

Memoria #2 2013

Taller Nube

Educación a través del arte

EQUIPO NUBE:

Dirección, Paula de Solminihac

Diseño pedagógico, Elena Losón

Asistente pedagógico, Maria Jose León

Monitoras, Ignacia Biskupovic, Margarita Gomez, Pablo Rodríguez, Ricardo Douglas

Investigación cualitativa, CulturaSalud

Fotografía, Teresa Aninat

Video, Cristian Figueroa

ÍNDICE:

Introducción, Paula de Solminihac {3}

Diseño pedagógico, Elena Losón {7}

Observación y análisis cualitativo {17}

Registro fotográfico {35}

Entrevistas {132}

Apéndice, tabla resumen capacitaciones {139}

<https://www.facebook.com/pages/Proyecto-NUBE/556503901030894>

La segunda memoria del taller Nube ha orientado su enfoque a una perspectiva que permita observar las transformaciones que ocurren en los procesos de aprendizaje de los niños, esto tanto desde la actividad en taller como desde la investigación, en donde se ha buscado observar el arte como una actividad que invita a involucrarse activamente y de un modo complejo para trabajar, hacer y lograr resultados.

Por otra parte, dichas transformaciones han sido estudiadas también desde la perspectiva de la neurociencia y la investigación académica sobre las relaciones entre cerebro y educación, constatando la importancia del desarrollo de sistemas de aprendizajes activos, creativos e individuales que permitan a cada sujeto ser actor clave en sus procesos de visibilidad, comprensión y modelamiento del mundo que vive.

En esta memoria entonces se presenta una introducción con el resumen de lo realizado durante el semestre, el material pedagógico diseñado para el semestre 02, un completo registro fotográfico que a modo de ensayo visual documenta las prácticas del taller durante el período marzo-junio del 2013, los resultados de la observación de campo en el informe de Evaluación Cualitativa, y las entrevistas a los académicos Jaime Lavados y Neils Rivas.

INTRODUCCIÓN {Paula De Solminihac}

TRANSFORMACIONES DE LO COTIDIANO

El desarrollo de procesos de aprendizaje efectivos a través del arte es el foco del proyecto Nube. Desde su inicio el año pasado hasta hoy ha mantenido su trabajo en las áreas de diseño, práctica e investigación, sumando este año el trabajo de capacitación de los profesores de Artes Visuales de la Corporación de Educación de la Municipalidad de Las Condes. De esta manera, se ha abordado el trabajo sobre arte y educación desde distintos ángulos, buscando desarrollar una mirada y una práctica siempre dinámicas y en permanente interrogación, de acuerdo con lo que es y con el modo de operar del arte contemporáneo, y entendiendo que el proceso educativo y los niños son también factores en permanente evolución.

En este segundo semestre se incorporó el colegio Simón Bolívar con tres secciones de sexto básico, sumándose a las dos secciones del Juan Pablo II y las dos del Santa María, formando un universo total de aproximadamente 180 niños que asisten al taller Nube después de su jornada escolar.

En cuanto a la estructura, se mantuvo la organización de las áreas de diseño, práctica e investigación, pero ampliando e incrementando la interrelación entre cada una de ellas. De ese modo, la persona responsable del diseño se involucró activamente en la observación de la práctica, así como asistiendo a las actividades de investigación y capacitaciones; se amplió el staff de monitores de 2 a 4 para poder responder al aumento en la cantidad de niños y se cambió la estructura de trabajo con un coordinador a la cabeza y cuatro grupos encabezados por un monitor cada uno, quienes han comenzado a participar también en los lineamientos de diseño desde su visión y experiencia como artistas. En la investigación, se sumó a la observación cualitativa la participación del equipo en seminarios y conferencias sobre educación y arte, lo que ha contribuido a la reflexión y comparación del modelo Nube con otras prácticas e investigaciones contemporáneas sobre el tema, tanto nacionales como internacionales.

El marco general de trabajo fue instalado sobre la base de un conocimiento previo, tanto de los niños, como de profesores, directores y coordinadores municipales. Así, los objetivos y el foco de trabajo para este semestre fueron modelados de acuerdo a la experiencia del año pasado. También consideramos la relación con el lugar donde se realiza Nube, el Parque Padre Hurtado, que se ha asentado como un espacio conocido y grato fuera de los márgenes de la escuela, desarrollando con éste un vínculo de confianza e identificando en él un espacio donde estar y actuar con libertad y seguridad. Esto es importante ya que instaló la confianza como un valor en el establecimiento de puentes entre autoridades de los colegios, profesores y el equipo Nube, así como también desde los niños al equipo, lo que permitió partir desde una sensación ambiente favorable y dúctil al desarrollo del taller.

Se planteó un programa, tanto para el taller como para las capacitaciones, que trabajaría el concepto de *educación estética* como conductor base de los contenidos y metodologías que se aplicarían. **La educación estética la entendemos como un tipo de educación que promueve una visión más integral del ser humano y compromete el desarrollo de la sensibilidad y la capacidad de percibir, junto con el desarrollo cognitivo, emocional y físico de cada persona.** Al mismo tiempo, se observa como necesidad de la sociedad actual el trabajo en la configuración de una *identidad cultural* tanto a nivel individual como colectivo, un trabajo por reconocerse y reconocer el mundo en que se vive para así poder querer, cuidar y trabajar por mejorarlo, a través de un espíritu crítico y proactivo. Para el trabajo en favor de esa identidad una vía es la de la educación estética, que fomente a través de la experiencia un cierto tipo de sensibilidad que contribuya a ubicar al sujeto, a utilizar esa sensibilidad para tocar el mundo, para entender sus formas, sus sonidos, sus colores, es decir, sus unidades esenciales y concretas, para desde ahí poder desplegarse a las ciencias, las matemáticas o cualquier otro conocimiento abstracto y complejo.

Por último, buscamos trabajar a favor del mundo actual de los niños, la información, dispositivos y formas de relacionarse con ellos y entre ellos, asumiendo e incorporando su mundo cotidiano como material de trabajo de manera de fomentar en ellos una visión crítica respecto de elementos como la televisión, la publicidad e internet, pero también trabajando con los objetos de uso diario, las cosas desechables y otros elementos de

Agradecimientos

Queremos agradecer a todos quienes hacen posible el taller Nube, al alcalde de la Municipalidad de Las Condes, Francisco de la Maza, a la Corporación de Educación y Salud de la Municipalidad, al Parque Padre Hurtado y a quienes han aportado con su trabajo y conocimiento durante este semestre. A los artistas que colaboraron para la producción de la sección "El Artista de la Semana", Patricio Albornoz, Magdalena Atria, Catalina Bauer, Juan Céspedes, Joaquín Cociña, Paula Dittborn y Francisca Sánchez. También a la jefa del "Punto Verde" de la comuna de Las Condes, Karina Herrera, quien nos cooperó con material de reciclaje. Por último agradecer al doctor en Neurociencia y profesor de la Universidad de Chile, Jaime Lavados, y al director del Centro de Innovación y Aprendizaje de la Universidad Adolfo Ibáñez, Niels Rivas, quienes tuvieron la gentileza de conversar con nosotros para complementar la investigación de la presente memoria.

presencia cotidiana, que muchas veces no son vistos o las más, pasan rápidamente a ser basura. **La intención en este punto es fomentar el cuidado personal y del medio ambiente a través del trabajo en una postura crítica que pueda ver la cadena de producción y transformación de un objeto, para así darle a su mundo cotidiano la posibilidad de ser cada vez más lo que ellos quieran que sea y no simplemente lo dado.**

Desde esta perspectiva, el diseño trabajó en los niños la capacidad de asombro a través de la transformación y reutilización de objetos y otros elementos del entorno cotidiano, descubriendo texturas, colores y formas donde antes habían objetos invisibles o sin valor. Importante para lograr este objetivo fue la colaboración que tuvimos del centro de reciclaje de la municipalidad “Punto Verde”, quienes nos ayudaron en la recolección de más de 10.000 tapas de plástico para la realización de un mural.

Otro aspecto importante de destacar en el diseño fue el trabajo en dinámicas que propiciaran la colaboración entre los mismos niños. Esto era un punto vital de trabajar ya que uno de los cambios de este año era el funcionar simultáneamente con niños de diferentes colegios, situación frente a la cual no teníamos certeza de cómo iban a reaccionar. Una de las primeras acciones para enfrentar dicha situación fue trabajar en poleras diseñadas y personalizadas por los niños para identificarlos con los grupos asociados a cada monitor y no en relación a los colegios de origen. Los resultados en cuanto a integración e interrelación entre los niños fueron muy positivos desde el primer momento, y durante el transcurso del semestre hemos visto cómo se han establecido relaciones de amistad que han trascendido el momento del taller a otras instancias sociales.

Otro elemento nuevo que se incorporó fue la participación de artistas contemporáneos que tuvieran relación con los ejercicios que íbamos realizando. Así tuvimos la oportunidad de ponernos en contacto con seis artistas chilenos, conversar con ellos y contarles de Nube. De parte de todos los artistas tuvimos una muy buena recepción e interés por colaborar con este proyecto. Algunos participaron presencialmente, como fue el caso de Patricio Albornoz, muralista y profesor, quien vino a trabajar con los niños en la realización de los murales. Otros prestaron obras para incorporar al taller, como lo hicieron Juan Cespedes y Paula Dittborn, quienes cedieron temporalmente obras que instalamos en el taller. Todos los demás, junto con los antes mencionados, participaron de la sección “El Artista de la Semana”, en donde a través de un afiche que instalamos semana a semana, pudieron aportar para que los niños vieran y acompañaran su proceso creativo con ellos.

En el plano de la investigación, a principios de semestre se solicitó trabajar con la hipótesis o la observación dirigida a las transformaciones, a cómo ciertos procesos pudieran provocar determinados cambios en los niños y sus familias. Es decir, si en el plano del diseño se solicitó enfocar el esfuerzo en realizar ejercicios que provocaran transformaciones en los objetos manipulados, **la investigación debía abordarse del mismo modo pero observando las posibilidades de transformación en otros contextos que podrían devenir a partir de la práctica artística de los niños en el taller. Nos preguntamos ¿es que un niño que se siente empoderado para ejercer cambios, puede influir positivamente en su familia y las relaciones al interior de ella?** Entonces debía tratar de responderse no solo en la observación de un ámbito (el del taller) o de otro (el de la casa o escuela), sino más bien articuladamente entre un contexto y otro.

El “¡Vengan a Ver!”, exposición semestral realizada como parte del programa de Nube, es una instancia en la que llevamos lo anterior a la práctica, en donde se invita a padres, familia, profesores, directores y en general a todas las personas que tienen relación con los niños, a ver los trabajos realizados, a conocer el lugar donde van todas las tardes y a los artistas-monitores que trabajan con ellos. Esta instancia, entonces, es una oportunidad de conocerse a través de los trabajos y de mirar a los niños a través del conocimiento mutuo de los diversos actores que influyen en la formación de un niño, para así entenderlo más integralmente y poder ayudar en su proceso formativo de la mejor forma posible. Por lo tanto, el equipo de CulturaSalud debió trabajar tanto observando las sesiones semanales, participando de la exposición, como también entrevistando a profesores y conversando con apoderados para poder tejer la observación en el cruce de dicha información.

Además se buscó pensar las transformaciones desde testimonios de personas que trabajaran en el tema desde distintas perspectivas. Así fue como asistimos al seminario sobre Arte y Educación organizado por el Consejo de la Cultura y la Unesco en el marco de la Semana Internacional de la Educación Artística. Ahí conocimos

el testimonio de Ana Mae Barbosa¹, quien explicó cómo se ha desarrollado su práctica educativa en un país como Brasil. El trabajo afiatado entre escuela, museo y sociedad ha permitido obtener resultados más que positivos desde que partieron en 1987.

También tuvimos la oportunidad de escuchar a representantes de la Unidad de Curriculum del Ministerio de Educación, docentes e investigadores del área, como es el caso de Luis Hernán Errazuriz, y ejemplos de prácticas exitosas como el de la Escuela Armando Dufey de Temuco o la ONG Circo Social de un grupo más extenso de mesas redondas y conferencias. **Todos los casos exitosos ahí presentados tenían en común la tendencia a la eliminación de límites obsoletos entre conocimientos y áreas de trabajo, así como el entendimiento de que el arte es un medio para comprender el mundo y desde el cual trabajar cualquier otro conocimiento.** Fue un aporte de valor encontrarse con un grupo masivo de profesores de educación artística de todo Chile interesados en conocer buenos ejemplos, en cuestionar sus propias prácticas para mejorar y de reafirmar el valor de su trabajo que muchas veces se hace dificultoso dada la situación del arte contemporáneo en general en Chile.

También fue un aporte a la reflexión la asistencia a la conferencia sobre arte y educación del artista uruguayo residente en Nueva York, Luis Canmitzer. El artista, invitado por la Universidad Católica en el marco de sus exposiciones presentadas simultáneas en el MAC y Museo de la Memoria, lleva trabajando desde hace mucho tiempo en arte y educación, desarrollando proyectos para Fundación Cisneros, Museo del Barrio y diversas bienales. En dicha instancia habló a la comunidad artística y universitaria sobre estos dos conceptos y la importancia de incorporar el arte como parte importante del proceso educativo de los niños, no solamente como una manera de sensibilizarlos sino que al mismo tiempo para fomentar en ellos un espíritu crítico que les permita ser agentes productivos desde el pensamiento y la valorización de su contexto: **“El arte ayuda a crear órdenes alternativos que pueden evitar la subversión adulta generando desde niño un sistema de pensamiento crítico”**, señaló como parte de su discurso.

Una tercera instancia de compartir testimonios de terceros fue la entrevista realizada a Neils Rivas, director del Centro de Innovación para el Aprendizaje de la Universidad Adolfo Ibañez, que se ha incluido en la presente memoria. La perspectiva de este investigador, orientada a la búsqueda de nuevas propuestas y metodologías para la innovación en educación, nos permitió ver que buena parte de las acciones y propuestas desarrolladas por Nube estaban siendo observadas por quienes trabajan en innovación.

Frente a preguntas por la investigación en torno a la inclusión del arte como metodología educativa, las respuestas fueron favorables respecto al interés por comprender el arte no solo como un medio para fabricar productos culturales, sino como un medio innovador e inclusivo para los procesos educativos. A pesar de reconocer una falta de desarrollo e investigación en la materia, la entrevista ofrece algunos ejemplos a nivel internacional en donde ya se están poniendo en marcha algunos modelos que incorporan el arte, el diseño, la música y otras áreas afines para estimular procesos de aprendizajes más integrales.

Un hito relevante fue la entrevista realizada al autor del libro *El Cerebro y la Educación*, Jaime Lavados, quien desde la perspectiva de la neurociencia buscó “explorar de qué manera los conocimientos neurobiológicos modernos relacionados con los dispositivos cerebrales de aprendizaje proporcionan, o pueden proporcionar, orientaciones más eficaces a los sistemas educativos y a las estrategias pedagógicas”, según refiere su introducción.

En esta visión se reitera de distintas formas la importancia de entender las *facultades* que hacen posible saber del mundo y operar sobre él como un universo complejo que funciona simultáneamente desde las *percepciones*

1 Ana Mae Barbosa (Rio de Janeiro, 1942), primera brasilera doctorada en Arte y Educación, es Profesora Titular de la Universidad de San Pablo, autora de varios libros, entre ellos *Tópicos utópicos* (1998) y *Arte Educación: Lectura en el subsuelo* (1999). Ganadora del Premio Internacional Sir Herbert Read (1999). Fue directora del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo y profesora visitante de la Universidad estatal de Ohio, en Estados Unidos. Fue la primera investigadora preocupada por sistematizar la educación en los museos durante su gestión como directora del MAC. En 1987 desarrolló su “propuesta triangular”, primer programa educativo para el arte, que es actualmente usado en la mayoría de los programas Arte-Educación en Brasil.

de la realidad, las *memorias*, las *emociones*, el conjunto de *capacidades cognitivas*, y sobre todo el *lenguaje*, que comunica con otros y consigo mismo. Asimismo se manifiesta la importancia del desarrollo de un ambiente social apropiado, estimulante y capaz de propiciar relaciones de confianza con el estudiante para facilitar así el aprendizaje. En esta entrevista, que también publicamos en este número, el profesor Lavados desarrolla ciertos puntos relevantes presentes en su última publicación respecto a lo que considera un modelo efectivo de aprendizaje. **Desde la perspectiva de la neurociencia busca mostrar la importancia de las experiencias, del desarrollo de capacidades críticas, analíticas y sensibles, y lo relevante que es trabajar conectados con el contexto de los niños para así poder llamar su atención**, luego tener su concentración para finalmente desarrollar procesos significativos y transformadores del mundo en que viven.

Por último, creo importante referirme a las capacitaciones que el equipo Nube ha estado realizando durante el presente año a los profesores del departamento de AAVV de la Corporación de Educación de la Municipalidad de Las Condes, a solicitud de dicha corporación, entidad que busca de manera permanente el mejoramiento en la calidad de su cuerpo docente y su modelo educativo. En estas capacitaciones se buscó conocer a los profesores y su contexto para identificar los principales problemas y trabajar en torno a las soluciones que podrían desarrollarse. Lo que ahí se trabajó fue, en primer lugar, el concepto del profesor como modelo referencial para los estudiantes, que lo entendemos como una base fundante de cualquier proceso educativo. Se trabajó también en la motivación del mismo para ejercer su trabajo, el desarrollo de capacidades de trabajar de manera óptima con los recursos de tiempo y materiales, la habilidad de comprender e implementar adecuadamente las demandas de los planes y programas curriculares, y se intentó potenciar el interés por la investigación en los campos del arte y la educación que pudieran devenir en una mejora real del sistema proveniente desde la experiencia de los propios educadores. Es decir, se buscó trabajar la capacidad de ser, ver y responder creativamente al contexto en el cual se educa.

La experiencia de las capacitaciones nos han permitido realizar un trabajo en este campo a favor de la motivación y optimización de los recursos tangibles e intangibles con que cuentan los profesores, pero al mismo tiempo ha servido para comprender cuáles son las principales debilidades y fortalezas del sistema, y con ello articular la relación con Nube de una manera más efectiva en la formulación de respuestas frente al entorno de trabajo.²

En resumen, este semestre ha sido un tiempo de crecimiento importante en términos de cantidad de niños que trabajan en el taller, pero también en términos de investigación, orientando la observación desde la perspectiva de la neurociencia y complementando con la observación de casos exitosos en el tema arte y educación, y por último, en términos de ampliación del espectro de trabajo, incluyendo las capacitaciones a los profesores de artes visuales, lo que ha permitido articular un trabajo que va incorporando nuevos actores y metodologías al proyecto Nube.

Lo que queda del año seguiremos insistiendo en procesos de trabajo que pongan énfasis en las transformaciones alquímicas, sociales y materiales buscando poner en práctica los conocimientos aportados desde la neurociencia que vemos efectivos en el trabajo con los niños en el taller, para poder consolidar un año que ha tenido la intención de estimular en los niños una visión sobre sí que sea la de un sujeto con capacidades sensibles, cognitivas y técnicas que le permiten querer y mejorar el mundo en que viven.

² En apéndice página 139 se ha incluido una tabla resumen de las capacitaciones realizadas entre los meses de enero y julio del 2013.

DISEÑO PEDAGÓGICO {Elena Losón} PROGRAMA ABRIL - JUNIO 2013 12 Sesiones

INTRODUCCIÓN

Para este segundo semestre de taller, el programa se plantea desde la revisión de la experiencia obtenida durante el 2012, considerando en el diseño de actividades aquellos factores que han demostrado ser claves en el resultado de los ejercicios, y que podrían resumirse en: la distancia entre materiales iniciales y resultado final, los tiempos de trabajo en relación a la capacidad de atención de los niños luego de su jornada escolar, y las dinámicas grupales.

Este programa está pensado para trabajar desde el asombro y la revalorización de materiales simples y cotidianos. Las bases del arte, sus técnicas tradicionales como el dibujo, la escultura, el grabado y la pintura, se incorporan a través de actividades que introducen materiales familiares y no convencionales, utilizados en técnicas sencillas pero novedosas para propiciar la creatividad y la curiosidad de los niños. Al igual que en el primer semestre de Nube, el trabajo con la experiencia y el proceso es parte fundante de las convicciones pedagógicas que compartimos como equipo de trabajo, por lo que es nuestro objetivo concentrarnos en las sorpresas del *hacer* más que en la búsqueda de un resultado correcto.

La primera experiencia del Taller Nube junto a los niños del 6to A y B de los colegios Juan Pablo II y Liceo Santa María nos ha brindado un conocimiento más acabado y concreto del contexto de los participantes, de sus realidades diarias, de las cosas que los motivan y los sorprenden. Por esto, este segundo programa intenta, a través de ejercicios sencillos, trabajar sobre la valoración de su medio y mostrarles con operaciones concretas que es posible la reinención de su propio contexto, que la creatividad, la perseverancia y la inventiva son valores positivos que podemos aprender desde el arte para un desarrollo integral de la persona. En concreto, que aquello conocido guarda la capacidad de seguir asombrando, siempre que se enseñen herramientas para mirar desde otras perspectivas y generar cambios, ya sea en la singularidad de un objeto, como también en la realidad cotidiana. Para esto, tan importante como las actividades realizadas es el rol activo de los monitores y las relaciones establecidas con sus grupos.

