestra sociedad y las principales causas de la desigualdad; mientras que desde la historia se podría indagar en los roles asignados a hombres y mujeres en distintas épocas. En su conjunto, estos cruces disciplinares logran una aproximación más completa al problema planteado y por tanto es probable que se desarrolle una solución más apropiada.

Integración de disciplinas mediante la metodología de proyectos:

La metodología de proyectos se basa en la integración de disciplinas mediante *un tema en común* o *la resolución de problemas*, pero se distingue por tener en su centro al/la estudiante. El énfasis no está puesto en los aprendizajes disciplinares, sino en las competencias globales. Para poder implementar esta metodología, es necesaria la participación de docentes, mediadores/as culturales, cultores/as y otros/as agentes asociados a las artes y la cultura que posean conocimientos diversos.

Pasos para iniciar un proyecto de estas características:

- 1) Integrar a los/as estudiantes en la toma de decisiones para establecer el tema a trabajar según sus intereses. Luego, organizar los grupos, definir rol de cada participante y elaborar plan de trabajo.
- 2) Dar a conocer a los/as estudiantes distintas perspectivas desde las que se podría abordar la temática y mostrar cruces disciplinares posibles para ejemplificar modalidades de trabajo y motivarlos
- 3) Luego de una fase de exploración inicial, formular preguntas generales para despertar la curiosidad, que orienten el desarrollo general del proyecto y preguntas específicas para cada campo disciplinar implicado que permitan guiar el desarrollo del proyecto.

Luego de estos tres pasos es posible definir el tipo de producto esperado como entrega final.

EXPERIENCIA 1

Estudio de obras desde distintas disciplinas y vínculos de educación formal y no formal

MATILDEXmatilde. Espacio móvil: los cruces entre artes y geometría

Antecedentes

Durante el año 2013 la Fundación Telefónica realizó la exposición retrospectiva MATILDEXmatilde. Espacio móvil, de la artista chilena Matilde Pérez (1916–2014). Como parte de los recursos que acompañaban la exposición, se diseñó un minisitio con textos sobre la artista, el catálogo de la exposición y videos, así como recursos didácticos, para establecer un cruce entre la obra cinética de Matilde Pérez y las matemáticas.

Los recursos educativos fueron diseñados dentro del marco del programa “Educación a través del arte”, que desde el año 2005 tiene por objetivo **vincular exposiciones artísticas con la propuesta curricular de educación artística** (artes visuales y música) de todos los niveles de escolaridad, brindando experiencias de visitas interactivas y talleres, tanto para estudiantes como para docentes, en formatos presenciales y virtuales.

Práctica

El material elaborado para dicha exposición presentó propuestas de actividades para desarrollar desde la educación parvularia hasta 4° medio. Se abordó la obra visual y plástica de la artista con un **énfasis interdisciplinar** entre las asignaturas de **artes visuales, tecnología y matemáticas**, específicamente **geometría**.

La guía contempló actividades de introducción en el aula, en la que se comparten ideas sobre lo que posteriormente se vería en la exposición; luego, durante la visita, se reconoce la obra de la artista, observando su proceso creativo. Finalmente, se desarrollan trabajos interdisciplinarios, como la actividad “Lo que el viento se llevó”, que propone la identificación y creación de patrones geométricos para la construcción colectiva de obras cinéticas.

Acompañaba a esta propuesta pedagógica el Concurso Matilde Pérez de Arte y Tecnologías Digitales, que convocó a la creación de proyectos de arte que incorporaran la tecnología para producir no sólo obras, sino una reflexión sobre los cambios del contexto y la incorporación de los nuevos medios a nuestras vidas.

A destacar

Los cruces disciplinares presentes en estas actividades tuvieron por objetivo no sólo **abordar el conocimiento de un objeto desde distintas disciplinas**, sino evidenciar que la división del conocimiento en disciplinas obedece a razones de clasificación epistemológicas, pero que por el contrario, la realidad no se puede fragmentar. Esto para fomentar en los/as estudiantes idea de que este diálogo puede **producir trabajos novedosos y complejos** que una sola disciplina no sería capaz de producir.*

* **PARA PROFUNDIZAR:** Recursos didácticos MATILDEXmatilde:
<http://www.fundaciontelefonica.cl/arte/matildeperez/recursosdidacticos.html>
Sitio web Concurso Matilde Pérez: <http://www.concursomatildeperez.cl>

EXPERIENCIA 2

Propuesta educativa transversal para una educación integral

Jardín infantil Azulillo: las artes y la cultura como centro de la educación preescolar

Antecedentes

En la comuna de Providencia, el jardín infantil Azulillo se destaca por una opción formativa integral. Esta se lleva a cabo en un espacio familiar, mediante diversos talleres y en contacto con la naturaleza. El énfasis se pone en las relaciones afectivas y la comunicación como elementos claves para el desarrollo de niños y niñas, quienes son considerados personas con saberes previos que se incorporan a las experiencias educativas que les brindan las/os educadoras/es del establecimiento.

Práctica

La propuesta educativa consiste en talleres que tienen como estrategia de aprendizaje el juego y la experimentación. Estos se desarrollan en torno a un tema transversal que es dado por el **cuento como eje articulador**. Los/as educadores/as generan un espacio que se inicia con la lectura de un cuento de Chile y/o América, para luego invitar a niños y niñas a abordar la historia y/o enseñanzas desde distintas perspectivas. Así, hacen dibujos, dramatizaciones, canciones y bailes inspirados en el relato para comprenderlo desde distintas dimensiones y hacerlo dialogar con experiencia de los niños y las niñas.

