

educar®

LA REVISTA DEL PROFESOR CHILENO

El arte, la música... la cultura
transforman vidas

GRUPO EDUCAR

CAPACITACIÓN

2020

Y EN TIEMPOS DE PANDEMIA, ¿CÓMO COLABORAMOS CON EL PROCESO EDUCATIVO?

Grupo Educar, cuenta con una amplia oferta en los siguientes ítems:

CAPACITACIONES VIRTUALES

Nuestras relatorías y capacitaciones son ajustables a modelos virtuales.

SEMINARIOS Y TALLERES VIRTUALES

Contamos con una amplia experiencia en seminarios y talleres y un gran equipo de relatores expertos en temáticas de educación online u otras.

CURSOS ELEARNING

Más de 5 años hemos desarrollado cursos para el apoyo directivo, docente o comunidad completa.

Si tienes ganas de explorar en este modelo de cursos, solo escríbenos a jcarvajal@grupoeducar.cl para solicitar más información.

SUMARIO

AGOSTO 2020

6 ENTREVISTA
La historia del profesor Paulino Pérez, uno de los 50 representantes del Global Teacher Prize.

8 REPORTAJE
¿Por qué la música y la literatura son claves para la formación integral de los alumnos?

REVISTA EDUCAR | AGOSTO 2020

EDICIÓN N° 243 | ISSN-07190263

DIRECTORA - EDITORA Marcela Paz Muñoz.

COMITÉ EDITORIAL Pilar Alonso, Aníbal Vial, Paulina Dittborn, Luz María Budge.

ASISTENTE DE DIRECCIÓN María de la Luz Larraín.

PERIODISTAS Paula Elizalde, Angélica Cabezas, Marcela Paz Muñoz y María Ester Roblero.

DISEÑO Trinidad Zegers.

SECRETARIA Rosa Anita Villaseca.

COLABORADORES Artequín.

CORRECTOR David Fuentealba

SUSCRIPCIONES contacto@grupoeducar.cl

IMPRESIÓN A IMPRESORES

DISTRIBUCIÓN Grupo Educar.

DOMICILIO San Crescente 452, Las Condes, Santiago.

REPRESENTANTE LEGAL Cristóbal Silva

TELÉFONO 222463222 - 222246311

E-MAIL contacto@grupoeducar.cl

SITIO WEB www.grupoeducar.cl

FACEBOOK facebook.com/grupoeducar.cl

TWITTER @grupoeducar

INSTAGRAM @grupoeducar

PORTADA Fotografía del Colegio Necedal

- 12 ASÍ LO HICE /** Cómo la literatura nos permite dialogar con nosotros mismos.
- 14 ACTUALIDAD /** La orquesta como factor protector de los alumnos. Entrevista a Alejandra Kantor.
- 16 ORIENTACIÓN /** Orquesta del colegio Necedal, formadores de sueños que trascienden.
- 20 TUS INQUIETUDES /** ¿Cómo aprender desde las artes? Conoce la experiencia que existe en Frutillar.
- 22 LÍDERES /** 3 maneras de vivir la música en pandemia, según el músico Eduardo Browne.
- 24 MIRADA /** Linda Nathan desde Estados Unidos nos cuenta por qué las artes y la música desarrollan la creatividad de los alumnos.
- 26 BUENAS PRÁCTICAS /** Música y astronomía juntas en el aprendizaje.
- 30 EXPERIENCIAS CONCRETAS /** Conoce el trabajo artístico que desarrollan en la Escuela de las Artes del Teatro del Lago.
- 32 EDUCAR FAMILIA /** Cuando las familias cantan unidas.
- 34 EDUCAR FAMILIA /** 9 pasos para convertirse en un mediador de la lectura en la familia.
- 36 EDUCAR FAMILIA /** Romper el hielo a través del arte.
- 38 EDUCAR FAMILIA /** Cómo trabajar la creatividad al interior de la familia.
- 45 LADO B /** Paula Sharim, actriz y directora de teatro.

LA VOZ DE NUESTROS LECTORES

EL COLEGIO Y SU COMUNIDAD

Sra. Directora

Cuando ejercemos el rol educador en el colegio, se constituye una estructura (ética, normativa, física y legal) que acoge al joven en su emocionalidad, seguridad, protección, derechos, infraestructura, vínculos de convivencia, ambiente pedagógico, referentes adultos, profesionales de la educación, otros profesionales del desarrollo psicoemocional, cultura, materiales y conductas de hábitos generales. Asimismo, el estudiante recibe la alimentación base necesaria para estar en una condición física y corporal apta para una jornada de trabajo pedagógico y formativo escolar.