EL TALLER NUBE BUSCA ANTE TODO REENCANTAR A LOS NIÑOS CON SU PROPIA REALIDAD

La estructura de este programa contempla tres unidades que comparten objetivos transversales, mientras que cada actividad desarrolla sus objetivos específicos. Además, cada actividad va acompañada de un artista de referencia que ofrece un marco teórico estimulante para la investigación en arte. Todos ellos son artistas chilenos contemporáneos que los niños pueden encontrar en el contexto expositivo de su ciudad.

UNIDAD I: EL ARTE COMO FIRMA

OBJETIVOS TRANSVERSALES:

- Estimular la asistencia y la participación en el taller como actividad extraprogramática
- Sentar las bases de la relación monitor/alumno como un vínculo de respeto y confianza que pueda ser modelo de relación con adultos de otros contextos
- Afianzar la relación de pertenencia con el taller, fomentar el cuidado del espacio de trabajo
- Realizar ejercicios en los que se demuestre el valor de la individualidad de los participantes para propiciar la autovaloración de los niños

1.I) POLERAS

ARTISTA DE REFERENCIA: JUAN CÉSPEDES

OBJETIVO DIRECTO: Generar sentido de identificación con el taller a través del diseño personal de una prenda que será usada a lo largo de todas las sesiones.

MENSAJE PARA LOS MONITORES: Es la primera sesión del taller Nube y los niños llegan llenos de expectativas a un nuevo lugar. Comenzamos nuestro taller dedicando un pequeño espacio de tiempo para que cada monitor se presente y comparta con el grupo cuál es su trabajo fuera del taller. Dado que este año trabajaremos con un número mayor de niños, se debe tener en cuenta que habrá menos instancias para que los niños dialoguen con los monitores de los otros grupos. Además, la monitora Jefe explicará a los niños el funcionamiento del taller, las reglas de convivencia y del manejo de materiales, y les mostrará el panel del artista de la semana, invitándolos a observar y hacer preguntas, así como también a realizar anotaciones en el acrílico sobre lo que ven, piensan y perciben.

Por último, se les solicitará su cooperación en la recolección de tapitas plásticas para una actividad posterior.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Como primera actividad, los niños estarán a cargo de diseñar y personalizar poleras que se usarán a lo largo del resto del taller para proteger su ropa y para identificarse con su grupo de trabajo y monitor (deben ser poleras de talle L).

Cada grupo tendrá un color de polera asignado al azar (4 colores para los lunes, martes y jueves; dos colores para los miércoles), que personalizará con su nombre y un diseño de libre elección. La dinámica de esta clase contempla diferentes estaciones de trabajo en las que se realizan cada una de las etapas de la intervención de la polera. Por ejemplo, en una mesa los niños encontrarán stencils de letras para escribir sus nombres, en otra mesa tendrán marcadores de género tipo sharpie y diferentes stencils de formas y figuras para realizar sus dibujos, y en la última mesa habrá pinceles, esponjas y pintura de género para las terminaciones. Es IMPORTANTE poner una hoja dentro de la polera para evitar que la pintura pase al otro lado.

Las poleras permanecerán en el taller.

MATERIALES: poleras de algodón (colores claros) x 4 colores, cantidad a confirmar según niños inscritos/plumones para ropa sharpie y/o faber castell fabric/ pintura para ropa/ pinceles + mezcladores (en stock)/hojas para realizar diseños personales y lápices (en stock)/revistas para sacar ideas de diseño/ plotter de corte con letras del ABC/esponjas (en stock).

2.I) RETRATOS CRUZADOS

ARTISTA DE REFERENCIA: JOAQUÍN COCIÑA

OBJETIVO DIRECTO: Trabajar el dibujo de figura humana a través de una técnica no convencional de retrato que propicie la observación y haga uso de la línea como elemento principal. Fomentar el reconocimiento sobre el par y sobre sí mismo para un buen compañerismo desde una actividad de mutua colaboración.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Para dibujar los retratos cruzados, los niños contarán con bastidores de madera¹ en los que habrá una mica. Un niño dibujará mientras el otro posa de modelo, y así alternadamente. El niño que dibuje deberá seguir los contornos de su compañero/a con plumones indelebles de distintos colores, a manera de calco. Pueden también diferenciar los contornos de la figura y el fondo, usando la técnica del achurado. Dependiendo del tiempo, cada niño podrá realizar más de uno, cambiando la mica del bastidor con la ayuda de los monitores.

MENSAJE PARA MONITORES: Las micas deben estar previamente cortadas. Tamaño aproximado 30 x 30cm.

Es importante explicar a ambos niños la importancia de que el modelo sea colaborador y paciente, así como también que cada niño actúa de modelo para un dibujo de líneas, lo que no significa que el resultado lo represente fielmente. Para la exposición estos retratos pueden presentarse poniéndoles un papel de color por detrás.

MATERIALES: Bastidores de madera o alambres tensados y perros de madera/micas/plumones indelebles de distintos colores/engrapadora.

La segunda actividad es una forma de grabado y se realiza a continuación de la primera, con el objeto de que los niños puedan contrastar distintas aproximaciones técnicas al retrato. Haciendo uso de lo experimentado en la primera actividad, cada niño traspasará los contornos del retrato realizado a una lija. Se colorea la lija con crayones de cera, apretando con mucha fuerza, y por último, se coloca una hoja gruesa de papel blanco o algún color claro sobre la lija coloreada, y se pasa varias veces la plancha templada por encima. Esto logrará una transferencia.

MENSAJE PARA MONITORES: Si las hojas utilizadas son muy delgadas, el calor de la plancha hará que se curve, por eso se deben preferir hojas gruesas. Una vez realizado el grabado, si alcanzara el tiempo, los niños pueden seguir interviniendo la lija con otros colores, y realizar nuevas transferencias. El grano de la lija produce un resultado de puntos texturados.

MATERIALES: lijas de grano fino N 150 o mayor/lápiz grafito (en stock)/crayones de cera varios colores (en stock) / block dibujo ¼ /en stock)/plancha.

¹ Como alternativa, pueden colgarse las micas con perros de ropa de alambres tensados.

3.I) GRAFFITI

ARTISTA DE REFERENCIA: PATRICIO ALBORNOZ

OBJETIVO DIRECTO: Fomentar la libertad de expresión y el respeto por el trabajo colectivo. Realizar una actividad en la que el foco esté en la experiencia de pintar con materiales de graffiti más que en la imagen final. Estimular la identidad personal a partir del graffiti como firma.

Los niños contarán con un breve espacio de tiempo en el que podrán experimentar con aerosoles y plumones sobre pequeños cortes de MDF (en stock de Nube 2012), mientras realizan patrones de stencil sobre mica y/o cartón (uno o dos stencil por niño). Luego, se agruparán de a dos para trabajar sobre una cara de una plancha de MDF de 150 x 50 cm. Antes de comenzar a pintar deberán elegir una letra que será el motivo de su graffiti, y conversarán con su compañero acerca de la forma de intervención. La idea es que primero utilicen las pinturas en spray para cubrir el fondo, luego realicen diferentes patrones con stencils con los que puedan generar distintas formas que los identifiquen, y finalmente utilicen los plumones para hacer los contornos de estas figuras o incluir letras. Es importante también la orientación de los monitores acerca de las expectativas con esta actividad, explicando cómo la suma de intervenciones genera un resultado final siempre cambiante, en el que todo puede taparse y pintarse por encima.

MENSAJE PARA MONITORES: *Actividad para ser realizada en exterior, puede variar en el cronograma en caso de lluvia. Se utiliza la manga plástica para cubrir las superficies sobre las que se apoyan las planchas. Es importante que los niños intervengan SOLAMENTE una cara de la plancha ya que la otra cara será usada por niños de otro grupo. Se conserva un retrato sobre mica por niño de la actividad anterior y el resto de las micas se reciclan para realizar los stencils.*

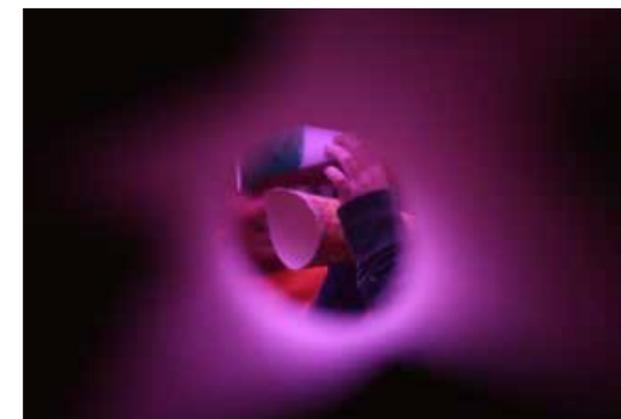
Se recomienda enfáticamente realizar esta actividad con música. Para la exposición, las planchas serán unidas con bisagras formando un recorrido a través de biombos de graffiti.

MATERIALES: Planchas de MDF 150 x 50 c/u/ aerosoles/plumones/mica/tijeras/manga plástica/bisagras para exposición/mascarillas

METODOLOGÍA: En esta primera unidad se destaca lo importante de las bases en la relación tutor-alumno. Se trabaja desde la convicción de que una relación de respeto entre niños y adultos, en la que el trabajo propicie el diálogo abierto y personalizado, incrementa el rendimiento de los niños en el taller y fomenta una experiencia positiva. Por este motivo, continuamos trabajando en grupos pequeños, teniendo un adulto de referencia con el que identificarse y al que puede referirse con mayor nivel de confianza. Además, es fundamental conversar con los niños acerca de la estructura que implica Nube, de toda la gente involucrada, de cómo este taller es de ellos y para ellos y los materiales disponibles deben ser cuidados y valorados como propios.

OBJETIVOS TRANSVERSALES:

- Realizar actividades que promuevan la concentración, la paciencia y la perseverancia como aptitudes positivas a través de ejercicios de construcción modular
- Estimular el pensamiento divergente con el uso no convencional de materiales comunes
- Generar confianza en las propias capacidades

1.II) TELESCOPIO

ARTISTA DE REFERENCIA: ALMA

OBJETIVO DIRECTO: explorar la relación entre la mirada y el entorno, mostrando nuevas formas de significar la mirada.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Luego de llevar ya varias semanas en el taller, esta actividad busca invitar a los niños a redescubrir el entorno del parque, que ya les es conocido, a partir de nuevas miradas que puedan ser traspasadas a una imagen fotográfica.

La primera parte de la actividad consiste en realizar una ventana de papel o cartón piedra de aprox 12 x 12 cm, a través de la cual los niños podrán explorar el taller y el parque, deteniéndose en detalles del lugar y buscando espacios que luego mirarán a través del ojo de un telescopio.

Para la segunda etapa, cada niño confeccionará de manera individual un telescopio de cartulina de colores siguiendo el modelo propuesto por los monitores. La decoración de los telescopios será personalizada dependiendo de la creatividad de cada niño.

La tercera etapa de la actividad consiste en el diseño de diferentes visores para poner en la mirilla del telescopio, de modo que aquello que vean aparezca intervenido por el diseño en cuestión. Pueden ser papeles celofán de colores, grillas, papeles con recortes circulares, etc.

Los niños irán buscando distintas vistas para mirar y los monitores registrarán estos hallazgos tomando una foto a través de la mirilla.

En la exposición final se expondrán estas fotografías junto a sus telescopios.

MATERIALES: cámara de fotos, resma de papel carta/ tijeras/lápiz grafito (en stock)/regla/ cartulina española diferentes colores (en stock)/pegamento en barra (en stock)/cartón piedra/diarios/revistas/papeles de colores/cola fría

2.II) AROS MANDALAS (2 clases)

ARTISTA DE REFERENCIA: CATALINA BAUER

OBJETIVOS DIRECTOS: Ejercitar la concentración como principal herramienta de trabajo. Fomentar el respeto y el trabajo colaborativo en duplas. Explorar la composición cromática y el soporte circular. Construir obras bidimensionales con materiales fuera de los tradicionales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En la primera clase, cada niño realizará individualmente un mandala tejido con papel, a la manera de un tejido de mimbre. Se realiza primero un soporte en cruz con brochetas de coctel sobre el que se teje circularmente con otro papel (cartulina española) alternando por encima y por debajo de cada arista de la cruz. Esta primera actividad les enseña la técnica para trabajar en duplas en un mandala de mayor tamaño y nivel de complejidad que se comienza en la misma clase. Para esto, los niños se agruparán en duplas y a cada dupla se le asignará un ula-ula como bastidor. En esta primera etapa las duplas deberán dejar sus bastidores con los radios colocados, tal como una rueda de bicicleta. Esto se realizará usando las lanas y tripolinos que actualmente tenemos en el inventario de materiales. De ser posible, podemos incorporar también cortes de telas elasticadas como se muestra en la imagen.

En la segunda sesión, las duplas completarán el tejido del mandala seleccionando colores. Este ejercicio incorpora la destreza del tejido adquirida en el tejido con papel, ya que también debe realizarse alternando la lana por encima y por debajo de los radios dispuestos en el bastidor.

MENSAJE PARA MONITORES: *No es necesario completar la totalidad del ula ula. Una vez expuesto el trabajo en el "Vengan a ver!", se podrán sortear los mandalas entre los niños de cada dupla o destinarlos para decorar su sala en el colegio.*

MATERIALES: Ula-ula/lanas (en stock)/tripolino (en stock)/tijeras/tela elasticada/brochetas coctel 15 cm/ cartulina española (sobrante de actividad futurista)

3.II) LA NUBE (MOSAICO)

ARTISTA DE REFERENCIA: MAGDALENA ATRIA

OBJETIVO DIRECTO: Trabajar con la motricidad fina, estimulando la capacidad de componer y diseñar desde la base de la abstracción. Trabajar individualmente para lograr un resultado conjunto, aprendiendo la fortaleza obtenida de la suma de las partes. Utilizar un material de reciclaje fomentando la construcción modular y resignificando objetos que consideramos inútiles.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Esta actividad se propone como un trabajo constructivo y compositivo de módulos individuales. Cada niño construirá, utilizando tapas de bebidas, un módulo de 25 x 25 cm. Los módulos serán utilizados para cubrir un muro del taller, a la manera de un gran mosaico de tapas de bebidas. Los niños contarán con 3 ejemplos de diseño para que les sirvan de guía, que además son parciales de un gran diseño que se formará cuando se junten en el muro. Lo primero será impermeabilizar las bases de trupán, para luego pegar las tapas de bebidas tratando de pensar acerca de la composición que se está realizando. Luego se les aplicará fragüe al igual que se hace en la técnica del mosaico para completar los espacios entre las tapas y endurecer cada módulo o palmeta.

MENSAJE PARA MONITORES: *Para colocar el fragüe, los niños realizarán un marco a sus bases de trupán en cartón, para contener el fragüe mientras seca. El fragüe excedente se retira con la espátula plástica, y una vez seco, se limpia con una esponja húmeda.*

MATERIALES: tapas de bebidas (aprox 64 por niño)/ bases modulares de trupán 5 mm 25 x 25 cm/pintura impermeabilizante/ Cartón para hacer estructura para aplicar fragüe/ fragüe color negro /espátula plástica/esponjas (en stock)/adhesivo montaje

3 planchas para montaje

METODOLOGÍA: La segunda unidad presenta actividades de mayor nivel de concentración, por lo que es importante manejar la energía de los niños de manera tal que puedan alternar momentos de descanso y descarga física. Dado que son actividades que implican varios pasos, se recomienda especialmente que los monitores ordenen a los grupos para darles sus instrucciones con claridad, e incentiven constantemente acerca del resultado final del trabajo. Al igual que a lo largo de todo el taller, se trabaja siempre para que aprendan a apreciar sus logros en base a parámetros propios, sin comparaciones con los pares ni en relación a expectativas previas.

OBJETIVOS TRANSVERSALES:

- Ser capaz de diseñar y ejecutar un proyecto contemplando etapas de desarrollo
- Realizar actividades de más larga duración en las que se concentre el trabajo sobre el proceso, su goce y valoración
- Incentivar el sentido de pertenencia grupal como un valor positivo, así como también el sentido de trabajo colectivo

MEDIA CLASE SEMANA 8: 27 AL 30 DE MAYO, Y SEMANA 9: 3 AL 6 DE JUNIO

1. III) LIBRO DE ACCIÓN

ARTISTA DE REFERENCIA: PAULA DITTBORN

OBJETIVO DIRECTO: Preparación para stop motion en segundo semestre.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: El ejercicio consiste en la realización de un libro de movimiento.

Habrán diferentes secuencias para que los niños elijan. Cada imagen o fragmento de secuencia no podrá ser superior al tamaño del taco de papel que se provea para la actividad. Los niños podrán elegir una de las secuencias, y de dicha secuencia, cuáles son los fragmentos que desean usar, y procederán a transferir una a una en las hojas de su libro, siguiendo el orden secuencial. Utilizarán para esto piroxilina, guantes y barbijos (deberán dejar al principio y al final una hoja en blanco para forrar su libro con tapa). Podrán realizar pequeñas intervenciones manuales sobre las imágenes, respetando siempre que sean las mismas página a página, en las ubicaciones correspondientes de acuerdo al movimiento. De esta manera, el libro estará compuesto por una secuencia personalizada, en la que por ejemplo podrán introducir un objeto pequeño, o diferentes colores que completen la narración según el relato de cada niño. Al finalizar, se realizará una tapa con papel entretenido y se pondrá un título a cada libro.

***MENSAJE PARA MONITORES:** Es importante orientar a los niños acerca de la ubicación donde traspasan cada imagen, así como también acerca de cómo pueden personalizar la historia de movimiento elegida con detalles personales. Se les recuerda a los niños que traigan la mayor cantidad de diarios posibles para la clase siguiente.*

MATERIALES: tacos papel blanco 10 x 10 cm/lápiz/témpera y pinceles finos (en stock)/tijeras/regla/engrapadora/rotuladores/piroxilina/guantes/barbijo/hilachas huarpe/masking tape (en stock)/fotocopias

2.III) PAPEL MACHÉ (2 a 3 clases)

ARTISTA DE REFERENCIA: FRANCISCA SÁNCHEZ

OBJETIVO DIRECTO: Finalizar con un trabajo de colaboración grupal en el que se experimente con la variación de escala. Construir esculturas de gran escala con materiales sencillos mientras se reflexiona sobre un elemento cultural de Chile.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En el comienzo de esta clase, los monitores dispondrán en la pizarra diferentes imágenes de peces autóctonos chilenos, sin ninguna información escrita. Habrá un animal por cada tres niños. Los niños formarán equipos de tres, y en base a las imágenes se conversará con los monitores sobre esos peces, cuál es su nombre, dónde habitan, qué comen, etc. Cada grupo será asignado con un pez, y con la ayuda de un proyector traspasará el contorno de la imagen a una plancha de cartón piedra. Luego recortarán la silueta, y sobre esa base comenzarán a armar la figura del pez con la técnica del papel maché (diarios, cola, agua, pinceles y masking tape). Cuando las siluetas estén finalizadas, se aguardará de una clase para la otra para permitir que sequen, y se las pintará de blanco antes de pintar con los colores finales. Habrá peces de distintos tamaños, formas y colores, que luego serán montados sobre un gran tul color azulado simulando el mar de Chile!

Video referencial para los monitores: http://www.nunet.com.mx/nunet/articulo/mostrar_articulo_t/figuras-de-papel-mache/3700/

MATERIALES: Diarios/alambres/latex al agua y brochas/cola fría/masking tape/ cola fría/ cartón/ tul , ganchos de cortina y cinta gafer para presentación final

METODOLOGÍA: La última unidad debe concentrarse en poder enfatizar las capacidades adquiridas en los niños, de manera de fomentar su autoconfianza para encarar actividades de mayor nivel de complejidad y compromiso. Dado que estas sesiones ya están avanzadas en el tiempo, existe un vínculo entre el grupo, los monitores y el entorno, lo que permite trabajar desde las individualidades de cada uno, tratando de aprovechar este conocimiento para motivarlos de maneras específicas. Los niños se aproximan a su primera exposición, por lo que se comienza a realizar las invitaciones y a recordar la importancia de su asistencia.

Observaciones y análisis cualitativo {quién lo hace?}

1. INTRODUCCIÓN: EL TALLER NUBE EN EL MARCO DE LA NEUROCIENCIA Y LA EDUCACIÓN

A continuación se presenta una sistematización del trabajo realizado por el Taller NUBE durante el primer semestre del año 2013. Esta sistematización se basa en datos cualitativos provenientes de la observación etnográfica realizada en las sesiones del taller NUBE, y de entrevistas en profundidad realizadas al equipo NUBE, a profesores y directivos de los colegios involucrados, así como también a los estudiantes participantes de la experiencia y a sus padres y apoderados. El objetivo de la sistematización es dar cuenta de lo que ha sido la implementación del Taller NUBE durante este año, estableciendo las diferencias y similitudes con respecto al año anterior. La sistematización busca poner énfasis en los objetivos que NUBE se ha planteado para esta nueva versión del taller, los cuales incorporan dentro su quehacer la perspectiva de la neurociencia aplicada a la educación. De este modo, la presente sistematización se plantea el desafío de dar cuenta de la manera en que los objetivos teóricos han sido implementados en la realidad, y del impacto que esta experiencia ha tenido en los diferentes actores involucrados.