En el **Taller de Música** los niños y niñas aprenden a escuchar, identificando melodías, tonos e instrumentos mediante ejercicios que ponen en relación sensaciones y sentimientos con la expresión musical. El **Taller de Expresión Corporal** refuerza los aprendizajes de música, motivando al descubrimiento de sus propias habilidades, para que “el cuerpo hable” y así puedan expresarse con mayor libertad. El **Taller de Arte** es un espacio para promover la exploración individual del niño/a con distintos materiales y, finalmente, en el **Taller de Cocina** se exploran los cinco sentidos en su conjunto. Además, cuentan con un **huerto** para afianzar la relación con la naturaleza.

A destacar

El cruce de las artes entre sí y con la literatura, así como las vinculaciones con otras áreas de la cultura como los bailes, la cocina o la tradición del huerto. Estos cruces interdisciplinarios permiten una experiencia global de aprendizaje, de la cual también destaca el trabajo realizado con niños y niñas al reconocerlos como sujetos activos, capaces de participar de actividades significativas a las que logran integrar sus experiencias.*

*** PARA PROFUNDIZAR:** Padilla, M. P. y Rodríguez, G. (2009). Lo simple, lo primero. En C. Díaz (ed.) Lo mejor de nuestros profesores, pp. 56–63. Santiago: Área de Educación Fundación Chile. Disponible en línea: http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0038/File/libros/Lo_mejor_de_nuestros_Profesores_CCD.pdf
Padilla, M. P. y Rodríguez, G.

PARA LA REFLEXIÓN

Los/as invitamos a responder brevemente las siguientes preguntas de manera individual:

En su lugar de trabajo ¿se ha realizado alguna actividad interdisciplinar en educación artística?

Si la respuesta es positiva: ¿cuáles? ¿Qué fortalezas y debilidades puede reconocer en ellas?

Si la respuesta es negativa: ¿qué factores han influido para que no se hayan realizado aún?

ACTIVIDAD 1



Objetivo:

Reconocer las posibilidades que quedan los hitos naturales o arquitectónicos del contexto de los/as estudiantes como casos para la reflexión interdisciplinar. Construir una propuesta educativa preliminar basada en la resolución de problemas que aborde las labores de cada educador/a involucrado/a y de los/as estudiantes que participen.

Orientada a:

Educadores/as que cumplen un rol formativo en la educación artística, sea formal o no formal.

Requisitos:

Un espacio de trabajo donde los/as participantes puedan formar un círculo. Se requiere un pizarrón, lápices y papel.

Se trabajará:

En plenario. Una persona tomará nota de los comentarios de los/as participantes.

INDICACIONES

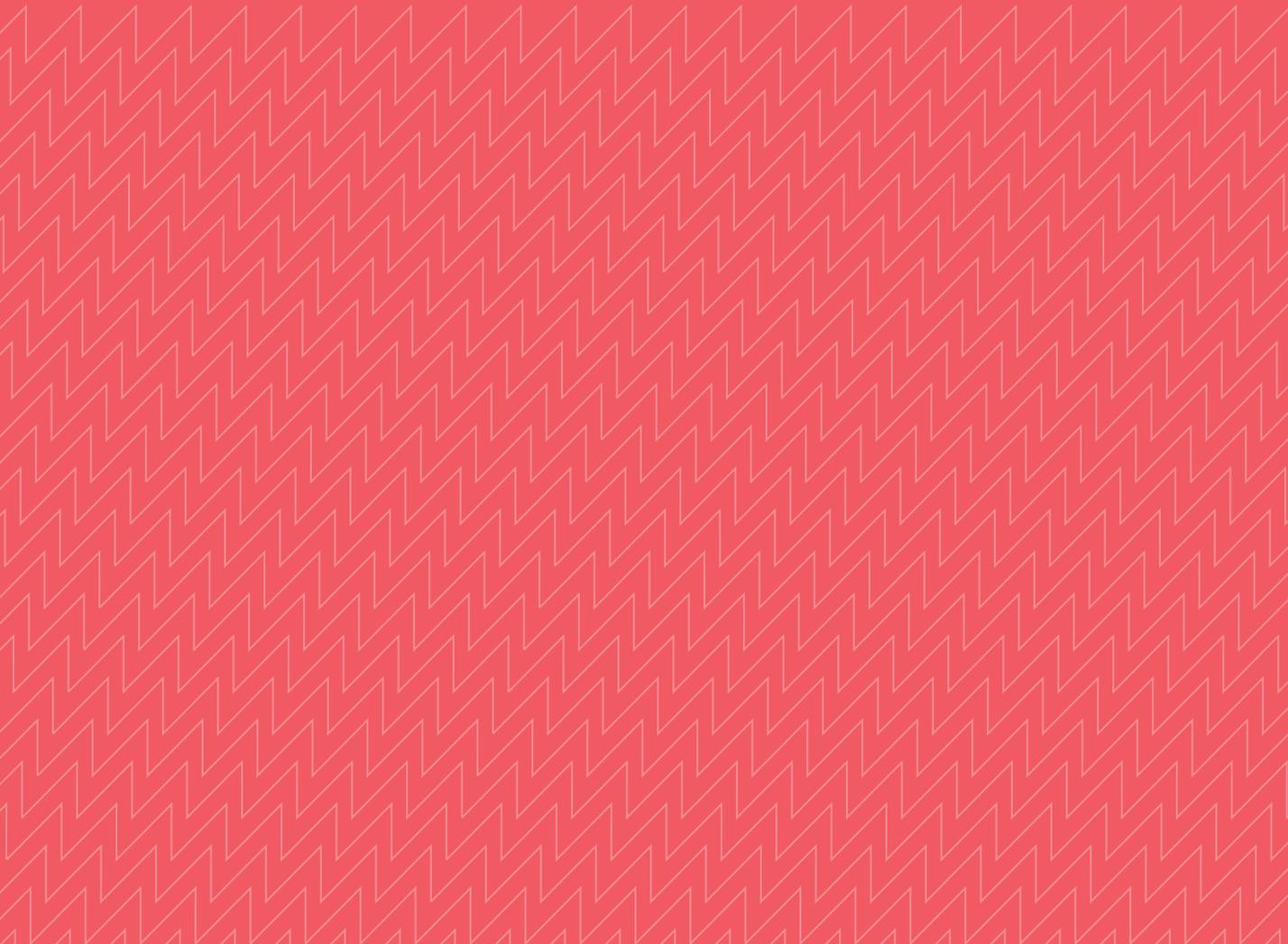
Los/as participantes realizan en conjunto una “lluvia de ideas” para identificar hitos naturales o arquitectónicos presentes en su localidad y se elige uno que sea significativo para todos. Este será el caso de análisis para el desarrollo de una propuesta de educación interdisciplinar basada en la resolución de problemas. Se sugiere guiar el diálogo por medio de las siguientes preguntas y esquema de trabajo.