¿Es suficiente una conexión virtual, por internet, la que reemplaza el vínculo entre el maestro y el estudiante, como todo su desarrollo garante formativo que ocurre dentro del colegio?

Nuestro sistema educativo no contempla una pedagogía a distancia delegada ni los mecanismos que la puedan sustentar. Sólo una educación a distancia ejercida por los mismos padres o apoderados puede resultar efectiva, como lo contempla la legislación o la norma vigente (exámenes libres).

Por lo anterior, mientras dure la pandemia, el rol de los padres y apoderados, junto a los maestros es precisamente poder ayudarse mutuamente a sobrevivir a esta crisis y así poder llegar lo más enteramente posible vivos, emocionalmente estables.

Manuel Arredondo, rector Colegio Padre Pedro Arrupe

EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sra. Directora

Soy docente desde hace por lo menos 10 años, con orgullo y esfuerzo por ser el primer profesional en mi familia; de hecho, mi carrera la he realizado principalmente en Santiago, donde me he desempeñado en equipos directivos con los más diversos desafíos, enfocado en el levantamiento de las comunidades educativas. Un factor común en todo mi camino ha sido la capacitación permanente, ya que tengo la certeza de que la única forma de progresar y ayudar a las necesidades de una comunidad educativa, es por medio de la formación de líderes, los cuales deben ser competentes y preparados para enfrentar los desafíos impuestos.

Así es que, como parte de mi proyecto familiar, emigramos a Hualañé, comuna perteneciente a la provincia de Curicó en la Región del Maule. Allí junto a mi esposa y niños nos tocó comenzar de nuevo,

elegir colegios, buscar casa y trabajos. Con dificultad pude ingresar el 2019 a una escuela rural, contexto que me resultó desafiante por las condiciones de trabajo y el acceso, pero a la vez tremendamente querido por la calidad de personas que componen su comunidad. Allí, entre los cerros, alejada a 30 minutos de la urbe, se ubica la escuela José Santos Aliaga Rojas, una hermosa escuela rural con una trayectoria y desafíos enormes, la misma que hoy tiene la responsabilidad de atender a cerca de diez familias del sector de Los Sauces.

Así fue como me encontré con la opción de un diplomado, una real opción de mejora, apoyado por una beca que me acercaba la posibilidad en las actuales condiciones. Desde el primer momento acepté este desafío con la convicción de que era una gran oportunidad, no solo para mí, sino también para los niños y niñas de la escuela.

Víctor M. Álvarez G.

PANDEMIA EN LA RURALIDAD

Sra. Directora

Llevamos más de cuatro meses con la suspensión de clases, y cabe mencionar que el mundo de la ruralidad, además de hacer comerciales para la televisión, es algo súper poco visible en la actualidad de la pandemia en Chile. Quisiera contar mi experiencia, trabajando en una escuela, que está a 40 minutos de Santiago, pero, a pesar de ello, pareciera que estamos muy lejos.

Tenemos una pequeña escuela, donde se trabaja de prebásica a 8° año. Padres y apoderados, que trabajan y viven de la tierra, se han visto despedidos de sus trabajos, sin poder acceder a la venta de sus productos; viven cerca de los cerros, y no tienen señal fija de teléfono o internet, tienen que salir a la plaza para conectarse y enviar o recibir un mensaje. Los estudiantes no tienen recursos digitales en sus hogares, y los adultos en casa no tienen los conocimientos suficientes para apoyarlos en sus tareas; muchas veces el analfabetismo se hace presente en estas zonas.

Por ello, habilitamos un sistema de entrega de tareas mensuales; una vez al mes, los apoderados van a la escuela a buscar unos "cuadernillos", hechos por los profesores de la escuela, y se les entregan impresos para cada estudiante, ya que tampoco tienen la facilidad de acceder a lugares para imprimir, o incluso no tienen los recursos económicos para adquirirlos.

Cuando la pandemia pase, tenemos que sentarnos a conversar sobre la educación rural en Chile.