1.1. Neurociencia y Educación: perspectiva teórica

A lo largo de la historia han existido diversos modos de afrontar el desafío de la enseñanza y la formación de estudiantes. Más allá de dicha diversidad metodológica, cabe destacar que la mayoría de las sociedades occidentales han operado a través de un modelo basado en el conocimiento estático, inmutable, donde la verdad está contenida en los textos y en expertos (maestros), concebidos como la única autoridad en materia educativa. Los cambios sociales, culturales y tecnológicos que se han desarrollado con fuerza en las últimas décadas han obligado a repensar dicho modelo educativo, toda vez que para enfrentar los desafíos actuales los sujetos requieren de herramientas que el modelo educativo tradicional no es capaz de brindar. De acuerdo a diferentes líneas de pensamiento y autores, el nuevo modelo precisa de dinamismo, incorporando al estudiante en tanto actor involucrado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y desarrollando en ellos competencias de reflexión y crítica que les permitan enfrentarse de manera efectiva a los desafíos que plantea el mundo actual. Una de las áreas que ha realizado interesantes avances respecto al desarrollo de nuevos modelos educativos ha sido la intersección que se ha producido en las últimas décadas entre la ciencia cognitiva y la educación. Dicha intersección se ha transformado en un nuevo foco de interés en educación y políticas públicas en la era actual, planteando interesantes retos que vinculan a la educación con la biología y, más específicamente, con el funcionamiento del cerebro. Cabe destacar que durante siglos los profesores han enseñado a sus alumnos sin saber mayormente cómo funciona el cerebro. Esto se debía a que efectivamente había poco entendimiento científico al respecto y escasa evidencia acerca de la biología del cerebro. En la actualidad existe cada vez mayor *conocimiento* en esta área y los educadores están tomando conciencia de que algunos de los avances en este campo pueden influir en la práctica educativa. El desarrollo de este campo de investigación ha devenido en la llamada “Neurociencia Educativa” (Educational Neuroscience), la cual se plantea preguntas tales como: ¿de qué manera las emociones afectan nuestras habilidades para aprender?, ¿qué es la creatividad, puede ésta ser enseñada?, ¿de qué manera las artes contribuyen en el desarrollo del cerebro? Estas preguntas surgen en un marco educativo que entiende que los alumnos no se desarrollan solo intelectualmente en las escuelas, sino también social y emocionalmente (Fischer, 2007; Braidot s/f).

Los avances realizados desde el campo de la “Neurociencia Educativa” toman como base a la neurociencia, la cual aborda al ser humano desde una perspectiva tanto biológica, como psicológica y social. Desde una perspectiva biológica, la neurociencia plantea que el cerebro se encuentra dividido en dos grandes estructuras o hemisferios, izquierdo y derecho, cada uno de los cuales posee particularidades específicas pero que

se encuentran interconectados por un grueso haz de fibras nerviosas que le permite interactuar con el mundo en forma unificada, como un todo. En términos generales, el hemisferio cerebral izquierdo se caracteriza por operar a través de una modalidad secuencial y por ser analítico, cuantitativo y matemático. Además, es la base anatómica de los procesos cognitivos conscientes: percepción, atención y memoria, y sus circuitos son la base de la afectividad social aprendida. Por esto mismo, es donde se desarrollan las construcciones sociales. El hemisferio cerebral derecho, por su parte, es holístico, global, percibe las relaciones existentes y capta el mundo como un todo. Este hemisferio permite la comprensión de los hechos a través de la vivencia y es la base anatómica de los procesos cognitivos no conscientes. Además, es responsable de los procesos creativos y el arte en general (Braidot s/f).

Históricamente, el sistema educativo occidental ha privilegiado en las aulas el desarrollo, uso y potenciación del hemisferio cerebral izquierdo, sin considerar al hemisferio cerebral derecho. La neurociencia aplicada a la educación plantea la importancia de desarrollar estrategias educacionales que incluyan la activación neuronal de ambos hemisferios, fomentando la estimulación del cerebro de manera global, y posibilitando con ello una mayor y mejor asimilación de los contenidos a aprender. Desde esta perspectiva se proponen estrategias educativas que tomen en consideración las características funcionales del cerebro humano desde la hipótesis de que las materias a aprender dentro de la malla educativa siempre serán más efectivas si conllevan la activación neuronal de ambos hemisferios cerebrales (Ibíd.).

1.2. El rol del arte en la educación

Tradicionalmente en las aulas se ha puesto énfasis en una modalidad de enseñanza lógico-verbal, lo cual conlleva la activación del hemisferio cerebral izquierdo. Diversos autores plantean que una manera de estimular y desarrollar el hemisferio derecho puede ser mediante metodologías que potencien las modalidades de aprendizaje no verbales, ya sean gráficas, visuales o analógicas. En este sentido, serían eficaces estrategias de enseñanza que incorporaran la utilización de la imaginación, la metáfora, la experiencia de primera mano, el arte, la música y los sentidos (Fischer, 2007).

Tal como sostiene Jacques Ranciere, la experiencia directa de los estudiantes con aquello que se busca enseñar resulta crucial para procesos de enseñanza exitosos. Para lograr esto el autor sostiene que “es necesario invertir la lógica del sistema explicador” (2002:8) y apuntar hacia la enseñanza en base a preguntas más que a respuestas absolutas provenientes de la figura del maestro: “enseñar lo que se ignora es simplemente preguntar sobre todo lo que se ignora. No hace falta ninguna ciencia para hacer ese tipo de preguntas. El ignorante puede preguntarlo todo, y serán sólo sus preguntas, para el viajero al país de los signos, las verdaderas preguntas que le obligarán al ejercicio autónomo de su inteligencia” (Ibíd:20).

Desde este enfoque que resalta el rol del arte en la educación, resulta también importante estimular el que los alumnos puedan integrar las partes en un todo, para así posibilitar la comprensión holística del contenido, asociando diferentes materias o asignaturas dentro de un esquema conceptual mayor. Desde este marco se entiende como un error pedagógico presentar materias o asignaturas de forma aislada o desconectada. Se postula que el arte, a través de sus diversas manifestaciones, permite crear experiencias de aprendizaje compatibles con la modalidad de funcionamiento del hemisferio cerebral derecho. Usando el arte como una metodología educativa, los educadores pueden preparar mejor a los estudiantes para convertirse en pensadores creativos y poder así enfrentar los desafíos de los tiempos actuales. Diversos estudios han demostrado el poder de las artes en la transformación de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de la imaginación, creatividad e innovación. Se identifican diversas capacidades de enseñanza que posee el arte, entre ellas: comprensión simbólica al utilizar múltiples posibilidades para comunicar una idea; resiliencia al sobrepasar la frustración y el fracaso; aprendizaje colaborativo al ser miembro de un proceso grupal para adquirir y manifestar conocimientos, entre otros. La apuesta es a integrar las artes a las metodologías de enseñanza como una forma potente para alcanzar la creatividad y el pensamiento divergente (Sousa, 2010).

Para lograr la incorporación del arte en tanto herramienta educativa, así como para generar cambios en los modos de enseñanza en nuestro país, se requiere de estrategias innovadoras que permitan realizar cambios culturales profundos en las instituciones educativas. Uno de esos cambios fundamentales sería cambiar el foco de atención desde el profesor, conceptualizado como actor central en la enseñanza, hacia los alumnos, entendiéndolos a éstos como los articuladores de sus propios procesos de aprendizaje. Tal como sostiene Niels Rivas, director del Centro de Innovación y Aprendizaje de la Universidad Adolfo Ibáñez: “La mayor innovación

en educación consiste en que el foco de la enseñanza ya no está en el profesor y en los contenidos sino en el estudiante y, sobre todo, en lo que éste es capaz de hacer con aquellos contenidos. De esta manera, el rol del estudiante se torna activo: la sala de clases se transforma en un espacio de discusión, problematización y aplicación de las materias que el profesor pone sobre la mesa” (Niels Rivas, director del CIA, UAI. Entrevista realizada en el marco del Taller NUBE).

¿Cómo generar estos cambios? Al respecto, Niels Rivas comenta: “La neurociencia y el arte tienen mucho que decir en este ámbito. El conocimiento que la neurociencia proporciona acerca del cerebro y de los elementos que influyen sobre los procesos de aprendizaje humano está entregando señales clave acerca de los caminos que puede tomar hoy la enseñanza. Un elemento fundamental es la vinculación directa que, según se ha comprobado, existe entre el aprendizaje y los estados emocionales de la persona, sea ésta un niño, joven o adulto: la calidad del aprendizaje depende en una medida importante de la capacidad de llevar al estudiante a un estado emocional particular, en el que confluyan la confianza hacia el profesor, la seguridad y estabilidad del ambiente de aprendizaje, el involucramiento personal con aquello que se pretende aprender, entre otras cosas. Tales elementos no deberían ser obviados por la enseñanza del siglo XXI. La evidencia científica es clara. Por otro lado, el arte juega un rol importante en la medida en que por medio de él se pueden promover ciertas respuestas emocionales que sería imposible lograr de una manera estrictamente teórica o discursiva. El arte, estratégicamente guiado por un buen profesor, tiene la capacidad de tocar cuerdas sensibles en las personas, lo cual significa un gran avance al momento de estimular el involucramiento del estudiante hacia su proceso de aprendizaje” (Niels Rivas, director del CIA, UAI. Entrevista realizada en el marco del Taller NUBE).

Respecto a las barreras para poder generar estos cambios en el campo educativo, Rivas sostiene que lo más difícil ha sido luchar contra ciertos conceptos y hábitos firmemente arraigados en nuestra cultura y nuestra tradición educativa: “Tanto profesores y estudiantes conciben el proceso de enseñanza como transferencia de información: quien más sabe es aquel que tiene la capacidad de almacenar una mayor cantidad de hechos y datos. Romper ese modelo mental ha sido y es particularmente difícil, sobre todo con los mismos estudiantes, quienes muchas veces creen que un profesor que los hace discutir, resolver una pregunta o proponer una solución frente a un problema, no está haciendo su “trabajo”, que supuestamente consistiría en entregar directamente las respuestas correctas, para así facilitar el proceso de almacenamiento de información” (Niels Rivas, director del CIA, UAI. Entrevista realizada en el marco del Taller NUBE).

El Taller NUBE se enmarca dentro de estas líneas de innovación en materia educativa, en el sentido de que se plantea el desafío de incorporar los principios de la neurociencia aplicada a la educación, generando estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje que, a través del arte, potencien en los alumnos y alumnas nuevas formas de ver y comprender el mundo. De esta manera, se busca desarrollar herramientas que puedan utilizar en todas las áreas de sus vidas: tanto en el colegio, como en sus comunidades y familias. En definitiva, el Taller NUBE busca no solo fomentar el desarrollo artístico de los alumnos y alumnas, sino utilizar el arte como un medio de desarrollo de nuevas formas de aprendizaje en los estudiantes, las cuales ellos puedan posteriormente aplicar en las más múltiples áreas.

2. EL TALLER NUBE: CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN SU DESARROLLO

El taller Nube es una iniciativa que se concreta en el año 2012 en el marco de las acciones educativas llevadas a cabo por la Municipalidad de Las Condes. Las bases del taller consisten en un programa de trabajo articulado en torno al arte y educación siguiendo un objetivo claro: desarrollar el pensamiento artístico y la estimulación de la creatividad en los niños y niñas, dando especial énfasis a la experiencia en el proceso de aprendizaje y la comprensión del entorno. Para el año 2013 se planteó el desafío específico de trabajar desde el asombro y la revalorización de materiales simples y cotidianos y, al igual que en el año anterior, el trabajo con la experiencia y el proceso se presenta como fundamental para el desarrollo pedagógico planteado.

NUBE implementó sus primeros talleres durante el año 2012 contando con la participación de los sextos básicos de dos colegios de la comuna: el colegio Juan Pablo II y el colegio Santa María. Durante el año 2013 se está implementando nuevamente el taller con los mismos colegios del año anterior, participando esta vez los

sextos básicos del colegio Juan Pablo II y séptimos básicos del colegio Santa María, e incorporando a un tercer colegio de la comuna: el colegio Simón Bolívar, el cual participó con tres cursos de sexto básico.

Ambas versiones del Taller NUBE (2012-2013) se han realizado en el Parque Padre Hurtado, perteneciente a las comunas de Las Condes y La Reina. En ambas versiones las sesiones se han llevado a cabo en un sector conocido como “La Lechería”, en horarios de las tardes, teniendo una duración de una hora y media. La participación de los estudiantes es voluntaria y la autorización es confirmada por los apoderados a través de un documento firmado. De esta manera, el Taller NUBE es planteado como un espacio opcional para los alumnos y alumnas, donde el traslado desde los colegios hacia el parque Padre Hurtado está organizado en buses municipales, los cuales esperan a los estudiantes durante la realización de los talleres para llevar a cada grupo de estudiantes de vuelta a los colegios respectivos. A diferencia del año 2012, durante el primer semestre del año 2013 se realizaron 4 sesiones semanales, las cuales incorporaron a estudiantes de los tres colegios:

Sesión programada por día	Grupo compuesto por:
Lunes	Colegio Juan Pablo II 6A y colegio Simón Bolívar 6A
Martes	Colegio Santa María 7A y colegio Simón Bolívar 6B
Miércoles	Colegio Juan Pablo II 6 B
Jueves	Colegio Santa María 6B y Simón Bolívar 6C

En total el taller contó con la participación de 140 alumnos y alumnas de los tres colegios. En cada sesión participaron dos cursos de diferentes colegios, a excepción de los días miércoles donde se trabajó con solo un curso del colegio Juan Pablo II. En promedio participaron 35 estudiantes por sesión, situación que llevó al Taller NUBE a ampliar el equipo de trabajo para la versión 2013. Así, si en el año 2012 el equipo de trabajo directo de NUBE estaba compuesto por tres tutoras y la participación activa de las coordinadoras, en el año 2013 se mantuvo este esquema y se sumaron dos tutores varones. Esta incorporación obedece a la necesidad de aumentar el número de tutores pero, a la vez, por incorporar a varones en el equipo con el objetivo de complementar las figuras femeninas y masculinas, contribuyendo con esto en el desarrollo integral de los estudiantes.

A diferencia del año anterior donde los estudiantes trabajaron solo con sus compañeros de curso, este año los alumnos y alumnas fueron separados por grupos diferenciados por colores, los cuales estuvieron compuestos por estudiantes de ambos cursos de los distintos colegios participantes (a excepción de los días miércoles, donde los estudiantes del sexto básico B del colegio Juan Pablo II también fueron separados por grupos diferenciados por colores pero sin mezclarse con alumnos y alumnas de otros colegios). De este modo, la versión 2013 ha generado una interacción directa entre los alumnos y alumnas de los diferentes colegios, lo cual marca una diferencia con respecto al año 2012, donde los estudiantes no tuvieron la oportunidad de interactuar con sus pares del otro colegio participante del taller.

3. EL EQUIPO NUBE

En términos organizativos, la planificación para el año 2013 contemplaba que cada tutor y tutora iba a trabajar durante todo el semestre con un grupo específico de estudiantes por sesión, pero en el transcurso de las sesiones espontáneamente se provocó una rotación de los tutores por los diferentes grupos de estudiantes. Esto llevó a que finalmente todos los tutores y tutoras se hicieran cargo del conjunto de alumnos y alumnas, aportando cada monitor y monitora, a través de sus distintas habilidades y personalidades, diferentes elementos al grupo total de estudiantes. Esta diversidad de caracteres y habilidades de los tutores y tutoras permitió que cada uno de ellos adoptara un rol educativo diferente y específico con los alumnos y alumnas, enriqueciendo el aporte que los y las tutoras realizan hacia los estudiantes al incorporar elementos más allá de lo meramente académico:

“Cada uno de los cinco del equipo tenemos personalidades súper distintas y hemos adoptado roles, entonces yo soy como la mamá, así como la tía grande, la que los reta; la Ignacia es como más chora, así como que tiene una mirada más horizontal con los niños; la March es como súper tierna y ella tiene más paciencia y les explica veinte veces y claro; el Pablo también es como autoridad

pero una autoridad como más conceptual, el Pablo se preocupa de que la cuestión este bien hecha, es más como prolijo; y el Richi es pelusa, amigo de los niños. Todos los niños tienen una relación súper rica igual cada uno con cada uno de los monitores, naturalmente se da que se reparten, depende el lenguaje que maneje cada uno de los niños, se va con el tío correspondiente”.

Cabe destacar la sincronía y confianza que existe entre las coordinadoras y los tutores y tutoras NUBE en tanto grupo de trabajo, lo que se refleja en el desempeño que tienen con los alumnos y alumnas. Esta sincronía y confianza ha ido configurando una suerte de identidad al interior del equipo NUBE, la cual se fue forjando en el transcurso del año 2012 y se ha consolidado este 2013:

“Como que ya siento que Nube tiene como una especie de identidad, que fue lo que el año pasado estábamos tratando de construir, este año tanto los niños como nosotros hemos podido experimentar de alguna manera establecimiento de la identidad del taller”.

Dicha identidad se basa tanto en el espíritu que se ha impregnado en la conformación del equipo de coordinadoras, quienes a través del diseño del programa y la elección de materiales han logrado hacer posible NUBE, y tutoras y tutores quienes se complementan entre sí para aportar a los estudiantes todas las herramientas que NUBE busca transmitir, como en la creencia compartida de que todos ellos tienen del arte en tanto herramienta transformadora de los sujetos y de la sociedad:

“En lo personal yo creo que (EN?) esa capacidad transformadora del sujeto y como sujeto en la sociedad. Lo que yo busco con los niños, y que también es lo que busca Nube, o sea, son los principios en común que buscamos, es que tengan esta experiencia un poco transformadora, es que tengan esta experiencia artística y que cuando tengan esta experiencia artística de algún modo los irá a cambiar, o sea, les irá a cambiar su modo de ver, de vivir ciertas acciones. Desde una obra, desde una forma de ver lo práctico, eso lo va a transformar y de ahí a sus pares, a sus familias, de este modo yo sí creo en una herramienta como revolucionaria desde el arte”.

Este aspecto del arte en tanto herramienta transformadora implica que el equipo NUBE entiende la educación artística, tanto la formal como la informal, como un espacio para adquirir habilidades que pueden ser aplicadas en los más diversos ámbitos de la vida. En este sentido, el equipo apuesta por la idea de que NUBE entrega herramientas muy valiosas que van más allá de lo meramente artístico, y que los y las alumnas podrán aplicar en áreas muy diversas:

“La experiencia artística enseña desde la creación, desde la toma de decisiones, desde cómo formar un resultado, desde poder mirar algo desde afuera, todo eso que involucra una experiencia artística que yo creo que es súper relevante para la vida. El que tengan el espacio y el tiempo y los materiales para que pueden mirar algo y también como decidir de dónde mirarlo, hacia dónde mirarlo, para qué mirarlo, todas esas decisiones de la experiencia artística y eso creo yo que es lo que están buscando, formando y aprendiendo a través de estas actividades, yo creo que son un poco excusas las técnicas para formar cosas como más transversales dentro de la vida”.

4. RELACIÓN ENTRE PARES: NUEVOS COLEGIOS Y MÁS CURSOS TRABAJAN EN CONJUNTO.

Tal como comentábamos anteriormente, a diferencia del año pasado las sesiones del taller NUBE se extendieron este año 2013 a tres colegios de la comuna desde una modalidad de trabajo en conjunto. De este modo, de las cuatro sesiones semanales, tres mezclan a dos cursos de diferentes colegios, generando con esto nuevos desafíos e interacciones entre los estudiantes. Durante los primeros días del Taller NUBE de este semestre fue posible observar una agrupación espontánea de los estudiantes por colegio. En este contexto, durante las primeras semanas del taller se produjo una división entre los estudiantes donde los alumnos de cada colegio se apoderaron espontáneamente de ciertas mesas de trabajo. Diversas actividades diseñadas por el equipo NUBE buscaron romper con esta dinámica y lograron generar una interacción constante entre los alumnos y alumnas de los diferentes colegios. Una de las actividades que más aportó a este fin fue la primera, la de las poleras. Esta actividad consistió en la entrega de poleras de diferentes colores a los integrantes de cada

sesión para que cada color constituyera un grupo de trabajo en el cual los alumnos trabajarían durante todo el taller. Los colores fueron distribuidos al azar con el fin de lograr la mayor heterogeneidad posible al interior de los grupos. En un principio la mayoría de los alumnos y alumnas intentó convencer a los y las tutoras para que les cambiaran el color de sus poleras y así poder constituir un grupo con sus amigos y amigas cercanas, pero el equipo NUBE logró desactivar esta iniciativa y mezclar a los estudiantes de los diferentes colegios. Esta metodología de trabajo fue muy bien evaluada por los estudiantes a medida que fue avanzando el semestre, ya que permitió que ellos ampliaran sus horizontes de amistad y se relacionaran con personas desconocidas, rompiendo con ello prejuicios instalados y rivalidades existentes entre los colegios:

“Me parece así estar con personas de otros colegios y de otros cursos, porque uno conoce a las personas, aprende a socializar más, comparte con otras personas que ya son amigos y no es lo mismo que estar en tu curso, porque en tu curso pucha uno ya hace cualquier cosa incluso, pero aquí uno como que se controla ya jaja”.