Preguntas

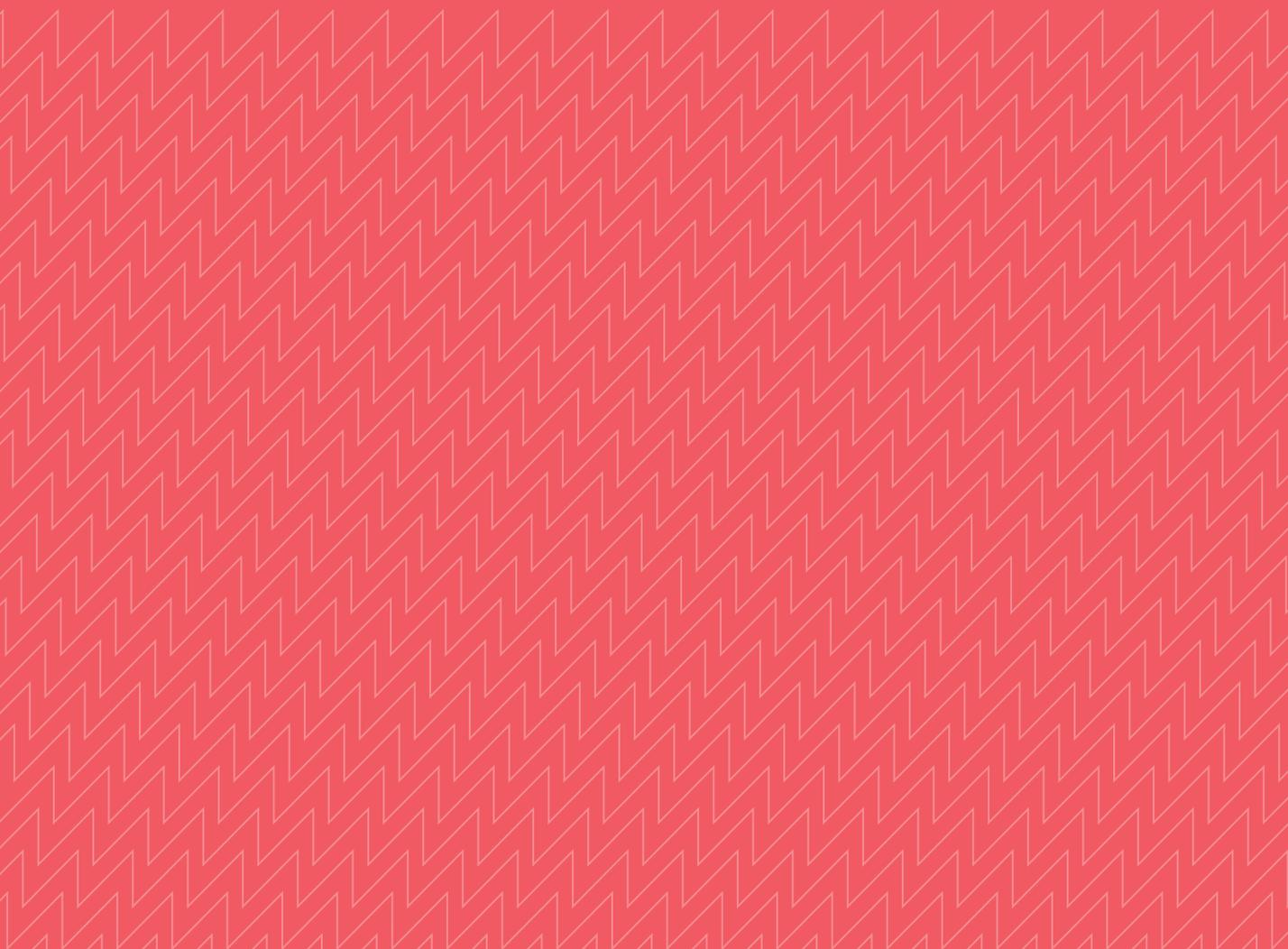
- **¿De qué manera este hito, natural o arquitectónico, se relaciona con el contexto en el que se ubica?**
- **¿Por qué lo consideramos un hito? ¿A qué se debe su importancia?**
- **¿Sobre qué temas nos permite reflexionar? ¿Qué disciplinas están implicadas en esta reflexión?**

- **¿Qué preguntas de interés local y/o global se pueden desprender de él?**
- **¿Cuál de estas preguntas nos parece relevante para desarrollar como experiencia de aprendizaje interdisciplinar? ¿Por qué?**

(Ingrese la pregunta que guiará el proyecto)	
<p>¿Qué rol ejercerán los/as educadores/as?</p> <p>¿Qué rol ejercerán los/as estudiantes?</p>	<p>Los/as educadores/as serán tutores/as de los proyectos.</p> <p>Los/as estudiantes tendrán una participación activa en el diseño de sus proyectos grupales, escogiendo su método de trabajo.</p>
<p>¿Qué disciplinas o áreas del conocimiento se relacionan con el problema planteado?</p> <p>¿Qué preguntas se pueden elaborar desde cada disciplina para complementar la pregunta que guiará su proyecto?</p>	
<p>¿Cómo se presentará el problema a los/as estudiantes?</p> <p>¿Qué aspectos se destacarán?</p> <p>¿Qué recursos se requieren para que ellos/as puedan comprender mejor el problema que deberán trabajar?</p>	



**DIÁLOGOS
ENTRE LAS ARTES
Y OTRAS
DISCIPLINAS**



EL PAPEL DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA EL LOGRO DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Cuando el arte entra en contacto con otras disciplinas abre la posibilidad de la búsqueda de soluciones múltiples. Para comprender mejor el arte como pensamiento interdisciplinar y el aporte de la interdisciplinariedad en la educación, podemos revisar el caso del programa “Estudios globales e interdisciplinares” del Project Zero, de la Universidad de Harvard.

Este programa examina los desafíos y las oportunidades del trabajo interdisciplinario efectuado por investigadores/as, profesores/as de educación superior y secundaria y estudiantes de diversos contextos educativos. A sabiendas de que en el mundo actual las relaciones no se dan únicamente a nivel local, sino también a nivel global, el proyecto concentra sus esfuerzos en entender la calidad en educación interdisciplinaria en relación a sus aportes a la **formación de competencias globales y de una conciencia global** en los/as estudiantes.*

Según Project Zero, una educación interdisciplinaria de calidad permite entre otras cosas que los/as estudiantes escolares logren:

- **Investigar el mundo** a partir de sus ambientes inmediatos.
- **Reconocer perspectivas** personales y de otras personas, articularlas y explicarlas.
- **Comunicar** las ideas de manera efectiva frente a diferentes audiencias, sobreponiéndose a barreras geográficas, lingüísticas, ideológicas y culturales.
- **Emprender acciones** para contribuir a mejorar el mundo, para que los/as estudiantes se perciban como actores relevantes y se transforman en agentes activos.

* **PARA PROFUNDIZAR:** Sitio web del Proyecto Zero. The Interdisciplinary and Global Studies Project: <http://www.pz.harvard.edu/projects/interdisciplinary-global-studies>

INCORPORACIÓN DE LOS DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES A LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

Durante el siglo XX muchas propuestas artísticas contemporáneas han hecho confluír las miradas de varias disciplinas: las artes mediales, el net art, el land art, el arte sonoro, el arte comunitario, el arte público, la danza contemporánea o la danza-teatro, entre otras. También podemos reconocer iniciativas individuales y/o colectivas en cuyas propuestas las artes dialogan con otros campos del saber mediante la integración de métodos, conceptos, teorías, medios, técnicas y recursos.

Esto lleva a comprender el **arte como una forma de producción cultural**, lo que nos obliga a prestarles atención a los distintos **contextos de producción y recepción de las artes**, así como a reinterpretar el arte del pasado desde categorías y preocupaciones actuales.

Características de las prácticas artísticas interdisciplinares:

Trabajar

a partir de los contextos culturales donde se producen y a los cuales van dirigidas.

Relacionarse

con la vida de las personas, sus costumbres y creencias.

Apropiarse

del pasado y las tradiciones artísticas desde una mirada contemporánea.

Conformar

propuestas multiculturales y eclécticas.

Constituir

no sólo objetos culturales y/o artísticos, sino también acontecimientos y/o experiencias.

Integrar

los nuevos medios y poseer flexibilidad en sus materiales, técnicas y recursos.

Integrar

referentes, públicos, medios y lenguajes no artísticos.

APORTE A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA FORMAL Y NO FORMAL

En las manifestaciones artísticas contemporáneas los límites entre las artes y otras disciplinas y entre las artes y la vida son cada vez más difusos. Esto resulta enriquecedor y desafiante tanto para quienes enseñan como para quienes aprenden, porque al hacer de dichas prácticas artísticas parte de la educación, esta se comprende como un proceso integrador, que desarrolla el pensamiento complejo y que establece el conocimiento como un todo.

En los espacios de **educación formal**, la educación artística se encuentra limitada por el currículo escolar, el cual está organizado en disciplinas que conforman las asignaturas. Esta división entre materias ha heredado la jerarquización de las disciplinas, lo que sumado a otros componentes del sistema, como las evaluaciones estandarizadas, ha mantenido la valoración de unas asignaturas por sobre otras, así como el predominio de un modelo de aprendizaje sometido a criterios selectivos y funcionales y a un determinado tipo de logros.

En los espacios **no formales**, la educación artística goza de una mayor flexibilidad y sus orientaciones están ligadas a su línea editorial. Centros culturales, museos, teatros, bibliotecas y otras instituciones o agrupaciones pueden generar programas de educación artística conforme a sus propios objetivos y posturas frente a las artes.

En ambos casos, la interdisciplinariedad se presenta como la vía para el desarrollo de las disciplinas de manera equilibrada, pero sobre todo para la integración de saberes, favoreciendo una mirada más amplia del sentido y pertinencia de la educación y del tipo de aprendizajes necesarios para que niños, niñas y jóvenes se desarrollen como personas autónomas.