“Nosotros teníamos miedo igual de lo que iba a pasar, porque el año pasado claro, era un curso, o sea una clase por nivel, por curso, no habían niños diferentes en un mismo taller, pero se dio afortunadamente que les hizo bien refrescar las caras, sobre todo en este curso que te digo que están todos pololeando, son niños que por lo general viven en los mismos lugares, no vi que fuera negativo, al contrario, súper positivo, niños que se han conocido de un colegio y otro, no he visto casos de discriminación, cosas así no, se adaptaron bien al cambio”.

Así, la interacción entre pares de diferentes colegios, si bien comienza de forma tímida y con algo de desconfianza, con el paso de las sesiones se transformó en una interacción natural y relajada logrando un ambiente de trabajo muy eficiente. De hecho, en el transcurso de las sesiones se logró ver cómo entre los mismos estudiantes compartieron ideas, se criticaron respecto a sus trabajos y se escucharon entre ellos. Esto generó una suerte de “presión social” entre los estudiantes, lo que hizo que los grupos se desafiaran mutuamente para mejorar sus trabajos:

“(…)hay mucha co-evaluación entre pares, entonces eso también a veces impulsa a que ellos hagan otras cosas, por ejemplo con el ejercicio de las lanitas o ahora con el stop motion que hicimos habían unos que hacían unos trabajos así bien fomes, agarraban la indicación y hacían lo que uno les decía, pero falta que uno innove para que el otro diga “ah y también se podía dibujar”, entonces se ponen a dibujar, “también se podían usar cuatro palitos en vez de tres”, y así po, como que se van retroalimentando de la experiencia de los demás, eso también es muy positivo, sí”

Cabe destacar que más allá de estos aspectos positivos que se dieron en la interacción entre pares de los distintos colegios, fue posible percibir en algunos grupos hostilidad entre los estudiantes así como algunas situaciones de agresión, que aunque menores, es necesario visibilizar.

Algunos de los cursos participantes fueron a las sesiones acompañados por profesores de sus colegios. Es interesante notar que a medida que fueron pasando las semanas fue posible observar una transformación en ellos y ellas. En un principio se percibe a dichos profesores en una posición rígida y de observación distante de las actividades de cada sesión. A medida que se avanzó en las sesiones esta actitud fue cambiando y algunos de ellos incluso participaron activamente del taller, sentándose a trabajar en los pisos y mesas de madera junto a los estudiantes, siguiendo las instrucciones de los tutores y tutoras, y compartiendo activamente con los alumnos y alumnas.

5. EL PARQUE PADRE HURTADO COMO CONTEXTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER NUBE

El territorio donde se realiza el taller genera un impacto fuerte entre los alumnos y alumnas. Acostumbrados al aula escolar como único espacio de aprendizaje, llegar al parque Padre Hurtado para participar del Taller NUBE genera un cambio de paradigma en los estudiantes ya que no solo implica un nuevo contexto para el desarrollo de una actividad académica, sino que les otorga la posibilidad de experimentar un entorno al que no están habituados. De este modo, los estudiantes significan al parque de diferentes maneras, entre ellas como un espacio de libertad, de expansión, de contacto con la naturaleza, de refugio y de escape de un cotidiano que muchas veces les es adverso:

“Fue raro llegar a trabajar acá, porque nosotros siempre estamos en una sala. Si, cada vez me gusta más trabajar en este parque”.

“Cuando llegué aquí uh lo encontré bacán igual, acá está bien para trabajar, sobre todo porque hay una laguna”.

“Sí, sí me gusta, sí porque es diferente, no sé yo lo encuentro especial”.

“Es muy bacán, desde el principio quería venir por siempre”.

“Eh, bueno, al principio lo encontré más pa niños chicos, pero después, mientras me fui integrando a las actividades me di cuenta que me iba a servir mucho pa mí (...) más aprendizaje pa mí y cosas que no sólo puedo hacer en un lugar así como un taller sino que en la casa también”.

“Me parece muy bien trabajar aquí por estar afuera alguna vez, por ser de cemento Santiago y el colegio, los departamentos donde yo vivo y todo”.

“En el caso mío es como más relajante, me siento más así libre jaja”.

Los profesores, apoderados y tutores NUBE también perciben beneficios para los estudiantes en la realización del Taller NUBE en el parque, principalmente en lo que respecta a la posibilidad que se les da a los alumnos y alumnas de acceder a un entorno al cual no están acostumbrados. Resalta en este punto el valor que otorgan los apoderados a la naturaleza en tanto espacio de aprendizaje, lo cual aleja a sus hijos, aunque sea por un rato, de contextos de riesgo como puede ser, por ejemplo, la calle:

“Hermoso el espacio que les han entregado acá en el parque, estoy muy agradecida”.

“Está súper lindo, aparte como la casa, la cabaña, es como todo ambientado el tema, todo relajado, es lindo. Que puedan venir al parque, que se recreen un rato, o sea yo creo que a ellos igual les ayuda hartito”.

“El parque Padre Hurtado es un lugar que donde a ellos les permiten salir, ver áreas verdes, el contacto por mínimo que sea con animales, y desde ahí también nosotros trabajamos el tema de la motivación porque sus expectativas igual son bajitas”.

“Yo creo que los muchachos que van están motivados y les sirve como una salida extra, que los vengamos a buscar para ellos también es distinto aunque estén a tres minutos de su casa, pero que puedan ir a otro espacio y saber que es de exclusividad para ellos también les da un plus entre sus compañeros, y algunos lo han reflejado ya en los trabajos que hacen en artística acá en el colegio, van viendo sus vetas”.

“Me parece bien que trabajen así como al aire libre, que tengan contacto con la naturaleza, así los inspira más a ellos igual, como dicen los artistas. Me gusta que trabajen acá”.

6. IMPACTO DEL TALLER NUBE EN ALUMNOS Y ALUMNAS

Una de las áreas en las que se pudo observar que NUBE ha generado un fuerte impacto en los estudiantes en lo que va del año es en su autoestima. La metodología de trabajo del Taller NUBE parte del supuesto de que todas las iniciativas realizadas por los alumnos y alumnas son correctas, es decir, no hay trabajos realizados en el marco del taller que sean buenos o malos, sino que todos ellos corresponden a una forma de expresión particular de cada uno de los estudiantes. Esta manera de concebir el trabajo académico rompe con la lógica escolar tradicional, la cual constantemente evalúa a los alumnos y alumnas de acuerdo a parámetros rígidos impuestos por los profesores. Esto hace que al comienzo del taller los estudiantes estén constantemente preguntando a los y las tutoras si sus trabajos están bien o mal, y se sorprenden frente a la respuesta que en el taller no se opera con aquella lógica sino que a través del reconocimiento individual y la superación de metas particulares de cada alumno y alumna. Además, el saber que al final del semestre sus trabajos serán expuestos a la comunidad hace que se sientan parte de algo mayor:

“Se frustran mucho menos, a ellos les cuesta entender, como vienen del colegio, donde les ponen nota, donde les exigen resultados súper específicos, les cuesta adaptarse al principio a que acá nada sale mal; o sea hay una actividad, pero esa actividad tiene múltiples resultados posibles y les cuesta, por eso nosotros tratamos de alejarnos también de la metodología del colegio, yo también soy profesora de colegio, entonces conozco los programas”.

Todos estos elementos impactan fuertemente en la autoestima de los estudiantes ya que ellos mismos dicen sentirse vistos, reconocidos, escuchados y valorados a través de este enfoque pedagógico. Además, este impacto no solo lo perciben los alumnos y alumnas, sino también los profesores de los colegios y los apoderados:

“Me gusta que podamos hacer las cosas que queramos. Aquí nos dan los materiales y la tía Cote siempre nos explica la clase, pero de ahí como que si yo quiero hacer distinto o no sé, ponerle otro color, nunca nos dicen que no”.

“Me gusta que acá uno hace un trabajo y no le queda perfecto, pero igual encuentran que queda hermoso y les dejan hacer lo que quieran, cualquier diseño y todo, incluso en otros lugar tienes que hacerlo tal como lo dicen”.

“Te dejan hacer cosas que en el colegio no podrías hacer. Es que acá en el taller nube, pucha, uno le dice a las profesoras una idea y ellas no la van a tomar en la misma clase, pero la pueden ir tomando más adelante, incluso en el colegio uno dice una idea y no pueden hacer nada porque ya está todo planeado”.

“Creo que para ellos también es importante sentirse parte de algo y ellos también se sienten como reconocidos, cuando ven que su obra se expone a la comunidad y ven que, cuando ustedes hacen las actividades, yo creo que igual ellos se empoderan un poco con lo que ellos van haciendo, y eso es muy importante en relación a un tema de autoestima, de bajar un poco la ansiedad, de cambiar la rutina, entonces si hay un tema ahí que es importante y que también a ellos los va fortaleciendo”.

“La capacidad de particularizar a cada niño yo lo encontré como un valor súper importante que yo no lo había visto en una organización grande, con programa y todo, eso de tener el ojo y el tino para modificar sobre la marcha actividades por cada niño y también el cómo enseñarle a cada niño”.

“A mi me gusta mucho el taller y también siento que los hace avanzar a ellos, sentir que pueden alcanzar más cosas también porque a veces ellos están tan restringidos, acá tenemos niños con alto índice de vulnerabilidad y si uno de esos niños está ahí, también siento que todos estos procesos salvan”.

Esta manera de concebir a los estudiantes y su proceso creativo impacta incluso en aquellos alumnos y alumnas catalogados como los más desordenados y “conflictivos” por los profesores acompañantes. Esto se debe principalmente al estrecho lazo que se produce entre estudiantes y tutores, el cual se va fortaleciendo a través de los desafíos que cada actividad presenta, porque es ahí donde los tutores y el taller en sí muestran flexibilidad y aprecio por lo novedoso:

“Muchos llegan con un rol súper de malos, entonces eso fue un cambio, el cambiar ese rol como dentro del espacio educativo más allá de que sea un espacio no formal, y ellos empezaron a ser como buenos, como más disciplinados con respecto a lo que están haciendo, al arte, a entenderlo. Fue un cambio súper importante para ellos que son niños, se dice vulnerables, por lo mismo que tienen unas conductas de niños como más violentos, ellos son los “choros”, ese es como el referente respecto a qué ser, entonces entender que el “choro” también podría tener otras cualidades en otros espacios, era también como el que hacia algo como más experimental, creativo”.

A través de esta mirada que NUBE entrega respecto a los procesos creativos de cada estudiante, los alumnos y alumnas van comprendiendo que las herramientas adquiridas les servirán en múltiples ámbitos de sus vidas. Esto resulta muy interesante ya que a través del testimonio de los propios estudiantes se puede visualizar la manera en que los objetivos de NUBE relacionados con la neurociencia y educación se van plasmando en la realidad, es decir, cómo a través del arte los alumnos y alumnas van expandiendo sus capacidades cognitivas

y son capaces de visualizar la aplicación de las herramientas artísticas en otros ámbitos tanto académicos como extra académicos:

“Porque ahí uno se inspira y se pueden aprender cosas nuevas y aplicarlas después en otras cosas”.

“Que es bueno para entretenerse, para desarrollar habilidades”.

“Me gusta este taller porque nos ayuda con la creación y como que yo siento que igual la creación nos puede servir en otras cosas, no sólo acá en el taller”.

“Es bacán porque hacen hartas cosas artísticas eh, hacer mucho arte (...) sin el arte no tendríamos sería como ver el mundo sin dibujos, sin pintura, eso”.

“Yo veo que aquí les inculcan valores que son para toda la vida, los mismo tarros de colores para la basura, siento que les queda lo que aquí les van enseñando, es un proceso donde van adquiriendo más confianza con los chicos, con los monitores siento que hay una escucha más profunda de parte de los alumnos”.

Así, la motivación por lo aprendido en el Taller Nube ha llevado a que los estudiantes apliquen las herramientas adquiridas fuera del espacio del taller, extendiendo las fronteras de NUBE hacia la comunidad y las familias de los estudiantes:

“Eh cuando hicimos eso del ula-ula en chiquitito jaja y lo traté de hacer en mi casa pero no me resultó”.

“A ver, ya los graffiti podríamos decir, ya graffiti, em yo tengo un amigo que también hace graffiti entonces la vecina le presto la pared y yo le ayude hacer los graffiti y yo nunca había hecho eso y aplique cosas que enseñó acá el profesor que vino, el tío ese que vino, apliqué todo eso”.

“Mi tío nos dejó usar una parte del patio para pintarla, así como mural o como graffiti”.

“El graffiti tía, yo igual había ocupado antes los estencil pero ahora mejoré más la técnica sí”.

“Yo le hice un mandala a mi abuela, bueno hice dos pero el primero me quedó raro, yo cacho que malo”.

Resulta también interesante la manera en que el impacto que NUBE genera en los estudiantes se ha ido visibilizando en los colegios, donde profesores y autoridades comienzan a ver lo que los talleres están generando en los alumnos y alumnas:

“Los chicos que quieren participar y de hecho ellos están re contentos porque cuando les tocaba la exposición mostraron sus trabajos a fin de año, ahora me dicen que están haciendo trabajos para presentar, entonces están motivados”.

Cabe destacar la socialización que al interior de los colegios han realizado los y las alumnas que participaron en la versión de NUBE 2012, lo cual ha motivado de manera especial a las instituciones y a los cursos que están participando este año. Estos últimos han podido ver algunos trabajos de sus compañeros expuestos en los colegios y han escuchado sus testimonios, todo lo cual los motivó a participar ellos mismos este año del taller:

“En el colegio hay un cuadro del año pasado de los sextos que es el medio cuadro que pintaron ellos, hay un caballo con ovejas y pasto”.

“Yo ningún año me inscribo en un taller, pero es que los sextos del año pasado nos contaron más o menos como era, me tinco nomás”.

“Sí, algo sabía del taller, pero nunca pensé que sería tan bacán, es que el séptimo vino el año pasado y nos contaron igual”.

“Yo le conté a mi primo que va en otro colegio de aquí cerca, me gustaría que él también pudiera venir al taller”.

7. LAS ACTIVIDADES DEL TALLER NUBE

Las actividades del Taller NUBE están programadas con el fin de lograr objetivos específicos semana a semana con los estudiantes, y así construir una meta clara para el año. Para esto, el equipo NUBE diseñó para este año un programa semestral cuyo hilo conductor, de acuerdo a los lineamientos de NUBE, fue el de “reencantar a los niños con su propia realidad. La estructura de este programa contempla tres unidades que comparten objetivos transversales, mientras que cada actividad desarrolla sus objetivos específicos. Además, cada actividad va acompañada de un artista de referencia que ofrece un marco teórico para estimularlos en la investigación del Arte. Todos ellos son artistas chilenos contemporáneos que los niños pueden encontrar en el contexto expositivo de su ciudad” (Programa Final Taller NUBE 2013).

Las actividades se dividieron en tres unidades. La primera unidad se denominó “El Arte Como Firma”, donde los objetivos transversales de dicha unidad corresponden a:

- Estimular la asistencia y la participación en el taller como actividad extraprogramática.
- Sentar las bases de la relación monitor/alumno como un vínculo de respeto y confianza que pueda ser modelo de relación con adultos de otros contextos.
- Afianzar la relación de pertenencia con el taller, fomentar el cuidado del espacio de trabajo.
- Realizar ejercicios en los que se demuestre el valor de la individualidad de los participantes para propiciar la autovaloración de los niños.

La segunda unidad se denominó “Imaginación Modular”, aquí se planteó lograr:

- Realizar actividades que promuevan la concentración, la paciencia y la perseverancia como aptitudes positivas a través de ejercicios de construcción modular.
- Estimular el pensamiento divergente con el uso no convencional de materiales comunes.
- Generar confianza en las propias capacidades.

La tercera unidad fue denominada “Figura, Forma y Narración” y los objetivos planteados para las actividades fueron:

- Ser capaz de diseñar y ejecutar un proyecto contemplando etapas de desarrollo.
- Realizar actividades de más larga duración en las que se concentre el trabajo sobre el proceso, su goce y valoración.
- Incentivar el sentido de pertenencia grupal como un valor positivo, así como también el sentido de trabajo colectivo.

Cabe destacar que durante las primeras actividades del Taller NUBE los estudiantes manifestaron mucha rigidez y un cierto temor a lo desconocido, a crear:

“Una de las cosas que más resonó a mi parecer, fue que se generó confianza en lo que estaban haciendo. Al principio de los talleres había mucha frustración, la que fue decreciendo al ver los resultados finales de las los mismos trabajos que hicieron”.

Pero esta timidez la fueron superando a medida que avanzaron en el programa logrando una total soltura al finalizar el semestre. Las actividades realizadas durante el primer semestre de este año fueron: poleras, retratos cruzados, graffiti, telescopio, aros, mandala, la nube, libro de acción. La primera actividad que se realizó durante este primer semestre fue la de poleras, inspirada en el trabajo del artista Juan Céspedes. Esta actividad consistió en que a cada alumno y alumna se le entregó en la primera sesión una polera de un color específico, ya fuera de color naranja, verde, celeste o amarillo; además se les entregaron pintura de género, pinceles, lápices y letras de cartón con diferentes formas para que cada estudiante pintara libremente su polera. El único requisito era que utilizaran las letras para que de alguna forma sus nombres quedaran plasmados en las poleras. La actividad fue muy bien evaluada por los estudiantes principalmente por su originalidad, ya que, de acuerdo a los testimonios recogidos, ningún estudiante había experimentado anteriormente el pintar ropa,

y además porque la polera se transformaría en una prenda central dentro del taller toda vez que su misión era la de reemplazar el delantal o la cotona y otorgar una identidad de grupo a quienes tuvieran el mismo color de polera:

“Nunca creí que pintaría una polera, primera vez, pintarse las manos enteras, primera vez que había pintado una polera en mi vida”.

Además, el expresar sus nombres de manera libre en las poleras les significó el poder plasmar sus identidades y compartirlas con sus compañeros y compañeras. La existencia de la polera rompió con una barrera presente el año anterior que fue el que nunca se logró que los estudiantes llevaran cotonas o delantales al taller, pero además esta actividad generó el primer lazo importante de los estudiantes con el Taller NUBE ya que desde aquella primera clase, los y las alumnas al momento de ingresar a “La Lechería” ubican sus mochilas y abrigos en el lugar indicado para ello e inmediatamente se ponen sus poleras, las cuales quedan guardadas en la Lechería durante la semana. Tanto ha sido el impacto de las poleras en los estudiantes que incluso la directora del colegio Simón Bolívar tuvo comentarios positivos respecto a esta actividad:

“Y también me gustaría que si ustedes generan una instancia en que los niños puedan andar con la polera y después devolverla al taller, es que me hablan tanto, tanto de la polera”.

Dado que los estudiantes no saben cuál será la actividad de la semana entrante es posible ver cómo llegan expectantes sesión tras sesión para saber cuál será la actividad a realizar y ver con qué materiales los sorprenderán esta vez. En general, los estudiantes se sienten cómodos con las actividades y ejercicios programados para ellos y se muestran muy contentos y con voluntad de trabajar en cada actividad. Durante el transcurso del semestre fue posible observar el desarrollo progresivo que fueron teniendo las actividades, desde ejercicios que les permitieron a los estudiantes manifestar sus emociones y ansiedades, a ejercicios grupales donde debían practicar modelos en pequeña escala y luego replicar en tamaño mayor, y finalmente actividades que iban exigiendo un nivel de precisión cada vez mayor.

Así, a través de las actividades, fueron aumentando las exigencias hacia los estudiantes y este desafío fue muy bien recepcionado por los alumnos y alumnas:

“Pienso que el arte y las tareas que aquí nos hacen son difíciles, pero muy entretenido eh yo creo que sí nos sirve, para la, la creatividad, hacer cosas diferentes, eso más que nada”.

“Los ejercicios no sé, son a veces muy divertidos y a veces muy difíciles, pero los tíos siempre nos ayudan, yo pensé que todo me iba a salir mal, pero igual tengo lindos trabajos”.

“A mi me cuesta mucho hacer lo que nos dicen, pero aquí igual nomás la tía Cote me ayuda mucho, mucho”.

“Me encanta venir porque siempre hacemos actividades diferentes, y muy diferentes siempre”.

“En general han ido progresando hartito, los veo tan motivados trabajando aquí que hasta me extraño a veces”.

De este modo, en términos generales se puede constatar que las actividades fueron muy bien acogidas por los alumnos y alumnas, a excepción de una en particular en la que los y las tutoras percibieron que los cursos del colegio Santa María, quienes son de séptimo básico, se sintieron infantilizados con la actividad.

7.1. El “Artista de la semana”

Metodológicamente este año el Taller Nube fue diseñado para que, a través de la presentación semanal de un artista chileno particular, los y las alumnas lograran objetivos específicos. ¿Cómo se hizo esto? Cada sesión, a través de una presentación realizada por los y las tutoras, se les presentó a los estudiantes el trabajo y la trayectoria de un artista diferente. En base a dicha presentación posteriormente se desarrollaron las actividades específicas de la semana, las cuales ponían un énfasis particular ya fuese en la técnica o algún elemento particular de la obra del artista de la semana, reforzando en cada sesión aspectos relativos a la creatividad y el poder transformador que se puede lograr desde ahí. Bajo esta dinámica, los estudiantes llegaban a cada sesión a ponerse sus poleras, recoger sus colaciones y sentarse en los bancos de madera a escuchar atentamente la presentación del artista de la semana. Cabe destacar la activa participación de los alumnos y alumnas

en esta instancia, en la cual muchos de ellos preguntaban temas relativos al artista propiamente tal o a su obra. La participación de los estudiantes dependió del artista que se tratase, ya que algunos generaron mayor entusiasmo e identificación entre los alumnos que otros.