Beneficios de la interdisciplinariedad:

- Construir un conocimiento complejo, dinámico y localizado.
- Abordar y considerar los entornos culturales de niños, niñas y jóvenes.
- Motivar a los/as estudiantes, atendiendo a sus inquietudes e intereses.
- Desarrollar proyectos colaborativos que incluyan la participación de diferentes personas, pertenecientes a una misma u otra institución.
- Conocer y realizar proyectos asociados al arte contemporáneo, la artesanía y el patrimonio.

PARA LA REFLEXIÓN

Los/as invitamos a responder brevemente las siguientes preguntas de manera individual:

¿Qué beneficios ofrece la interdisciplinariedad a los/as estudiantes con quienes trabajo?

En mi lugar de trabajo, ¿qué cambios se podrían realizar a nivel institucional para fomentar el desarrollo de un trabajo interdisciplinar que incorpore a la educación artística? ¿Qué rol puedo desempeñar?

INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA FORMAL

La educación artística escolar en Chile se realiza desde las asignaturas de Artes Visuales y Música, aunque se dan cruces de contenidos cuando, por ejemplo, en Lenguaje y Comunicación se aborda el teatro, o cuando en Educación Física se aprenden bailes típicos.

Estas **propuestas interdisciplinarias** apelan a la **colaboración entre docentes** de distintas asignaturas para modificar las estrategias tradicionales de enseñanza, pero también al **respaldo de la institución**, pues rompen con las rutinas escolares, con los tiempos destinados a las distintas asignaturas y con la distribución de contenidos y objetivos, por lo que sin el apoyo del establecimiento difícilmente podrían ser llevados a cabo.

Adicionalmente, a través del programa Acciona del CNCA, un/una artista o cultor/a tradicional puede visitar regularmente un establecimiento escolar para desarrollar un proyecto artístico en las horas de libre disposición de la Jornada Escolar Completa, enriqueciendo así la experiencia artística y cultural de los/as estudiantes.

El Project Zero de Harvard ofrece las siguientes sugerencias para el **desarrollo de la interdisciplinariedad en educación artística a nivel institucional:**

- Crear comunidades de aprendizaje para orientar la enseñanza a la investigación y análisis de cuestiones de importancia global.
- Incluir en la implementación curricular objetivos de alto impacto para involucrar a los/as estudiantes en la investigación de temas globales en lo tocante a las expectativas escolares, locales y nacionales como una manera de lograr aprendizajes profundos.
- Conectar las aulas y el currículo con instituciones culturales y educativas que puedan dar la oportunidad a niños, niñas y jóvenes de aprender a investigar el mundo, reconocer perspectivas, comunicarse con audiencias diferentes e incidir de modo activo en su entorno.

INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA NO FORMAL

En los espacios de educación no formal existen múltiples propuestas educativas impartidas por artistas, cultores/as de tradición o mediadores/ras culturales, entre otros actores. Estas experiencias han ido incorporando una preocupación por integrar el **cruce entre las distintas áreas de conocimiento**, la **participación de las comunidades** y, por lo tanto, la **consolidación de los potenciales aprendizajes** que los espacios no formales de educación artística pueden ayudar a construir.

En dicho contexto, en estos espacios se han comenzado a difundir mecanismos y proyectos vinculados a la educación, como la mediación artística y cultural, promovida en nuestro país por instituciones como el Centro Cultural Palacio la Moneda, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, el Teatro de la Pontificia Universidad Católica, el Teatro Municipal de Santiago o el Museo de Arte Contemporáneo, entre otras.

Sobre la mediación artística y cultural

- Es una **herramienta educativa y/o de comunicación** en espacios no formales de educación artística.
- Ofrece una **estrategia de trabajo** no tradicional para la realización de talleres o programas para visitantes, generando una amplia variedad de intervenciones e interacción entre las manifestaciones artísticas y culturales y los distintos públicos.
- Supone un **espacio de relación activa de un grupo de visitantes con las artes** mediante actividades colaborativas, experiencias significativas y diálogos reflexivos.
- Promueve la **generación de vínculos significativos** entre público y obra, acortando las distancia física, cognitiva y simbólica que pueda existir entre ambos.
- Se considera interdisciplinar, pues no aborda las artes desde una sola disciplina o contenido, sino que las relaciona con la cultura y experiencias previas de las personas.
- Representa una **vía para el desarrollo social y ciudadano**, pues al reflexionar críticamente sobre los objetos artísticos, culturales y patrimoniales cuestiona la jerarquización de estas producciones y fomenta la inclusión de todas las herencias culturales.
- Promueve reflexionar **sobre la propia identidad**, permitiendo el crecimiento integral de las personas.

EXPERIENCIA 3

Un programa de educación interdisciplinar en educación formal

Programa interdisciplinario de investigación escolar del Colegio Sagrados Corazones de Manquehue, Santiago

Antecedentes

El colegio Sagrados Corazones de Manquehue es un establecimiento privado de Santiago cuya área académica se organiza en nueve departamentos, correspondientes a las asignaturas escolares.

Propuesta

A pesar de reconocer las dificultades relativas a los ritmos del sistema escolar, a la necesidad de cubrir un currículo demasiado extenso y al alto número de estudiantes por aula, un grupo de docentes del Departamento de Historia y Ciencias Sociales se reunió para buscar un programa capaz de **generar pensamiento crítico y de facilitar a los/as jóvenes el actuar como personas libres, responsables y hacedoras de sus propias historias**. Consideraron, además, que uno de los grandes desafíos de la educación de este siglo consiste en encontrar formas de **enseñar a construir y producir conocimientos**, y no únicamente reproducir los ya existentes. En este contexto surge el Programa interdisciplinario de investigación escolar.

Plan

Impartido desde el año 2011, se trata de un programa de **participación voluntaria**, en el que los/as jóvenes pueden elegir entre diferentes “menciones” desde las cuales plantear sus proyectos de investigación. Si bien cada mención se refiere a un área específica, existe la posibilidad de resolver inquietudes a partir del cruce entre disciplinas. Las menciones que actualmente se imparten son:

- Mención Historia: Educación patrimonial y memorias colectivas
- Mención Lenguaje: El cine como herramienta educativa
- Mención Ciencias: Uso y aplicación de técnicas de observación astronómica
- Mención Artes: Arte y memoria

Las etapas del programa son las siguientes:

1. **Conformación de los equipos de investigación:** el criterio para formar los equipos responde a la inquietud intelectual del/la estudiante y a su compromiso con el área disciplinar de la mención escogida.
2. **Proceso de investigación:** en una primera reunión con todos/as los/as participantes se explica el funcionamiento del programa global. Luego, se hace una introducción sobre las disciplinas implicadas en cada mención y sus formas de conocimiento. A continuación se trabaja semanalmente en tutorías o reuniones grupales, dependiendo de cada mención. El objetivo principal de esta etapa es que los/as participantes elaboren un proyecto de investigación en parejas y que lo desarrollen mediante diferentes metodologías (según cada mención): lectura y discusión de textos especializados, salidas a terreno, entrevistas, trabajo práctico tipo taller, etc.
3. **Transferencia del conocimiento generado:** comprende la elaboración de ensayos, cortometrajes, obras de arte, entre otros, que permitan difundir el conocimiento creado, así como un congreso interdisciplinario escolar donde cada mención presenta a la comunidad escolar sus investigaciones y realizaciones.

A destacar

Los objetivos propuestos desde el mismo programa:

- Vincular a los/as estudiantes con la reflexión y generación de conocimiento sobre el mundo y las personas en sus distintas dimensiones.
- Enseñar a los/as estudiantes a utilizar los conocimientos y herramientas propias de disciplinas generadoras de conocimiento.
- Fomentar la discusión y el debate crítico del trabajo propio y del de los/as demás, enfatizando el trabajo en equipo y la discusión conjunta.
- Vincular a los/as estudiantes con la comunidad escolar local y nacional al permitirles dejar un legado intelectual por medio de los distintos productos e instancias de difusión que generen.*

* **PARA PROFUNDIZAR:** Universidad Alberto Hurtado (2012). Proyectos ganadores. Profesores de instituciones pertenecientes a la red de experiencias laborales de la U. Alberto Hurtado. Revista de Innovación Pedagógica. Documento en línea: http://mailing.uahurtado.cl/cuaderno_educacion_60/pdf/Instrumento_60_1.pdf

EXPERIENCIA 4

Educación no formal, cruce de disciplinas en obras teatrales

Todos al Teatro

Antecedentes

La agrupación de Todos al Teatro (TAT) se define como un programa educativo, social y cultural cuyo objetivo es acercar grandes obras del género dramático a la comunidad escolar, brindando experiencias de aprendizaje. Su meta principal es dar la oportunidad a estudiantes vulnerables de presenciar obras teatrales, especialmente versionadas para que los/as jóvenes se sientan interpelados por las temáticas, y fomentar nuevos aprendizajes vinculados con la vida cotidiana y con los contenidos del sistema educativo.

Plan

El programa contempla un set de actividades para que los/as docentes lo desarrollen antes o después de la visita al teatro. Este material está en sintonía con los programas de Lenguaje y Comunicación del Ministerio de Educación, aunque la experiencia puede ser abordada desde otras asignaturas, como Historia. Asimismo, desde su creación el programa TAT ha desarrollado instancias educativas como Haciendo teatro aprendo, una serie de guías pedagógicas disponibles en su sitio web que ofrecen recomendaciones para montar obras de teatro en las salas de clase. En la actualidad se desarrolla la actividad Teatro en tu sala, que consiste en que actores y actrices del programa visitan una escuela para contextualizar los personajes y la época de la obra que posteriormente verán los/as estudiantes.

A destacar

La propuesta de TAT proviene de la educación artística no formal, aunque se vincula con el espacio formal y con otras disciplinas distintas de las artes. El programa brinda una experiencia programada a la escuela, donde los/as docentes participan desde un rol mediador y los/as estudiantes acceden y disfrutan de la experiencia del teatro, muchos por primera vez. Su objetivo final es facilitar aprendizajes de asignaturas no completamente artísticas, pero desde el medio artístico. En este caso se evidencia el potencial del cruce interdisciplinar desde la utilización de los recursos, de modo de generar una motivación en los/as estudiantes.*

* PARA PROFUNDIZAR: Sitio web Todos al Teatro:
<http://www.todosalteatro.org>

ACTIVIDAD 2



Objetivo:

Reflexionar sobre las oportunidades de armar un trabajo interdisciplinar, basándose en exposiciones y eventos relativos a la cultura y las artes. Proponer una actividad o taller que tome en cuenta el espacio de la exposición o evento escogido y el tiempo estimado de la visita.

Orientada a:

Educadores/as que cumplen un rol formativo en la educación artística, formal o no formal.

Se trabajará:

En grupos de tres o cuatro personas y luego en plenario.

Requisitos:

Un espacio de trabajo en torno a una mesa. Lápices, papel y un computador con Internet por grupo. Se elegirá a alguien que presente las conclusiones del grupo en el plenario.