En general las presentaciones de los artistas fueron realizadas por los y las tutoras, pero en algunos casos específicos los estudiantes contaron con la presencia del artista en el taller. Patricio Albornoz, muralista y diseñador chileno, fue uno de los artistas que asistió personalmente a una sesión de Nube para presentar su obra. Su presentación giró en torno al *graffiti* y las técnicas específicas para lograr los objetivos deseados en los murales. Así, este artista hizo una clase muy entretenida sobre el *graffiti*, contando cómo él llegó a ser un *graffitero*, contó anécdotas particulares sobre su trayectoria artística y enseñó a los estudiantes a usar las “latas” o spray. Todos los estudiantes escucharon atentamente, bajo la más absoluta concentración, las palabras de Patricio. Él mismo hizo una demostración en grandes cartulinas sobre los efectos de cercanía y distancia que se pueden lograr con el spray, y las diferentes texturas y diseños, técnicas que los estudiantes aplicaron posteriormente en grandes palmetas de madera. Esta presentación impactó profundamente a los y las alumnas, quienes realizaron *graffitis* en grupos durante la sesión bajo la orientación de Patricio. Cabe destacar la identificación que muchos de los estudiantes sienten con esta técnica ya que los vincula con su propia cultura juvenil y representa una forma de expresión que ellos y ellas sienten cercana. Por esto mismo, aproximarse al *graffiti* de una manera profesional y a través de materiales de calidad, contando además con la orientación de un experto, fue una experiencia que los y las alumnas relatan como única.

7.2. Sobre los materiales utilizados en el Taller NUBE

Al igual que el año anterior, este año el Taller NUBE puso mucho énfasis en los materiales disponibles para los estudiantes para la realización de las actividades. El equipo NUBE busca que los alumnos y alumnas puedan explorar a través de los materiales, y que éstos a su vez les permitan innovar y ser creativos. Por esto mismo buscan tener a disposición de los alumnos y alumnas una variedad de materiales, desde aquellos más tradicionales que se pueden encontrar en librerías, hasta materiales de desecho que puedan servir para mostrar a los estudiantes la manera en que todo se puede reutilizar y reciclar: tapas de bebida, papel de diario, lanas, entre otros:

“Sí son bacanes, son como, como de cosas de casa igual, pero todo lo cambiamos a cosas bonitas, como al arte con los materiales de casa”.

“Yo igual creo que hemos usado cosas reutilizables aquí, si me parece bien, de género, las tapas de ahora, la lana que decíamos”.

Dado el contexto de vulnerabilidad del cual provienen muchos de los estudiantes, para ellos y ellas poder acceder a la calidad y cantidad de materiales que NUBE pone a su disposición es considerado como un lujo:

“El hecho que haya hartos materiales a ellos les llamaba la atención, el que el material era como “quiero verde, tengo verde claro, verde oscuro” “quiero azul, tengo azul”, ese tema de los recursos para ellos es como llamador de atención, que ellos llegan y tienen todos los materiales para trabajar, como te digo se motivan por ir”.

“Los materiales yo los veo así buenos, además que hay de todo y nunca nos falta, si igual tenemos que compartirlos entre todos”.

Además, la disponibilidad de materiales que tienen los hace sentirse “artistas de verdad”, ya que los materiales disponibles no son necesariamente a los que están acostumbrados a usar en los colegios (materiales tradicionales como lápices de colores, tempera, cartulinas, etc.), sino que son materiales novedosos que les amplían los horizontes del quehacer artístico:

“Yo creo que les sirve el que trabajen con diferentes texturas, que trabajen con todos los materiales posibles a los que tal vez ellos no tienen acceso, eso les va quedando y les va sirviendo y les va ampliando su tema de, de conocimiento, por ese lado”.

“Bacanes, nunca había trabajado con el material de pintura para tela, eh el spray y el primer coso ese que hicimos... el mandala”.

“Yo nunca había trabajado con tantos materiales diferentes si, lana, pinturas de ropa y eh pinturas normales, lija, madera, spray, eh, eh eso”.

Cabe destacar una diferencia con respecto al año anterior respecto al uso que se le da a los materiales dentro de las actividades semanales. Si el año anterior los materiales fueron pensados para ser utilizados de acuerdo a su función tradicional, este año la idea de la programación del Taller NUBE fue ir más allá y buscar innovar en el uso de los materiales, es decir, que estos no fueran utilizados de manera obvia sino que los estudiantes se acercaran a usos creativos de dichos materiales:

“En relación a los materiales y al programa de este semestre, o sea a las actividades me refiero y a los materiales que ocupamos eh, nosotros en la planificación del programa tratamos de cambiar, por la experiencia que tuvimos el año pasado, eh, de cambiarle un poco como la función a los materiales, por ejemplo si ocupamos lana, no hacemos cosas que se hacen con lana, o sea de alguna manera buscamos la manera menos tradicional de usar materiales tradicionales”.

Esta manera de usar los materiales va en directa relación con los objetivos planteados para este año por el Taller NUBE, es decir, fomentar la innovación y creatividad en los estudiantes y, con ello, enriquecer el aprendizaje explorando nuevas posibilidades de hacer, no solo en el arte sino en la vida en general.

“Ellos también a propósito de lo que hablábamos antes, de la divergencia y de buscar distintos resultados, también el material se conoce de distintas maneras”.

¿Cómo usan los materiales los estudiantes? Los materiales con los que se trabaja en cada sesión son ubicados en una mesa rectangular, larga y central. Ahí se observan baldes metálicos grandes repletos de lápices, pinceles o mezcladores de pintura. Toalla nova, hojas de papel, tijeras y pegamento son artículos observados en casi todas las sesiones. Ante dicha disposición de los materiales, los estudiantes deben acercarse a esta gran mesa central para ir escogiendo qué color o papel usaran. Los estudiantes circulan por la sala buscando los materiales que necesitan, lo que genera una interacción constante entre los alumnos y alumnas y el que tengan que ponerse de acuerdo para intercambiar los materiales. Es decir, a través de los materiales se genera una interacción y un vínculo entre los estudiantes que va mucho más allá de lo meramente artístico, permitiendo que los alumnos y alumnas desarrollen habilidades de comunicación y negociación. Este aprendizaje no es simple para los alumnos y alumnas ya que tienden a acaparar los materiales. Esto hizo que gran parte del trabajo de los y las tutoras durante las primeras sesiones fuera aclarar que parte de los aprendizajes del Taller NUBE son el compartir con sus compañeros enfatizando en que los materiales no se van a agotar y que siempre habrá para todos.

8. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE EL TALLER NUBE Y EL COLEGIO

Todos los integrantes de NUBE (equipo NUBE, alumnos y alumnas participantes, profesores y directivos de colegios, apoderados, etc.) perciben grandes diferencias entre la metodología de trabajo y los objetivos académicos de NUBE y los colegios. Cabe destacar que el Taller NUBE ha buscado esta diferenciación toda vez que se plantea como una iniciativa educativa diferente a la institución escolar, que busca potenciar en los alumnos y alumnas elementos diferentes de aquellos que se privilegian en las escuelas. Además, buscan diferenciarse para captar la atención y entusiasmo de los estudiantes y que éstos no perciban al taller NUBE como una continuación del colegio, sino como un espacio completamente diferente. Este aspecto del Taller NUBE ha sido ampliado este año ya que una de las lecciones aprendidas durante el 2012 fue la importancia de generar una distancia entre NUBE y el colegio como estrategia para incentivar la participación de los estudiantes:

“Hemos descubierto como equipo que tenemos que ser lo más diferente a la sala de clases, o sea fue un acierto tener estas mesas modulares por ejemplo, donde los niños no sienten que están en otras horas de clase, entonces eso ayuda también a que los niños tengan otra disposición”.

Cabe destacar que esta diferenciación que se establece entre el Taller NUBE y los colegios no deja de lado aspectos como la disciplina y la colaboración, entre otros, sino que estos son valores que se trabajan desde enfoques diferentes que en la escuela:

“Claro, claro, la disciplina (...) ellos saben que tienen que ir a buscar su banquito, trabajar, después ordenar, o sea ellos solitos, con el tiempo fueron entendiendo el proceso de cada clase, a uno lo ayudan por ejemplo cuando uno está llevando cosas “tía ¿la ayudo?” “tía ¿quiere mi colación?”.

Las opiniones de los y las alumnas respecto a las diferencias que perciben entre el Taller NUBE y el colegio giran principalmente en torno a conceptos como libertad, entretención, diversidad, creatividad, novedad, etc. Estos serían elementos que a juicio de los alumnos y alumnas el Taller NUBE les aporta, a diferencia del colegio, espacio que conciben como aburrido y monótono para aprender:

“Acá somos un poco más libres en hacer algunas cosas porque allá como que tenemos que hacer eso y eso es nomás, y tenemos que escribir y ver el objetivo y tenemos que llevar todo, tenemos que llevar materiales, en cambio acá nos tienen los materiales, no tenemos que imprimir nada eh eso, y es bien bueno, porque me gusta es entretenido, hacemos cosas bacanes”.

“Allá en el colegio tenemos arte también y es terrible fome. Acá es más bacán”.

“No tiene comparación tía, allá no hacemos arte, puro hacemos lo que la tía nos dice, súper fome”.

“Que acá hacemos arte de verdad yo creo, en el colegio igual hacemos cosas, pero diferentes, más fomes y siempre lo mismo, acá es más divertido”.

“Yo creo que en el taller siempre estamos creando cosas nuevas, además que las tías siempre escuchan que a veces un compañero tiene una idea, yo creo que es nada que ver al colegio, la tía allá es más fome y además no nos pesca nada”.

“Que acá es más entretenido porque en las otras clases siempre tienen que dibujar, en cambio acá uno aprende”.

“Las clases de arte del colegio son más formales pienso yo, nos ponen nota y yo no aprendo nada nuevo”.

9. IMPACTO DEL TALLER NUBE EN LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD

Las familias, apoderados y la comunidad donde están insertos los y las alumnas que participan del Taller NUBE también se han visto impactados por lo que sucede con los y las jóvenes en el marco del taller. En este sentido, se aprecian una serie de percepciones por parte de estos actores en diversas áreas. Una de ellas tiene que ver con la manera en que observan que el Taller NUBE ha influido positivamente en la autoestima de los estudiantes, en el sentido que, de acuerdo a los testimonios de padres y apoderados, el Taller NUBE ha empoderado a los jóvenes y les ha desarrollado la autoconfianza, todos estos elementos que en general están muy poco presentes en este grupo de jóvenes. De este modo, se sostiene que a través del Taller NUBE los jóvenes han ido descubriendo sus propias capacidades, aprendizaje que están aplicando no solo en el arte sino también en otras materias académicas:

“Yo lo veo con mi hija porque ella como también tiene un tema digamos, muy depresiva y todo, entonces esto a ella le ayuda, yo trato de meterla en los talleres más que pueda, porque, al parecer le gusta más este, porque de todos, el único que faltó fue un día”.

“Yo siento que se desarrolla la autoestima, de adquirir confianza, porque la confianza se desarrolla con las actividades que uno va haciendo, con sus propias manos, porque hay niños que a lo mejor tenían un talento y no sabían que tenían el talento”.

“Sí, lo que pasa es que realmente yo encuentro que esto les sirve para ellos decir pucha, me va mal en matemáticas, por decirte un ejemplo, o lenguaje, soy capaz, porque si puedo hacer esto, lo puedo hacer, claro, un ejemplo, o sea si soy capaz de hacer esto, puedo ser capaz de matemáticas”.

“Sí, sirve, yo creo que sirve para que ellos vean las capacidades que tienen, descubran capacidades que tienen, porque por ejemplo hay muchos niños que adquieren confianza y seguridad también con los talleres, entonces mejora la autoestima”.

Junto con lo anterior, los padres y apoderados dicen valorar el Taller NUBE en tanto lo conciben como un espacio de aprendizaje de herramientas novedosas, donde se potencia la creatividad y se ocupa el tiempo de manera positiva, alejando a los jóvenes, aunque sea por unas horas a la semana, de la televisión y el computador:

“Esto desarrolla instancias distintas al computador, a la televisión, entonces igual es bonito, yo las he visto a las dos muy motivadas”.

“Sí, a ella le encanta hacer de todo en la casa... que es más, le gusta eh, como dibujar ideas, llega, ya de hecho hizo uno, ya en la casa me hizo uno ella, lo colgué yo, muy bonito”.

La motivación que ven en sus hijos e hijas a raíz de su participación en el Taller NUBE hace que los padres y apoderados también valoren positivamente la experiencia ya que, a través de sus testimonios, dan cuenta de lo difícil que es motivar hoy en día a la juventud con cualquier actividad que no sea el “carrete”. Esto hace que el Taller NUBE se perciba como un contexto en el cual los jóvenes están haciendo un buen uso de su tiempo libre, a diferencia de lo que sucede en la vida cotidiana de estos estudiantes donde la calle está muy presente en tanto territorio para pasar el tiempo libre, espacio que es visto por los padres y apoderados como contextos de alto riesgo:

“Ella llegaba muy contenta y llegaba y me contaba lo que ella había hecho, cómo las trataban las tías, que eran muy amorosas, muy simpáticas y era muy entretenido”.

“Y ojalá que salieran más talleres para los niños, así ellos se entretienen y van aprendiendo más, porque así no están tanto también con el tema de tanta tensión y mucho digamos, en la calle, si(...) no, yo como mamá y apoderada estoy feliz”.

9.1. Transformaciones que los padres y apoderados perciben en los estudiantes desde su participación en el Taller NUBE

Resulta interesante notar que los padres y apoderados perciben una serie de transformaciones en sus hijos e hijas desde que éstos participan en el Taller NUBE. Estas transformaciones van en las más diversas direcciones ya que tienen que ver con las historias personales y los caracteres particulares de cada joven. Pero más allá de dicha diversidad, todos concuerdan en que el taller NUBE ha generado cambios positivos en sus hijos e hijas y que dichos cambios y transformaciones van mucho más allá de la adquisición de herramientas artísticas, sino que tiene que ver con transformaciones profundas en tanto personas:

“Ella es muy depresiva, entonces yo estoy contenta porque noté un cambio en ella”.

“Ella es la que más está un poco alejada a mí, pero ahora yo la noto mucho más cercana, me dice “mamá ¿tienes esto?, hagamos esto”, o sea esto para mí me enriquece muchísimo”.

“Por ejemplo en mi hija, yo tengo tres y es complicado con la más grande, que ya está cercana a la adolescencia, entonces ahora cuando llega, llega más tranquila, llega bien, llega a contar lo que hace, con los compañeros, lo que hacen acá en el trabajo y todo”.

“Mira yo sé que mi Maite está más grande, ella ha cambiado hartito, pero creo que el taller le ha ayudado mucho, está el cambio en la mente entonces como que, como que sí hace las cosas como más tranquila, bueno claro que de repente se enoja y rompe todo y empieza todo de nuevo, porque ella tiene mucho problema con controlar su frustración, pero la he visto más tranquila, lo intenta una, dos y tres veces y si a la tercera no le sale se enoja con ella misma, pero antes pasaba a la primera línea”.

Junto con lo anterior, los padres y apoderados también perciben cambios en sus hijos e hijas en relación al colegio desde que participan en el Taller NUBE:

“Sí, de hecho yo el año pasado la iba a cambiar por problemas de bullying a ella que le hacían por la cuestión de la gordura y todo, y ella me pidió que no, que ella lo iba a superar y que no iba a pescar y todo, y como le digo, este año ha sido muy diferente. Ella está muy motivada con este taller, encantada, encantada y ella de hecho me dice “Mamá a las once tenemos que estar allá”, pucha feliz pos”.

“Si, también no sé si es directa relación con el taller, pero no sé qué más puede ser, mira fui a hablar con la orientadora y ahí me dijo que estaba súper bien, de hecho en las notas yo me sorprendí, o sea no sé po, el año pasado tenía un 5.8 de promedio y ahora tenía un 6.2, puros promedios azules, siendo que matemáticas siempre lo tuvo rojo, pasaba con rojo, pero ahora todos azules, promedios 5.9, asique no, súper bien, súper contenta”.

10. LA EXPOSICIÓN FINAL

Tal como se hizo en la versión 2012, este año se realizó una exposición en el parque Padre Hurtado, abierta a la comunidad, con el objetivo de mostrar los trabajos realizados por los estudiantes durante el semestre. A diferencia del año pasado en que se realizaron dos exposiciones por semestre, este año se realizó solo una, el día sábado 22 de junio durante la mañana. Otro elemento que marcó una diferencia este 2013 es que los alumnos y alumnas participaron activamente en el montaje de la exposición. Cabe destacar que el montaje de la exposición involucró todo el semestre ya que en cada actividad semanal se les recordó a los estudiantes que las obras serían expuestas al finalizar el semestre. Además, durante la última semana del semestre los alumnos y alumnas, tutores y profesores acompañantes trabajaron en las terminaciones y montaje de los trabajos realizados. En conjunto ordenaron, limpiaron y fraguaron las obras y, a diferencia del año anterior, es posible observar que todos, en equipo, participaron en el cierre y en el proceso de producción de la exposición:

“Toda la semana anterior a la exposición trabajamos con los niños de todas las secciones, hicimos que este año ellos se hicieran cargo del proceso de montaje de la exposición, producción y montaje de la exposición, el año pasado no, el año pasado nosotros montamos por un día y ellos llegaron y fue como “oh que lindo”, estaba todo montado, este año fue también así como la sorpresa del montaje, pero ellos estuvieron toda la semana trabajando en el mural de tapitas, ellos de alguna manera se sentían responsables de lo que iba a pasar el día de la exposición”.

“La exposición tiene esa carga, que se sienten orgullosos de lo que han hecho, muy validados y que son artistas, como que hay una carga social respecto a eso. El espacio mismo, yo creo que los papás no conocían el espacio en el que trabajábamos lo que también lo hace un poco profesional y les cambia la mirada respecto a sus hijos, y cambia ahí la relación”.

“Es que les llegan a brillar los ojitos cuando hablan de la exposición. Se sienten tan orgullosos de su espacio, porque sienten que este es su espacio, entonces como el hecho de invitar a sus familias a compartir esto de lo que hoy son parte”.

A la exposición se invitó a padres y apoderados, profesores y directivas de los colegios, autoridades municipales, amigos y la comunidad en general. Cabe destacar el orgullo con que los estudiantes mostraron sus trabajos a familiares y amigos, y el interés y emoción de las familias al ver las obras de sus hijos e hijas. No todos los estudiantes fueron acompañados por sus familias, y esto se debe en parte, de acuerdo al testimonio de los propios apoderados, del bajo nivel de compromiso de muchos de los padres para con sus hijos, lo cual se refleja en la baja participación que tienen en los colegios en general. Por esto mismo, los padres y apoderados que sí participaron de la exposición son aquellos que se involucran en la vida de sus hijos e hijas y, por esto mismo, estuvieron muy involucrados en esta instancia y mostraron gran interés y sorpresa al ver los trabajos realizados por los estudiantes. Si bien la mayoría sabía de la participación de sus hijos en el Taller NUBE, dicen que no imaginaban la magnitud del taller ni el profesionalismo con el que se realizan las actividades:

“Sabía que íbamos a ver las cosas que ellos habían hecho en el taller, no me imagine que eran tantos, que habían hecho muchas y son todas lindas po, o sea, se emociona como mamá que hagan todas estas cosas, por lo menos los dibujos que hace mi hija, igual todos los otros niños, están súper lindos, asique no, súper bueno, está bien, me gusta”.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La experiencia adquirida durante el año 2012 permitió a NUBE perfeccionar los talleres incorporando una serie de elementos que, de acuerdo a los diferentes actores involucrados, requerían ser corregidos. Entre estos elementos destacan el manejo del tiempo. Este semestre se pudo observar un control preciso del tiempo de duración de las actividades con el fin de que los alumnos y alumnas pudieran concentrarse en sus ejercicios, ordenar y luego partir ante el llamado del profesor o inspector acompañante. Un segundo elemento tiene que ver con la polera y su uso como delantal o cotona, lo cual se percibe tanto desde los colegios como de las casas de los estudiantes como un gran acierto práctico. La flexibilidad del taller para funcionar con un grupo diverso ha sido otro de los avances. Aun así, cursos con diferentes edades produjo que en ciertas situaciones algunos estudiantes más inquietos o más grandes se aburrieran más rápido, pero el equipo NUBE pudo manejar y contener dichas situaciones. Por otra parte, durante este año se ha podido observar una cohesión mayor en el equipo NUBE, generando una identidad en torno al proyecto, lo cual impacta también en los estudiantes, otorgándoles un sentido de pertenencia y de identidad compartida.

Cabe destacar la manera en que NUBE se ha planteado el desafío de incorporar dentro de su quehacer ciertas perspectivas cercanas a la teoría de la neurociencia aplicada a la educación, principalmente en lo que respecta a la utilización del arte para lograr desarrollos en todos los ámbitos en los jóvenes participantes del taller. Así se ha intentando, a través de la educación artística, ampliar los horizontes de acción de los alumnos y alumnas, y generar un desarrollo cognitivo que incorpore elementos propios de ambos hemisferios cerebrales. Este desafío NUBE lo ha llevado a la práctica a través de sus actividades y los materiales utilizados, todos los cuales buscan potenciar la creatividad e innovación en los estudiantes, permitiéndoles el desarrollo de herramientas que trascienden lo propiamente artístico y, se espera, les sirvan para los más diversos ámbitos de sus vidas.

RECOMENDACIONES

A la luz de los resultados observados en el marco de la implementación del primer semestre del Taller NUBE 2013, y en base a las lecciones aprendidas durante el año 2012, a continuación se proponen una serie de recomendaciones con el fin de fortalecer la continuidad del proyecto:

Fortalecer la transversalidad en los colegios

Para muchas instituciones la educación artística conlleva una serie de beneficios que son clave para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Así también lo perciben las autoridades de los colegios involucrados en el Taller NUBE, quienes en su mayoría adhieren a esta idea. Aun así se requiere de estrategias que potencien esta visión otorgando herramientas precisas a los establecimientos educacionales que les permitan incorporar de manera efectiva la transversalidad en los colegios, y que incorporen los aportes de NUBE en esta visión.

Vínculo con la comunidad

Dada la buena recepción que ha tenido el Taller NUBE entre padres y apoderados, y el valor que se le otorga en tanto espacio que potencia la autoestima, creatividad e innovación en los estudiantes, se sugiere generar un espacio NUBE al interior de la comunidad. Una forma de hacer esto podría ser plasmando la identidad de NUBE en la comunidad a través del trabajo de los alumnos y alumnas, por ejemplo, se podría realizar un mural en la comunidad, tomando como base lo aprendido con el muralista Patricio Albornoz.

Vínculo con los colegios

A la luz de los resultados obtenidos a través de la metodología cualitativa aplicada, se recomienda generar estrategias de comunicación e interacción efectivas entre NUBE y los colegios, donde éstos últimos sean actores clave en la socialización del proyecto pero, a la vez, estableciendo las diferencias necesarias entre ambos espacios. En este marco, se sugiere establecer roles claros para los profesores que acompañan a los estudiantes a NUBE, y otorgando un espacio particular a NUBE al interior de los colegios, respetando la identidad del taller y la mirada innovadora que éste propone.

Participación

Uno de los grandes aportes que ha realizado NUBE ha sido potenciar la participación en los y las jóvenes del taller. Esto se entiende como un gran paso hacia la consolidación de una ciudadanía juvenil activa, en un contexto nacional caracterizado por la escasa participación en general, y la juvenil en particular. De esta manera, se sugiere potenciar este aspecto de NUBE ya que potencia a los jóvenes en tanto ciudadanos de derechos y en tanto partícipes activos de la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

- Braidot. S/F. *Neurociencia aplicada a la educación. Estimulando ambos hemisferios cerebrales.*
- Fischer, K.W., Bernstein, J.H., & Immordino-Yang, M.H. (Eds.). 2007. *Mind, brain and education in reading disorders.* Cambridge: Cambridge University Press
- Ranciere, Jacques. 2002. *El Maestro Ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual.* Barcelona: Editorial Laertes.
- Sousa, David et al. 2010. *Mind, Brain and Education. Neuroscience implications for the classroom.* Bloomington: Solution Tree Press

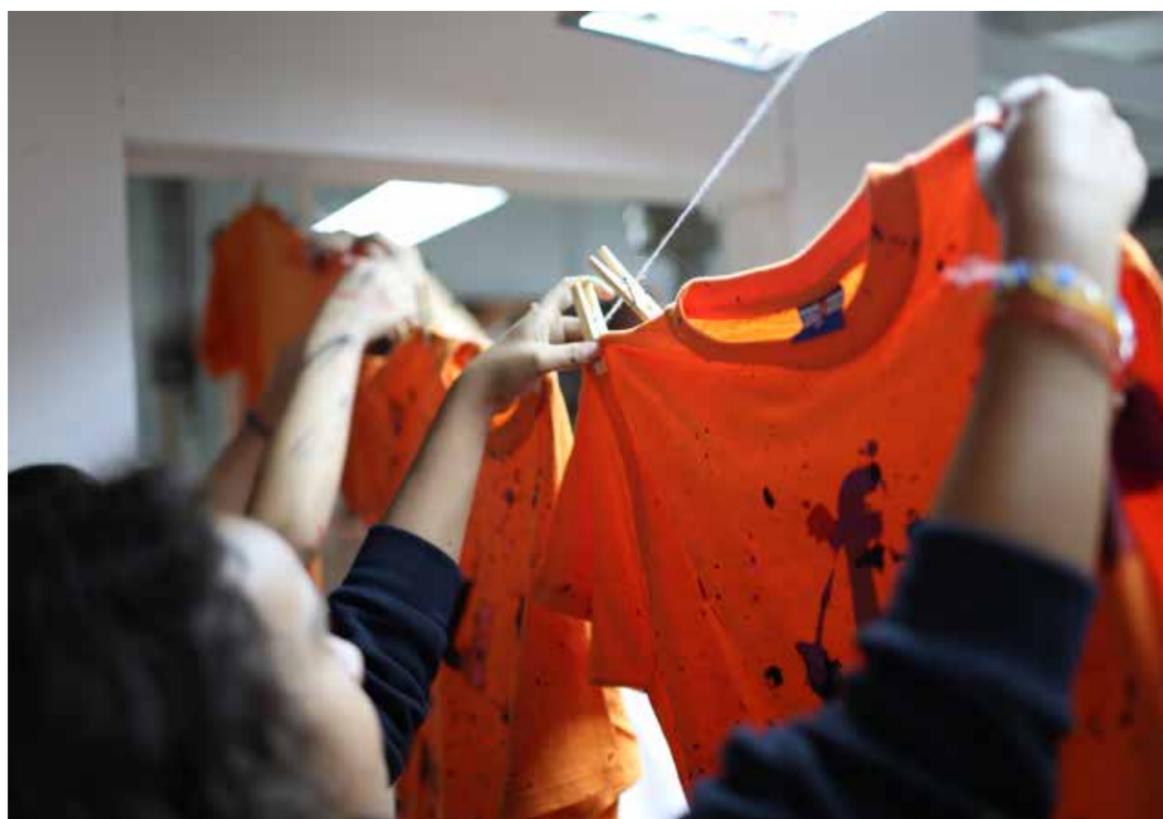
Registro fotográfico Taller Nube

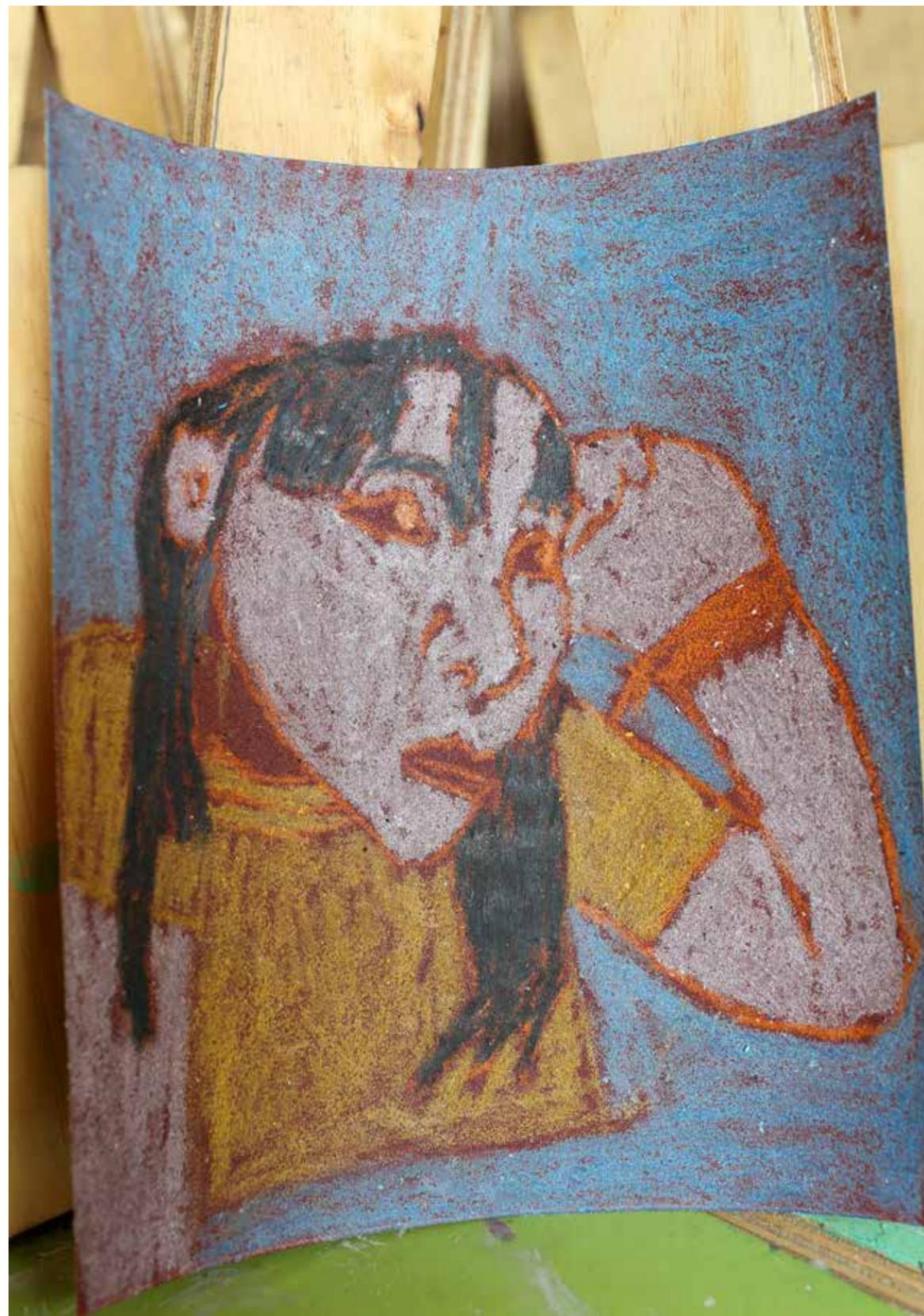

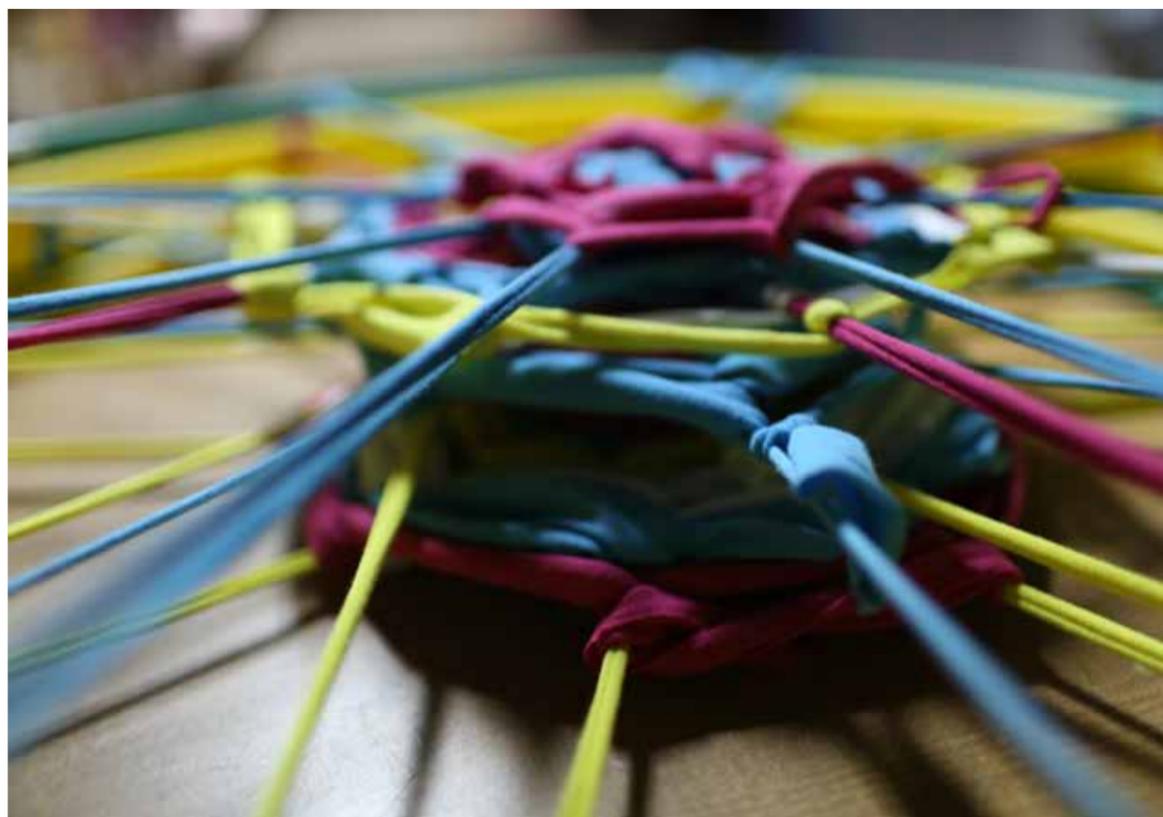
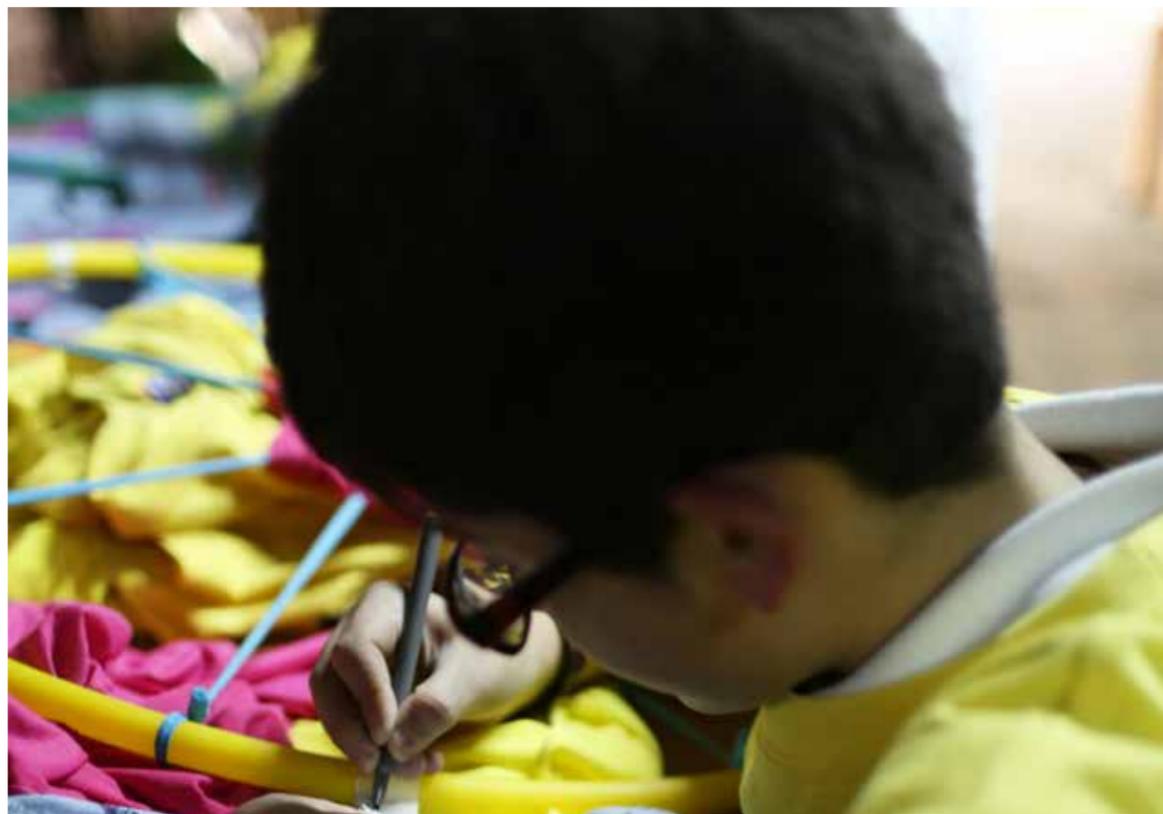

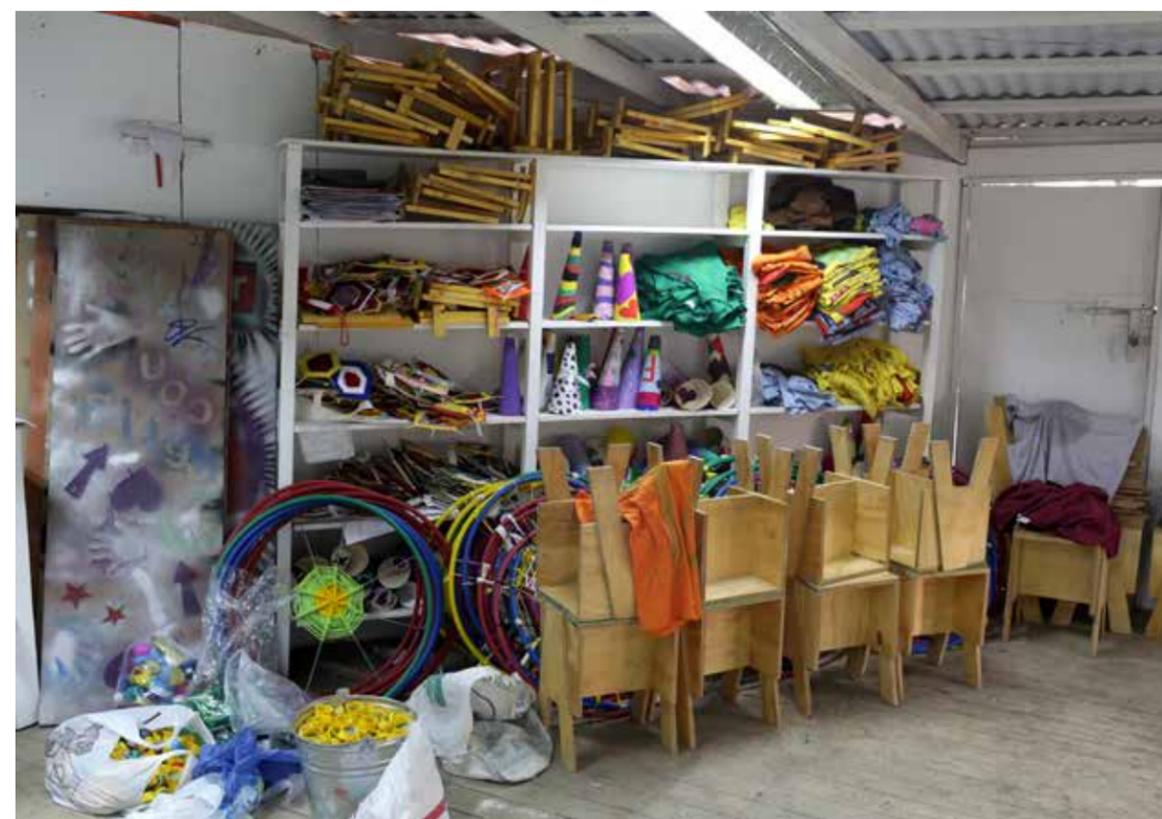

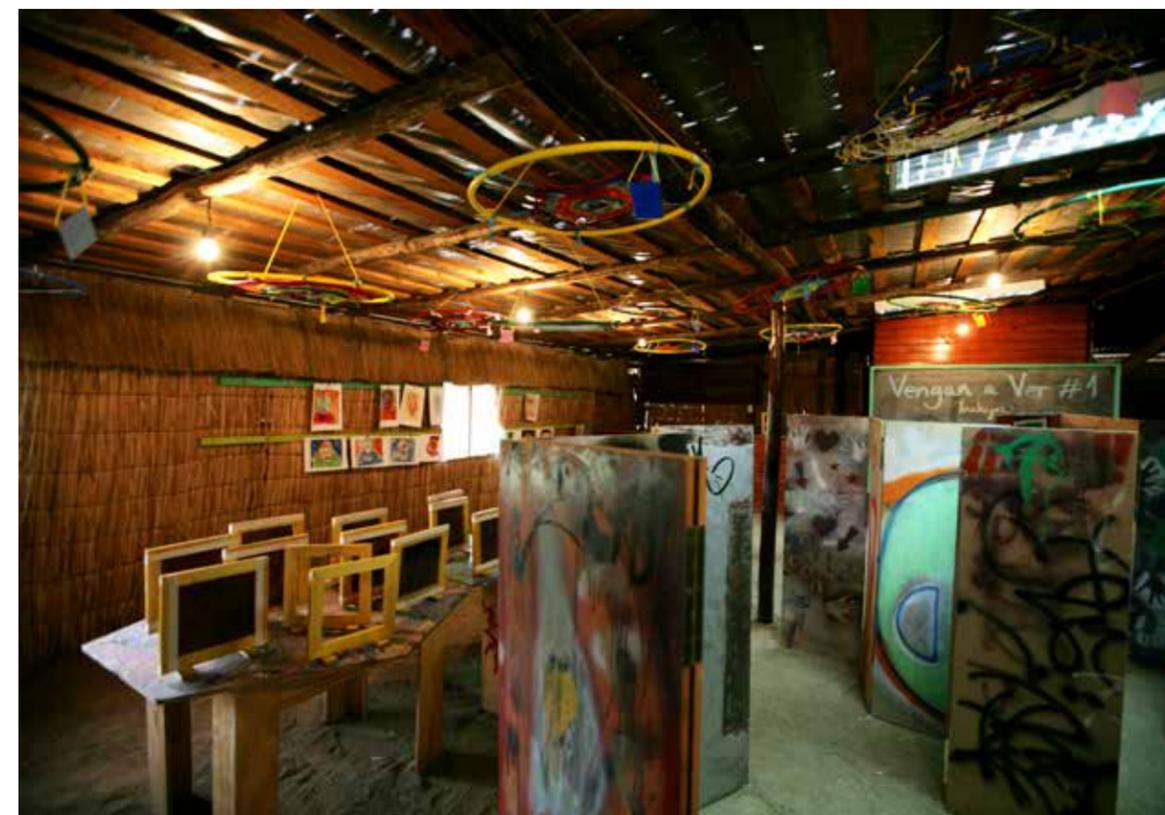

EXPOSICIÓN #3 VENGAN A VER!