INDICACIONES

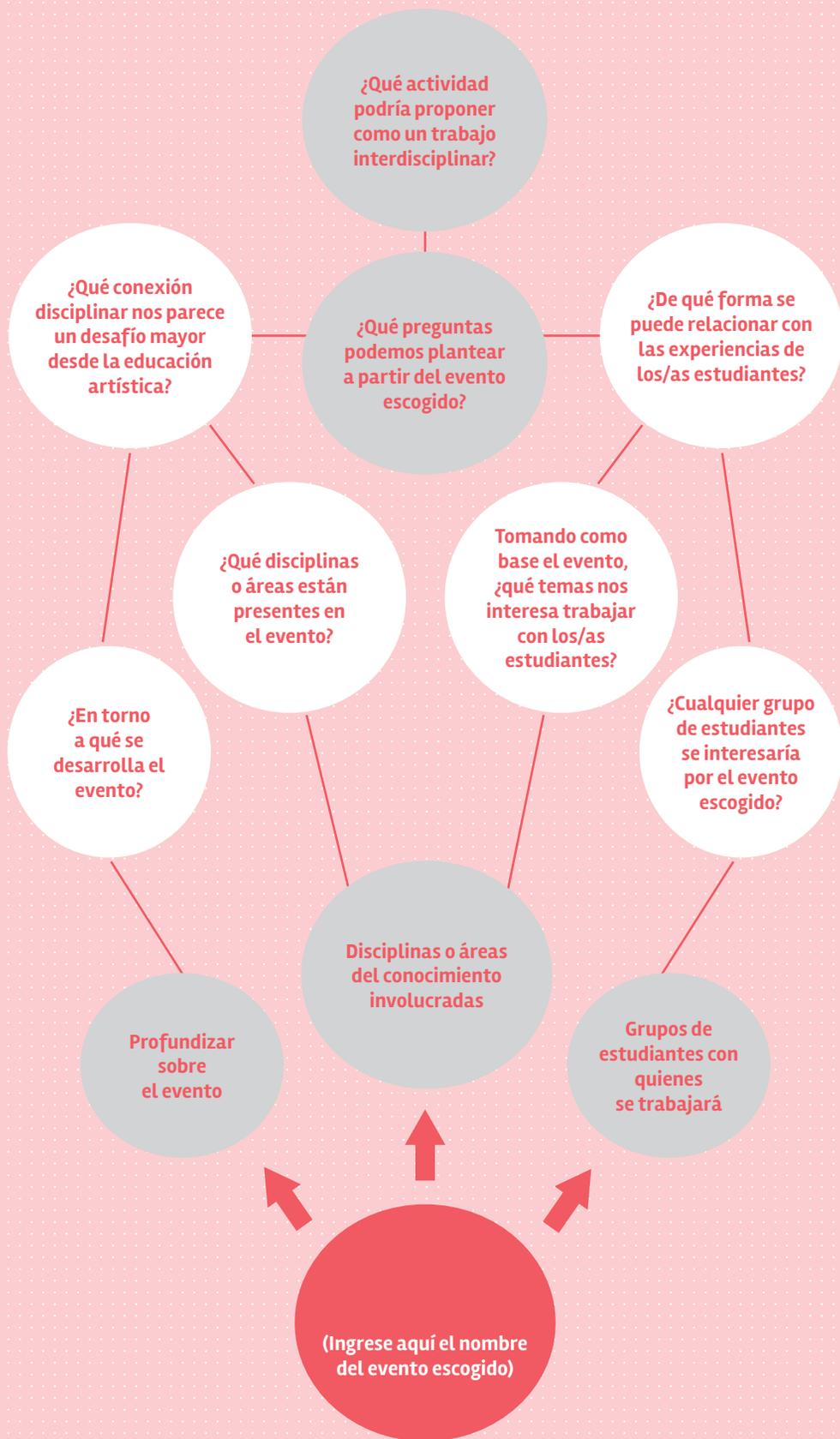
Cada grupo escoge un evento vinculado a las artes y cultura que esté en cartelera. (Revisar recuadro a modo de ejemplo). A continuación, se reflexiona en torno a las oportunidades de trabajo interdisciplinar; para guiar la conversación se propone un árbol de preguntas adjunto. Luego, proponer una actividad para ser realizada antes y después de asistir al evento escogido por cada grupo. Finalmente, se comparten las conclusiones y actividades en plenario.

Eventos:

Arte islámico. Colección Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (exposición), Centro Cultural Palacio La Moneda. <http://www.ccplm.cl/sitio/2015/arte-islamico-coleccion-museo-de-arte-del-condado-de-los-angeles/>

Recuerdos (danza), Ballet Nacional Chileno.
http://www.ceacuchile.com/Temporada_2015/Temporada_2015.html
<https://www.youtube.com/watch?v=Ou5kuWSRY9Y> (video 2 minutos)

Expediente Godoy, país de la ausencia (teatro), Teatro Sidarte.
<http://www.sidarte.cl/events/expediente-godoy-pais-de-la-ausencia/>



GLOSARIO

Arte cinético: su nacimiento está vinculado a la abstracción geométrica. En términos generales es un tipo de arte que explora la representación real o ilusoria del movimiento abarcando un gran número de obras de arte, medios y estilos.

Arte comunitario: práctica artística llevada a cabo por un/a artista, colectivo o comunidad que se involucra con el contexto y las sociedades, desarrollando un proyecto de arte cuyo fin es generar transformaciones en estos espacios sociales. También se lo conoce como “prácticas colaborativas” o “arte socialmente comprometido”.

Arte público: práctica artística que interviene los espacios públicos de una urbe, resignificándolos. Puede presentarse como acciones, experiencias u obras que permanezcan en el tiempo en dicho espacio.

Artes mediales: prácticas artísticas, principalmente audiovisuales, cuyo principal recurso son las nuevas tecnologías: computadores, videos, software y elementos provenientes de la robótica.

Arte sonoro: obras artísticas que se basan en el sentido y los medios auditivos, incorporando sonidos, instancias de escucha y registros sonoros para crear experiencias sensoriales.