Entrevistas

Para el apartado de entrevistas de la presente memoria se conversó, por una parte, con los nuevos artistas-monitores del taller Nube, buscando obtener datos sobre su experiencia y la visión del taller desde su trabajo directo con los niños. Por otra parte, dado que la orientación investigativa de este semestre buscaba comprender mejor los procesos de aprendizaje, conversamos con docentes cuyo trabajo en áreas relacionadas pudieran contribuir a la reflexión de lo realizado en torno al tema de arte y educación, particularmente en Nube.

Es así como entrevistamos al doctor en Neurociencia y profesor Universidad de Chile, Jaime Lavados, autor del libro *El Cerebro y la Educación*, y a Neils Rivas, director del Centro de Innovación para el Aprendizaje de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Entrevista a Jaime Lavados, doctor en Neurociencia y profesor Universidad de Chile, autor del libro *El Cerebro y la Educación* (Taurus, 2012)

PAULA DE SOLMINIHAC, DIRECTORA DEL TALLER NUBE.

¿Cómo se entiende el aprendizaje?

El aprendizaje tiene varios niveles de comprensión. La primera cosa, es que los seres humanos, como todos los animales, están destinados a aprender de algo, pero **los seres humanos están destinados a aprender mucho, simplemente porque su material genético así lo permite**. La genética de los peces hace que tengan escamas, aletas y todo lo necesario para poder vivir en el agua, y así es para cualquier ser vivo, el material genético los prepara para lo que les toca, pero en el caso del hombre, nos prepara para vivir en un medio que tiene cierta composición natural, que tiene una cantidad de condiciones físicas, pero el propio hombre ha construido tantas cosas, como el arte, que no son del mundo natural, que está obligado a aprender y aprender siempre.

Otro aspecto destacado es que **los dispositivos biológicos para aprender son múltiples, lo que significa que las redes neuronales que se usan se fortalecen y las que no, se pierden o se acaban, sobre todo en las edades más tempranas**. De hecho, alrededor de los seis o siete meses el niño tiene casi dos tercios más de las neuronas y de las redes que necesita en su vida y que tienen los adultos, pero muchas de ellas no se usan y se pierden. La naturaleza ha supuesto que la persona se va a concentrar, se va a especializar en algunas cosas y no en otras, entonces se pierden las redes que no se usan y se mantienen y fortalecen las que sí. Entonces, desde el punto de vista neurobiológico, el aprendizaje es una cosa simple en el sentido de que ingresa una información a través de los sentidos y esa información es calificada como valiosa existencialmente o significativa en términos racionales, más bien cognitivos, en el sentido de que aquello que es valioso tiene mucha fuerza como para pasar a la memoria de largo plazo.

Lo que se aprende queda en la memoria de largo plazo, pero para que pase a la memoria de largo plazo es necesario que la información tenga valor y además que tenga significado, es decir, que engrane con el conjunto de nociones que ya tiene el cerebro

previamente. No es lo mismo la significación y el valor, son dos cosas distintas, una es más cognitiva y la otra es más emocional. Para que el aprendizaje en los niños funcione, hay que lograr primero que el niño le de valor a esa tarea.

Hay un experimento muy interesante que hicieron los argentinos, en el que, dos meses antes del mundial de fútbol de Sudáfrica, enseñaron a un grupo de niños las capitales de los reinos de los Países Bajos, que son cinco nomás y de nombre fáciles. Al terminar el mundial les preguntaron los nombres de los países y los niños no se acordaron de nada, y luego les preguntaron los nombres de los países con que había jugado la selección argentina en Sudáfrica, que eran bastante más enredados que los nombres de los Países Bajos, y sabían todas las respuestas, ¿por qué? Porque eso tenía valor, porque un niño de esa edad lo que hace es intercambiar información con sus compañeros porque sociabiliza con ello, porque esa información sí le importa.

¿Y cómo se estimula la puesta en valor?

Ese es el punto, porque el arte difícilmente va entrar a menos que la persona conozca el desarrollo del arte, la historia de las distintas escuelas artísticas, etc., de manera de que cuando vea una nueva expresión la incorpore a este armario que ya tiene, dándole lo que yo le llamo "significación". Cuando se incorporan informaciones en el cerebro éstas son procesadas de muchísimas maneras, pero la principal es que el cerebro califica y categoriza. En el caso de los niños, el niño rápidamente genera categorías. ¿Y por qué es interesante el tener categorías dentro del proceso de aprendizaje? Porque las categorías son espacios que se rellenan de datos, porque cuando tu dices "es un perro" estás incorporando una cantidad de atributos que tienen que ver con la significación. La extrañeza se produce cuando alguien dice "vi un perro absolutamente rojo", por ejemplo en la obra de un pintor, y le parece raro ver una categoría distinta, hay perros rojos porque los hicieron los pintores, no

la naturaleza, entonces eso genera la duda en el armado previo que cada uno tiene sobre el punto.

Me hizo acordar de una obra bien emblemática del arte conceptual que hace ese ejercicio, de Joseph Kosuth. En la obra se pone una silla objeto junto con una fotografía de la silla y la definición del diccionario de una silla. Se llama "One and Three Chairs". En ese caso está la categoría silla, pero ahí mismo está la foto silla, que es otra categoría, la foto... Y es que el arte está siempre revisando sus categorías, es lo que entiendo por espíritu crítico.

Claro, respecto al propio arte, dentro de su propio dominio, no es crítico en general. Por ejemplo, lo que hacen los musicólogos, ellos hacen una crítica al arte de la música, pero desde el punto de vista de la racionalidad, entonces tienen que averiguar la biografía del autor, por qué en tal momento de su vida hizo tal obra y no otra.

Pero eso está cerrado a esa categoría, ahora las categorías suelen ser muchas, porque el arte es una palabra inventada por los seres humanos, no existe en el registro cerebral nada unitario que podamos llamar arte, porque, por ejemplo, el teatro el cerebro lo maneja de una forma, las artes visuales de otra, las artes musicales de una tercera, la ópera si seguimos a Wagner probablemente tiene varias entradas, ¿cierto?, la música, el libreto, la leyenda que está debajo, en fin, pero todos son lugares distintos y existe ahí una duda, ¿existe lo estético, como categoría cerebral? He revisado muchísimo material y unos piensan que sí y otros que no, yo mismo no tengo una idea muy clara, porque por ejemplo ¿qué tiene de estético la obra de Jackson Pollock?... no sé, ahora hay quienes responden muy simple, si esa obra me alude como persona y me genera una reacción afectivo-emocional, entonces me transmite algo, pero pudiera no ser propiamente estético lo que me transmite, lo estético tiene que ver con la belleza, porque tiene una significación.

La sensibilidad estética, al menos como nosotras la entendemos, es algo que es posible ir educando...

Sí claro, sin duda.

Porque justamente pensaba en lo que decía usted de cómo ponemos en valor en los niños cosas que antes no lo tenían.

Claro, para educarlos necesitan ponerle valor.

Claro, nosotras por ejemplo el ejercicio que hacemos es ponerlos en contacto con objetos o con cosas de su entorno cotidiano, y que ellos puedan transformar y convertir en un objeto de valor. Por

ejemplo ahora estamos trabajando con las tapitas de las bebidas, que pasan en el basurero la mayoría de las veces o con suerte pasan al reciclaje, donde suben un poco su grado de valor, porque ya no es basura sino que puede ser reutilizado; entonces estamos haciendo murales, cada niño hace una palmeta, tiene que componer a través de un patrón y luego todo eso se va sumando y se da como un gran mural. Como eso tenemos varios ejercicios donde lo que buscamos es transformar su entorno cotidiano para que ellos puedan luego mirarlo con otros ojos y de esa manera poder educarlos...

Claro, cuando tú dices entorno cotidiano, en mi lenguaje tú estás aludiendo a las categorías que ellos ya tienen y ese es el entorno cotidiano, que ya les formó ciertas categorías, es el entorno cotidiano chileno y del medio social donde viven, que no es igual al de los alemanes o de cualquier otro lugar, ¿es eso? Por supuesto, la percepción artística hay que aprenderla, un tipo que no ha visto nunca una obra de arte, que no ha ido nunca a un museo o a una sala de concierto, eso es un misterio para él, pero eso es algo que se aprende.

¿Y qué factores podrían incidir en un buen aprendizaje?

El cerebro tiene una cantidad de potenciales que pueden usarse o no, y que desaparecen si no se usan, es lo que se llama *períodos críticos*. Por ejemplo el lenguaje es un instinto para el hombre, un instinto en la medida en que no necesita ser enseñado, solo necesita que un niño esté en un medio donde se hable y el niño, aunque no le enseñen nada, aprende del medio y activa aquellas cosas del lenguaje que no vienen del medio, que es la gramática, que están en el cerebro, que son pre-cableadas. Por eso que los niños siempre hablan en verbos regulares, nunca irregulares. Los niños dicen "ando", nunca dicen "anduvo", los niños derivan a regular, porque eso está pre-cableado en su cerebro. Se han hecho muchas pruebas y los niños no escuchan la cantidad de variaciones que son capaces de poner gramaticalmente y del punto de vista de la estructura de la frase, porque los niños entienden perfectamente la diferencia entre "el perro mordió al hombre" y "el hombre mordió al perro", desde el punto de vista semántico tienen exactamente la misma estructura, usa las mismas palabras, pero cambiando el orden significan algo totalmente distinto. Bueno, si no se usa eso, por los que les decía antes, esa capacidad se pierde. Y entonces, ¿cómo se activan esas cualidades? **Poniendo la experiencia con valor y con significación. La mejor manera de aprender es mezclando significación y**

valor; ahora, en el caso del arte, el valor puede estar en la línea que tú me dices.

Una frase de su libro que habla sobre las facultades que hacen posible saber del mundo y operar sobre él, dice: "entre estas cabe destacar las percepciones de la realidad; las memorias genéricas y declarativas, que posibilitan, junto con otras facultades, hacer predicciones y actuar; las emociones, que asignan valor a las cosas, personas y situaciones, y el conjunto de capacidades cognitivas, que permiten evaluaciones (juicios), y sobre todo el lenguaje, que comunica con otros y consigo mismo." ¿Considera usted que la educación a través del arte podría abordar estos aspectos de un modo más completo que otras disciplinas?

Yo creo que debería abordar todos esos elementos, porque todos esos elementos, como se expone en el libro de un modo u otro, hacen el aprendizaje. La conciencia es absolutamente vital, porque la conciencia ordena las cosas, es la capacidad ejecutiva, pero lo central es la atención, es decir, a qué se pone atención y la atención hay que ponerla sobre algo que se decide internamente, porque significa un obstáculo que hay que sobrepasar para resolver.

El cerebro funciona haciendo hipótesis y por eso yo dedico un capítulo largo sobre la cuestión de la predicción. Uno siempre está haciendo predicciones sobre el mundo, pero ¿qué significa eso?, ¿qué predicciones hacen los niños sobre el mundo? Ustedes necesitan que los niños tengan interés para que pongan atención, en cosas distintas porque su atención estará en distintas cosas, según sus propios propósitos; **el problema es cuáles son los propósitos en los niños que ustedes tienen que rescatar para que atiendan a lo que ustedes hacen con ellos, atiendan de verdad, el tema es cómo ustedes hacen para que se focalice la atención**. Yo tengo más preguntas que respuestas respecto a eso, sobretodo en la enseñanza del arte.

Ahí es donde yo pienso, desde mi experiencia como artista, que la capacidad transformadora puede ser de alguna manera un motor que puede estimular esa atención, como el ejemplo que usted da de Miguel Ángel, lo que siempre dicen, que miraba la piedra y veía en la piedra la figura...

Pero la capacidad transformadora es un asunto abstracto, el valor que le dan los muchachos a la capacidad transformadora depende de la capacidad de transformar ese algo en algo que les signifique.

A eso tienen que darle contenido, **a la capacidad transformadora tienes que darle contenido**.

Bueno, por lo menos con los niños lo que estamos haciendo es producir objetos que tengan algo de utilidad, que ellos puedan llevar a su casa, que ellos puedan devolver a su casa transformados en un objeto de valor...

(Elena Loson) A propósito de eso yo estaba pensando, cuando usted dice que cómo podemos nosotros generar su atención o qué nivel de interés pueden tener ellos en venir a hacer, por ejemplo, un pino de navidad, yo creo que parte del secreto de este proceso de taller que llevamos a cabo, es entender el contexto del que vienen estos niños, y creo que el nivel de asistencia que hemos logrado mantener, siendo una actividad extra-curricular, es porque justamente lo que se genera es un lazo con la cantidad de adultos que hay a su disposición y el contexto en el que se inserta este aprendizaje.

Por supuesto, si **todas las cosas funcionan en un cierto contexto, identificar el contexto es fundamental**.

Tengo una pregunta sobre el pensamiento abstracto y el pensamiento divergente. En la página 43 de su libro se habla sobre los procesos simultáneos y masivos de algún estímulo, incluyendo el visual, mi pregunta es ¿se asigna un valor a este tipo de pensamientos abstracto y divergente?, y ¿hay maneras de potenciar estas formas?

Bueno la gente no es toda igual, de hecho después del proyecto del genoma, cosa que no está tratada con mucha detención en el libro porque no encontré que era pertinente, se sabe que los genes que tienen los seres humanos son muchos menos de lo que se pensaba. Antes del genoma se pensaba que teníamos entre cien mil y ciento cincuenta mil, ahora se sabe que tenemos como treinta mil y bajando, puede estar en veinticinco mil, pero junto a eso se sabe ahora que son mucho más flexibles de lo que se pensaba; y el propio componente genético de cada persona es diferente del de otra, tanto, que la identificación genética es mejor que la huella digital; entonces claro, ustedes van a encontrar una gran variabilidad de tipos de pensamiento. Hay un libro que está en español que les puede servir, es de un psicólogo que se dedicó a la economía y sacó el Premio Nobel de Economía, Kahneman, allí explora muy largamente ese tema, porque la gente tiene estilos distintos para aprender, los seres humanos no son iguales, lo que les estoy explicando, y eso hay que tenerlo presente cuando se está en una sala de clases, algunos son más visuales, otros son más auditivos, otros son más sociales, a otros les gusta aprender por su cuenta, en fin, hay una enorme cantidad de estilos de

aprendizaje que hay que tener presentes para manejar bien la situación educativa.

Sí, a propósito de esa horizontalidad también pasa no solamente en la conversación más íntima, sino que también en el trabajo en arte, que es un trabajo de un territorio de mucha duda, donde uno no siempre logra instalar algo como una certeza, decir a los niños “esto se hace así”, cosas básicas sí, pero generalmente es un territorio donde hay muchas más preguntas que respuestas, y ellos se dan cuenta que uno no necesariamente sabe cómo las va a resolver, pero las vamos resolviendo con ellos y eso para ellos también es súper gratificante.

Eso es esencial, el aprendizaje real solo se produce cuando usted tiene que resolver algún problema, resolver un problema pequeño, la única manera de aprender es tener hipótesis y probar si las hipótesis funcionan o no funcionan para resolver los problemas.

Sí, oiga, yéndonos a otro aspecto, sobre el capítulo de representar y conocer, quería hacerle una pregunta sobre la importancia de representar el mundo, la cita dice “las capacidades innatas y las experiencias se entrelazan para generar representaciones del mundo que hacen posible conocerlo y actuar en él”, obviamente el tema de la representación a mi como artista me hace mucho eco, entonces dice “hasta transformarlo en mi mundo”, entonces mi pregunta era ¿de qué sirve?

Sirve porque usted **para predecir necesita tener una imagen del mundo o sino no puede vivir en él**, y la primera es una imagen espacial del mundo que está siempre reconstruyéndose, pero que tiene unos núcleos muy poderosos, que generó en su vida más temprana, sobre el espacio, sobre la causalidad, sobre que cuando se cierra una puerta puede sonar, eso es cómo funciona el mundo, una imagen de cómo funcionan las cosas, que si usted deja esto aquí, ahí se sostiene, pero si lo dejo aquí se cae, no necesita saber las ecuaciones de Newton para conocer qué es la gravedad. Los dos primeros años de vida se llaman periodos sensoriomotores en los niños, durante los que ellos van probando la física, a ver qué funciona y qué no funciona, no la cantidad de información organizada, por eso que hablo de imagen, de mapas que tiene usted sobre el mundo, y hay mapas que tienen además funciones en cada parte. Los niños que van a esas clases viven en distintos lugares, pero todos tienen que tener un mapa de la ciudad para llegar a

la clase, tienen un conocimiento de lo que ustedes hacen, entonces tienen una imagen funcional de lo que está pasando en esa clase, eso es esencial.

“Para que los individuos sean inquisitivos y creativos requieren tener confianza, no solo en el grupo, sino también en los miembros del grupo.” Dice en su libro ¿tiene esto importancia en el aprendizaje?

También respecto a la confianza agrega “Cualquier método pedagógico, o cualquier organización de los estudios que se aplique en un ambiente social no apropiado tiene muy altas probabilidades de fracasar. Las actitudes positivas de los estudiantes, tan requeridas por los maestros, se crean en gran medida en el ambiente escolar... el carácter y las actitudes pueden orientarse positivamente...; el asunto mas difícil, porque se trata de convertir todo el entorno escolar en un ambiente social que estimule la aparición y desarrollo de la variedad de conductas propicias al aprendizaje que estamos analizando.” ¿Cuáles serían las claves para el desarrollo de un entorno confiable?

Bueno, como yo expongo, hay una cantidad de atributos en el cerebro y en la psicología humana que hacen posible una vida social, cuando funcionan todos esos atributos generan confianza, la confianza es por decir así, el núcleo, el factor decisivo para que una sociedad opere bajo las mismas reglas, que todos las crean y las respeten, porque los jóvenes que salen, por cualquier razón que salgan a la calle, que hacen destrozos, no tienen confianza en nadie. La confianza es vital, la confianza es por decir así el resumen de todos los atributos, la capacidad de hacer, de tener reglas, la capacidad de empatizar, la capacidad de tener formas de altruismo, todo eso se resume en confianza, la confianza es central. Ahora, ustedes como profesoras necesitan que sus niños tengan confianza en ustedes y que ustedes confíen en ellos, y ellos confíen entre sí, sino las relaciones se quiebran o no se establecen con firmeza, la confianza es todo. Y lo principal es que confíen en ustedes mismas y que trabajen, yo creo que lo están haciendo bien, que les vaya bien con esos niños, les voy a repetir algo que digo en el libro, **la verdad es que solo tener una mente basada en la racionalidad objetiva no viene al mundo, sino que tiene que haber algo basado en lo afectivo, lo emocional, lo intuitivo y simbólico, y el arte por su naturaleza es simbólico.**

Entrevista a Niels Rivas, director del Centro de Innovación y Aprendizaje UAI

PAULA DE SOLMINIHAC, DIRECTORA TALLER NUBE

¿Qué es el CIA y que busca?

Es una unidad que promueve el perfeccionamiento continuo de los profesores de la UAI y que pretende generar un cambio en los modelos tradicionales de enseñanza. Esto último significa impulsar a los profesores a transitar desde un modelo centrado en la transmisión de información a uno nuevo, centrado en el desarrollo de habilidades intelectuales por parte del estudiante. En otras palabras, significa superar la mera descripción y reproducción de información para privilegiar el análisis, discusión y aplicación de los contenidos tratados en la asignatura.

SOBRE INNOVACIÓN

Respecto a métodos y prácticas, ¿cuáles son las principales directrices que han visualizado que fomentan la innovación en educación?

Lo fundamental es el cambio de foco que experimenta la enseñanza. Bajo los modelos tradicionales, dicho foco está centrado en la figura del profesor y en la transmisión de contenidos. Enseñar significa desde esta perspectiva “pasar materia”. Por lo mismo, los estudiantes asumen un rol pasivo: su tarea en la sala de clases consiste en almacenar los datos proporcionados por el profesor y reproducirlos de la manera más fiel posible en una prueba o trabajo. La mayor innovación en educación consiste en que el foco de la enseñanza ya no está en el profesor y en los contenidos sino en el estudiante y, sobre todo, en lo que éste es capaz de *hacer* con aquellos contenidos. De esta manera, el rol del estudiante se torna activo: la sala de clases se transforma en un espacio de discusión, problematización y aplicación de las materias que el profesor pone sobre la mesa. Este cambio de foco ciertamente se puede encarar de múltiples maneras, sería imposible reducirlo a un conjunto cerrado de prácticas innovadoras. Una clase centrada en la resolución de una pregunta fundamental y no en la mera cobertura de materias es, ya, una poderosa innovación, pues gracias a ella el estudiante puede participar activamente en un proceso

de construcción de conocimiento, en lugar de permanecer como simple receptor de un conocimiento ya envasado.

¿Cuáles son las áreas con las que colabora el CIA para su investigación sobre innovación? ¿Con cuáles cree que sería interesante establecer vínculos (neurociencia, educación, arte)?

El Centro une educación e innovación, esa es su razón de ser. Ahora bien, la neurociencia y el arte tienen mucho que decir en este ámbito. El conocimiento que la neurociencia proporciona acerca del cerebro y de los elementos que influyen sobre los procesos de aprendizaje humano, está entregando señales claves acerca de los caminos que puede tomar hoy la enseñanza. Un elemento fundamental es la vinculación directa que, según se ha comprobado, existe entre el aprendizaje y los estados emocionales de la persona, sea esta un niño, joven o adulto: la calidad del aprendizaje depende en una medida importante de la capacidad de llevar al estudiante a un estado emocional particular, en el que confluyan la confianza hacia el profesor, la seguridad y estabilidad del ambiente de aprendizaje, el involucramiento personal con aquello que se pretende aprender, entre otras cosas. Tales elementos no deberían ser obviados por la enseñanza del siglo XXI. La evidencia científica es clara. Por otro lado, el arte juega un rol importante en la medida en que por medio de él se pueden promover ciertas respuestas emocionales que sería imposible lograr de una manera estrictamente teórica o discursiva. El arte, estratégicamente guiado por un buen profesor, tiene la capacidad de tocar cuerdas sensibles en las personas, lo cual significa un gran avance al momento de estimular el involucramiento del estudiante hacia su proceso de aprendizaje.

¿Cuáles son las principales dificultades o resistencias que has visto a la hora de implementar metodologías innovadoras para la educación?

Lo más difícil ha sido luchar contra ciertos conceptos y hábitos firmemente arraigados en nuestra cultura y

Apéndice

nuestra tradición educativa. Tanto profesores como estudiantes conciben el proceso de enseñanza como transferencia de información: quien más sabe es aquel que tiene la capacidad de almacenar una mayor cantidad de hechos y datos. Romper ese modelo mental ha sido y es todavía particularmente difícil, sobre todo con los mismos estudiantes, quienes muchas veces creen que un profesor que los hace discutir, resolver una pregunta o proponer una solución frente a un problema, no está haciendo su “trabajo”, que supuestamente consistiría en entregar directamente las respuestas correctas, para así facilitar el proceso de almacenamiento de información.

¿Tienen relación desde la universidad con la educación escolar?

No.

SOBRE ARTE Y EDUCACIÓN

¿Cuál sería tu visión sobre el rol del arte dentro de un modelo educativo innovador?

Pienso que podría cumplir una valiosa función. Estamos acostumbrados a utilizar nada más que la vía lógico-discursiva para enseñar, sin embargo, el aprendizaje puede materializarse de muchas maneras. El contenido simbólico de una imagen así como la carga sensorial que involucra una obra de arte pueden ser poderosas herramientas en el proceso de aprendizaje: las personas aprenden y conocen el mundo no sólo a través de la lógica y del lenguaje verbal sino también a través de los sentidos y del lenguaje simbólico de la imagen. La observación detenida del *Guernica* de Picasso nos puede dar un conocimiento sobre la guerra civil española igualmente valioso que el que nos dan cien páginas de un libro de historia. Es importante que los métodos de enseñanza tengan un carácter más plural y diverso, para así abordar de forma integral el proceso de aprendizaje. Pienso que sería un gran error mantener el carácter unidimensional que tradicionalmente ha tenido la enseñanza.

¿Hay programas a nivel nacional o internacional que hayan estudiado y que te parezcan buenos ejemplos en la relación arte-educación?

No tengo muchas referencias concretas sobre esto. Sé que en la Escuela de Educación de la Universidad

de Harvard existe un área que aborda específicamente la relación entre arte y enseñanza, y que promueve la incorporación del arte como herramienta pedagógica transversal. Concretamente, ellos tienen un área llamada “Artful Thinking” cuyo objetivo consiste en capacitar a los profesores para que puedan incorporar recursos provenientes de las artes visuales y la música en sus asignaturas, en el entendido de que esto puede potenciar significativamente las habilidades de razonamiento y el aprendizaje de los estudiantes. Se trata de un área que ayuda a los profesores a crear conexiones significativas entre obras de arte y temas propios de las asignaturas que enseñan. De cualquier forma, pienso que es un terreno en el que hay mucho por hacer.

¿Qué piensas de la posibilidad de que el arte se convierta en un medio que facilite la educación en otras disciplinas? ¿De qué manera crees se debiera implementar un programa de ese tipo?

Creo que es una posibilidad muy atractiva, por todo lo señalado anteriormente. Toda gran obra de arte encierra tras su apariencia simbólica y sensorial una poderosa densidad intelectual, la que puede ser puesta al servicio del proceso formativo de un estudiante. Como señalé antes, el aprendizaje se desarrolla a través de múltiples vías; creer que la vía verbal-discursiva es la única que debe utilizarse en los procesos educativos es, a mi juicio, una lamentable limitación. Pienso que para implementar un programa que incorpore el arte como herramienta pedagógica transversal es fundamental antes que nada llevar a cabo un proceso profundo de capacitación de los profesores. Tal como lo hace el programa de la Escuela de Educación de Harvard, es necesario que los profesores reciban herramientas teóricas y prácticas para aplicar eficazmente el arte en la sala de clases. Pienso que el principal riesgo es que la incorporación del arte se transforme en un mero entretenimiento o en una innovación vacía. Para evitarlo, me parece fundamental lo señalado en la respuesta anterior: utilizar el arte sobre la base de una conexión significativa y comprensible con los conocimientos y habilidades intelectuales que los estudiantes deben desarrollar.

CAPACITACIONES AAVV 2013

1

Contenidos

Educación estética, conceptos y metodologías. Presentación de la experiencia del Taller Nube, objetivos, metodologías y conclusiones. Trabajo práctico con los docentes y discusión de sus programas. Ejemplos prácticos de planificación y trabajo en aula para distintos niveles.

Objetivos

Presentación jornadas de capacitación, profesores y relatores. Motivación y optimización. Orientar el trabajo en educación a través del arte desde la perspectiva de la educación estética para influir en la formación de una plataforma que facilite el aprendizaje en otras áreas.

Comentarios generales

Realidades muy distintas entre profesores. Necesidades a corto plazo: Actualización de información y conocimientos del arte en la práctica y la crítica. Uso creativo de la clase de arte (tiempo/materiales/infraestructura). Adquisición de material bibliográfico para profesores y alumnos.

2

Contenidos

Educación estética II: educación a través del arte como forma de mirar necesaria para la comprensión del medio y de otras áreas disciplinares. Presentación de caso: Página web del New Museum de Nueva York, orientada a ACTUALIZAR, INVESTIGAR Y EXHIBIR arte contemporáneo. Bases de datos de imágenes, directorio de espacios de arte contemporáneo, programa "G:Class" de educación y obras digitales online. Trabajo práctico: presentación de planificaciones de los profesores.

Devoluciones (para cada caso)

Cecilia Solís: Se advierten problemas conceptuales en la definición de objetivos, ya que se planifica una actividad de expresión pero se evalúan contenidos rígidos de técnica que van contra la experimentación y la expresividad. Se recomienda pensar nuevas formas de entender la pintura. **Viviana Morales:** Destaca su motivación y la capacidad de contextualizar el trabajo según el grupo de niños. Se realizan aportes de materiales y objetivos metodológicos. **Paola Ríos:** La planificación es dedicada y de gran nivel, sin embargo, pareciera existir un gran nivel de complejidad conceptual en la tarea propuesta, que la profesora manifiesta no ser problema para sus niños. No obstante, existen reparos en que se pueda trabajar ese nivel de complejidad en un grupo grande de niños, y sobre todo en el nivel de frustración que esto pudiera generar. **Soledad Leal:** Se destaca el grato ambiente de trabajo que se observa en las fotografías, alto nivel de motivación y compromiso en niños y profesora. La devolución se enfoca en sugerir nuevos materiales que puedan resultar novedosos para los niños, y en cambios técnicos que permitan a los alumnos concentrarse en experimentar la técnica y la configuración de la imagen, más que en dedicar toda una clase a una sola copia.

Presentación de caso (colegio, profesor, curso)

Cecilia Solís, Leonardo Da Vinci, 8to básico. Pintura en el mes de Leonardo. **Viviana Morales,** Juan Pablo II, 1ero medio. Paisaje con nuevos soportes. **Paola Ríos,** Simón Bolívar, 4to medio, Cómics. **Soledad Leal,** San Francisco del Alba, 4to medio, Grabado.

Objetivos

Motivación y optimización. Presentación de una herramienta de actualización de fácil acceso, que permite actualizarse, investigar y buscar obras contemporáneas de fácil acceso online para mostrarle a los alumnos el uso de lenguajes contemporáneos.

Comentarios Generales

Ejemplo de motivación: Caso Viviana Morales (actitud positiva frente al proceso pedagógico, conexión entre recursos y motivaciones personales, vinculación con el medio actual). Áreas asociadas: Se le pidió a cada profesor que incorporara en sus planificaciones una columna de objetivos transversales para asociar un área disciplinar, y además que se ejemplifique con actividades concretas la forma de abordarlo. Además, se incorporan los objetivos valóricos y se pide que se señale de manera diferenciada.

Bibliografías sugeridas (libros y web)

www.newmuseum.org
Blog, "Entre el mouse y la tiza"
estelajquioga.blogspot.com
Base de datos de imágenes: www.artstore.org

3

Contenidos

Conclusiones II Jornada, el capital intangible en la planificación de clases. Educación Estética III: orientación teórico-práctica hacia “las dos formas del saber”. Presentación de caso: libro “El cerebro y la educación, neurobiología del aprendizaje”, de Jaime Lavados, útil para explicitar cómo, cuándo y por qué se llevan a cabo procesos de aprendizaje desde la perspectiva de la neurobiología.

Devoluciones (para cada caso)

Paola Ríos: Presenta resultados finales de los niños. Gran autocrítica sobre su propio trabajo. Se advierte un nivel de complejidad elevado en las **consigas** que se traducen en trabajos que no responden adecuadamente a los objetivos planteados. **Viola Torres:** Manifiesta problemas relacionados con los lazos con los alumnos. Planificación poco motivante para los alumnos, guía para la visita a un museo dirigida a contenidos de observación directa que no estimula ningún tipo de pensamiento crítico ni observación activa por parte de los alumnos. **Mayra Benavides:** Problemas en el planteo del objetivo, ya que el propósito expresivo personal se ve limitado por el trabajo de observación del referente. Se sugiere pensar en qué definición de paisaje se está trabajando, propiciando ampliar la noción de paisaje para que los niños encuentren estímulos en su entorno y redescubran aquello ya conocido y familiar.

Presentación de caso (colegio, profesor, curso)

Paola Ríos, Simón Bolívar, 4to medio, Cómico. **Viola Torres,** San Fco del Alba técnico, 1ero medio, Paisaje. **Mayra Benavides,** Juan Pablo II, 4to básico, Paisaje.

Objetivos

Motivación y optimización. Valoración de los procesos subjetivos y emocionales del aprendizaje, relación profesor-alumno.

Comentarios Generales

Necesidad de reforzar el concepto de educador como figura de referencia, creativo y accesible para los niños. Creación de facebook: se advierte resistencia hacia la creación de un perfil del grupo para compartir contenidos y continuar la dinámica durante el mes. Al parecer, todo lo que ocupe tiempo extra es visto como una carga y no como un aporte que puede incluso optimizar el tiempo que dedican a sus planificaciones. Necesidad de insistir en educar desde la interdisciplina.

Bibliografías sugeridas (libros y web)

<http://aprendersociales.blogspot.com>
<http://www.culturainquieta.com/es>
<http://www.thisiscolossal.com>

4

Contenidos

Conclusiones III Jornada, estrategias para aprendizajes significativos. Educación Estética IV: comprensión del ámbito estético desde su amplitud social, política, económica y educacional. Metodología de pregunta abierta. Presentación de caso: Seminario Internacional de Educación Artística + arte en mi colegio, organizado por CNCA y Unesco.

Devoluciones (para cada caso)

Mauricio Coronado: Falta conceptualizar de qué manera los niños debieran ampliar la noción de cotidiano, según se propone en los objetivos. Se proponen estrategias para el análisis de las imágenes. Se propone también incorporar el montaje de las fotos como parte del proceso, y no simplemente desde el azar. Necesidad de incorporar áreas asociadas, que perfectamente calzan con la actividad pero el profesor no lo manifiesta en su exposición. **Laura Pancerón:** Planificación detallada y eficiente, relación exitosa entre cuerpo y experiencia. Se sugieren pequeñas modificaciones para ajustar objetivos y contenidos.

Presentación de caso (colegio, profesor, curso)

Mauricio Coronado, Leonardo Da Vinci, 3ro medio, Taller de fotografía. **Laura Pancerón,** Leonardo Da Vinci, 2do medio, Taller de Orfebrería.

Objetivos

Motivación y optimización. Introducir el modelo triangular propuesto por la educadora brasilera Ana María Barbosa: “ver, hacer y contextualizar”, nuevas metodologías desde el artista-educador, fomentado un acercamiento al trabajo docente desde la indagación y la experimentación continua propia del trabajo artístico.

Comentarios Generales

Se observa baja asistencia por coincidir con apertura del portafolio, actividad obligatoria. Se debe hacer notar, como ya se señaló, la nula predisposición para ocupar tiempo “extra” en actividades que puedan, a la larga, repercutir de forma eficiente en sus planificaciones. Ningún profesor hasta el momento ha hecho preguntas a las devoluciones personales que se les hicieran por mail en torno a sus planificaciones. Áreas asociadas: se advierte dificultad para instalar espacios de reflexión con los niños acerca de sus trabajos. Se observa efectividad en el uso del propio cuerpo como metodología, a partir de lo expuesto por Laura Pancerón. Faltan instancias para que los profesores puedan interactuar con los curriculums para interpelar mejor y aportar. Deficiencia en la labor investigativa del docente.

Bibliografías sugeridas (libros y web)

Libro, *Completando el modelo educativo: 12 prácticas de educación artística en Chile* CNCA. Material “Orientaciones pedagógicas para implementar lenguajes artísticos en la escuela” www.estaciondelasartes.com

5

Contenidos

Entrega de encuesta para conocer percepción de profesores en torno a los encuentros y su participación. Educación Estética V: la emancipación intelectual como método pedagógico. Taller Nube como caso concreto de aplicación de herramientas similares. Presentación de caso: El Maestro Ignorante, de Jacques Ranciere (2002).

Devoluciones (para cada caso)

Carolina Vazquez. Propone realizar grabados en mica con imágenes de Leonardo. La planificación es efectiva desde el punto vista técnico y de materiales. Sin embargo, al igual que se ha observado en otros casos, existe una gran dificultad para proponer o guiar a los alumnos a trabajar con la reelaboración de imágenes ya sea desde la reinterpretación, su rescate conceptual, matérico o temático, más allá de un simple traspaso directo.

Presentación de caso (colegio, profesor, curso)

Carolina Vazquez, Leonardo Da Vinci, 1ero medio, Taller de Grabado.

Objetivos

Motivación y optimización. Incitar al profesor a situarse primeramente desde el lugar del aprendiz, guiando experiencias educativas desde las capacidades innatas de cada niño y a reemplazar la metodología vertical por el método de la emancipación intelectual.

Comentarios Generales

Se observa nuevamente baja asistencia, y peor aún, muchos de los que adeudaban sus planificaciones no han cumplido con este requerimiento mínimo de los encuentros. Las personas que han mostrado mayor interés y participación a lo largo de las sesiones, coincidentemente son aquellas con mejor nivel en sus planificaciones. Las reacciones ante estos encuentros han sido variadas, algunos se mostraron satisfechos y con ganas de seguir con más encuentros, mientras que otros mantuvieron el mismo nivel de indiferencia con el que comenzaron en enero.

Bibliografías sugeridas (libros y web)

- Bejarano, Alberto (2007). El Maestro Ignorante y los contra-métodos de educación. Reflexiones sobre educación en América Latina. En: Revista Electrónica de Educación y Psicología. N 3, Julio 2007.
- Cerletti, Alejandro (2003). La política del Maestro Ignorante: La Lección de Rancière. En: Educ. Soc., Campinas, Vol. 24, N 82, abril 2003.
- Corradini, Luisa (2008). Entrevista a Jacques Rancière: El Maestro Ignorante. En: Analet Pons, Universidad de Valencia, 30 de mayo (online) www.uv.es/apons/uno.htm
- Frigeiro, Graciela (2003). A propósito del Maestro Ignorante y sus lecciones. Testimonio de una relación transferencial. En: Revista Educación y Pedagogía. Vol. XV, N 36, junio 2003.
- Tello, César (2005). Maestro, por qué no dejas a los niños pensar? Ensayo crítico sobre la obra de J. Rancière. En: Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. N 11, 2005

6

Contenidos

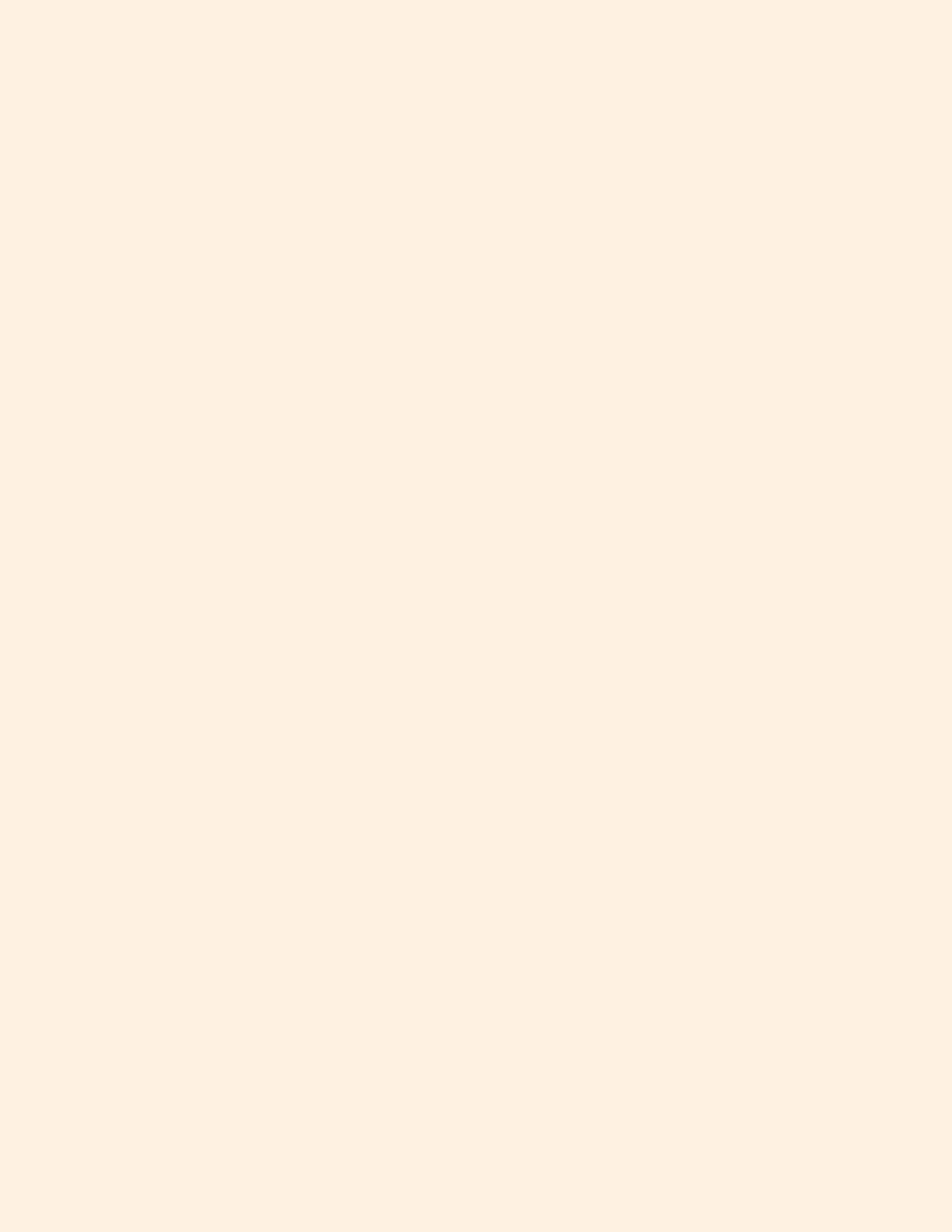
Creación página Facebook

Objetivos

Motivación y optimización. Creación de una plataforma web de encuentro discusión y aporte desde el colectivo de profesores de arte de la comuna de Las Condes y el equipo Nube.

Comentarios Generales

La plataforma Facebook no fue visitada, ni usada por ninguno de los profesores. Se eliminó antes de la última sesión.

NUBE taller de arte para niños

NUBE

taller de arte para niños