Competencias globales: son nuevas actitudes y habilidades necesarias a desarrollar para preparar a los y las estudiantes para los desafíos del siglo XXI, permitiéndoles una interconexión de alcance global.

Desarrollo de públicos y/o audiencias: proceso estratégico de una institución cultural, que tiene como objetivo hacer más accesibles a la comunidad las manifestaciones artísticas. De carácter formativo y de largo plazo, busca posibilitar que las personas vivan una experiencia significativa de goce y valoración. Una de sus herramientas es el proceso de mediación cultural.

Disciplina: área de conocimientos que se distingue por tener un objeto específico de estudio. Toda disciplina es asociada a ciertas teorías, métodos de investigación, conceptos y lenguajes.

Eclecticismo: estilo que mezcla dos o más estilos artísticos pertenecientes a contextos diferentes y que se pueden trabajar con medios y técnicas distintas, de modo que crea sus propias reglas.

Intervención artística: manifestación artística que irrumpe en el espacio público. Se puede presentar como acciones o instalaciones.

Land art: manifestación artística contemporánea que utiliza recursos y el espacio natural para el desarrollo de obras artísticas que, a su vez, reflexionan sobre la naturaleza y el vínculo con las personas.

Net art: medio artístico contemporáneo que forma parte de las artes mediales. Su espacio de desarrollo son las redes virtuales y el ciberespacio.

Pensamiento complejo: tipo de pensamiento o modo de pensar que se caracteriza por realizar conexiones y relaciones basadas en conocer, comprender, analizar y evaluar mediante un juicio crítico.

Performance: manifestación artística del arte contemporáneo, también conocida como “arte en vivo”, equiparable a una muestra escénica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agra, M. J. (1999). Orientaciones interdisciplinarias en educación artística. ADAXE–Revista de estudios e Experiencias Educativas, 14–15, 167–184. Descargado en 2015 desde: https://dspace.usc.es/bitstream/10347/623/1/pg_169-186_adaxe14-15.pdf

Boix Mansilla, V. (2010). Programa de Años Intermedios. Guía del PAI para la enseñanza y el aprendizaje interdisciplinarios, Cardiff: Organización del Bachillerato internacional.

Descargado en 2015 desde: <https://pai-chms.wikispaces.com/file/view/Gu%C3%ADa+para+proyectos+interdisciplinarios.pdf>

Boix Mansilla, V. y Jackson, A. (2011). Educating for Global Competence: Preparing Our Youth to Engage the World. New York & Asia Society & Council of Chief State School Officers. Descargado en 2015 desde: <https://asiasociety.org/files/book-globalcompetence.pdf>

Boix Mansilla, V., Miller, W. y Gardner, H. (2003). Visiones disciplinarias y trabajo interdisciplinario. Pensamiento Educativo. Vol. 32 (julio 2003), 11–48. Descargado en 2015 desde: <http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/244/523>

Burnaford, G., Brown, S., Doherty, J. y McLaghlin, H. J. (2007). Arts Integration Frameworks, Research & Practice: A Literature Review. Washington: Art Education Partnership.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes – CIDE Universidad Alberto Hurtado (2013). Completando el modelo educativo. 12 prácticas de educación artística. Santiago: Publicaciones Cultura. Descargado en 2015 desde: <http://www.cultura.gob.cl/wpcontent/uploads/2013/05/librocompletandomodeloeducativo.pdf>

Díaz, C. (2009). Lo mejor de nuestros profesores. Santiago: Área de Educación Fundación Chile. Descargado en 2015 desde:

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0038/File/libros/Lo_mejor_de_nuestros_Profesores_CCD.pdf

Efland, A., Freedman, K. y Stuhr, P. (2003). La educación en el arte posmoderno. Barcelona: Paidós.

Eisner, E. W. (2002). What can education learn from the arts about the practice of education? The Encyclopedia of Informal Education. Descargado en 2015 desde: http://www.infed.org/biblio/eisner_arts_and_the_practice_of_education.htm

Jiménez, L., Aguirre, I. y Pimentel L. G. (coord.) (2009). Educación artística, cultura y ciudadanía. Madrid: OEI. Descargado en 2015 desde: <http://www.oei.es/metas2021/EDART2.pdf>

Hernández, F. (2005). La integración de los saberes en el marco de una educación para una cultura crítica, Cooperación educativa, 75–76, 29–35. Descargado en 2015 desde: http://www.cecace.org/docs/Fernando_1.pdf

Morin, E., Sobre la interdisciplinariedad. Comunidad de Pensamiento Complejo. Descargado en 2015 desde: http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/morin_sobre_la_interdisciplinariedad.pdf

Universidad Alberto Hurtado (2012). Proyectos ganadores. Profesores de instituciones pertenecientes a la red de experiencias laborales de la U. Alberto Hurtado. Revista de Innovación Pedagógica. Descargado en 2015 desde: http://mailing.uahurtado.cl/cuaderno_educacion_60/pdf/Instrumento_60_1.pdf

Páginas web visitadas:

<http://www.estaciondelasartes.com/>

<http://redmediacionartistica.cl>

http://www.pz.gse.harvard.edu/id_global_studies.php .

<http://educacion.uahurtado.cl/cuadernos-de-educacion/>

<http://www.municipal.cl/>

<http://www.todosalteatro.org>

<http://www.ccplm.cl/>

<http://www.mssa.cl/>

<http://www.mac.uchile.cl/>

<http://www.gam.cl/>

<http://biblillodelazulillo.blogspot.com/>

http://www.pz.gse.harvard.edu/id_global_studies.php

<http://www.fundaciontelefonica.cl/arte/matildeperez/recursosdidacticos.html>

<http://www.concursomatildeperez.cl/>