Tiare Aros Espinosa, Profesora general básica, Escuela Hermanos Sánchez Cerda

¡Te invitamos a ser parte de
Grupo Educar!
TU OPINIÓN NOS INTERESA

Fundación Grupo Educar

<https://www.linkedin.com/company/grupo-educar/?viewAsMember=true>

Youtube: Grupo Educar

<https://www.youtube.com/user/GrupoEducarVideos>

@GRUPOEDUCAR

/GRUPOEDUCAR.CL

@GRUPOEDUCAR

La música, la literatura y el arte trascienden

Pese a las dificultades que hemos enfrentado en el último tiempo, al cierre de los colegios y al esfuerzo de docentes y alumnos por seguir aprendiendo, hay elementos que han seguido presentes. La música, el arte y la literatura han sido testigos del enorme potencial en niños y adultos y del impresionante efecto que tienen sobre el aprendizaje.

Hemos visto cómo las bandas y orquestas juveniles e infantiles siguen sonando. Hemos sido partícipes de alumnos desarrollando preciosas obras de arte y de expresiones artísticas que revelan cómo, pese a las dificultades, se sigue trabajando.

Ya lo han dicho investigadores y expertos en el mundo. El poder del arte, la música y la literatura es impresionante. Cuando en una oportunidad le preguntaron al genio de Bonn, Ludwig van Beethoven, qué era la música, él respondió: "La música es una revelación más alta que la ciencia o la filosofía". Siglos antes, Platón, el gran filósofo griego, había señalado algo similar: "La música es un arte educativo por excelencia, se inserta en el alma y la forma en la virtud". Y, en otras palabras, Elton John explicaba: "La música tiene poder sanador. Tiene la habilidad de sacar a las personas fuera de sí mismas durante unas horas".

En esta edición mostramos que, en nuestro país, también existen historias de alumnos y docentes que se han transformado gracias a las artes. Resulta muy conmovedor conocer el caso de alumnos y jóvenes que han visto en carne propia el desarrollo y su formación integral gracias a la música. Patricio Toro, Paolo Latorre y Sebastián Vásquez son solo algunos de esos ejemplos. Pero hay muchos más...

Los invitamos a conocer esos testimonios y a revisar cómo la música, el arte y la literatura siguen transformando la vida de alumnos y docentes.

Marcela Paz Muñoz Illanes
Directora Revista Educar

Finalista del premio Global Teacher Prize

Orgullosos defensor de la formación integral de sus alumnos, de esa que les enseña a ser mejores personas, personas integrales, Paulino Pérez es nuestro representante en la lista que reúne a los 50 finalistas del premio internacional conocido como el “Nobel de la enseñanza”. Es la cuarta vez para un chileno, y la primera para un profesor unidocente del archipiélago de las Guaitecas en la Región de Aysén, de la Escuela Básica Multigrado de Excelencia Repollal.

POR GRUPO EDUCAR

“La educación integral es la que te prepara para la vida”

Su historia llega hasta lo más profundo del corazón. **Paulino Pérez** lleva cerca de 11 años dedicado a la educación rural, ha generado grandes cambios en esta escuela que se encuentra en la Región de Aysén. Alejado de la capital, pero feliz por el lugar donde vive y en el cual ha podido formar su familia, ver crecer a su hija y observar el crecimiento de sus alumnos. Pero estos tiempos son adversos, cuenta. En su ciudad no existe internet y no se pueden hacer clases online. Entonces visita

a sus alumnos, allí está con sus familias y sabe lo que les está sucediendo. Esa, dice, es una de sus principales motivaciones para seguir adelante.

—¿Qué es educar de verdad? ¿De dónde sacas tus fuerzas?

“Tengo dos caminos que me motivan mucho. Uno, el de mis estudiantes. Me motiva profundamente que no les falte nada y que puedan disponer de todo lo que podamos brindarles para su bienestar. Me emociona cuando mis alumnos ríen. El ver a sus padres comprometidos. También, observar al sostenedor de nuestro colegio

y a las empresas o instituciones que son nuestras redes de apoyo y que nos ayudan a desarrollarnos como establecimiento.

“Más en el plano personal, me motiva mucho el bienestar de mi familia, vivir en este contexto lejano del país, que posee una belleza increíble, en comparación a otros lugares o ciudades, llenas de gente y contaminación”.

Cuenta Paulino que le emociona mucho observar cómo su hija pequeña va creciendo poco a poco. Ver a su esposa trabajando también en el colegio. “Mi familia es mi motivación constante”, dice.

—¿Qué es educar integralmente?

“La educación integral es la que te prepara para la vida. Es aquella anexa al currículo, la que tiene que ver con los derechos humanos y que trata de educar a alumnos que sean respetuosos de su comunidad y de la vida natural. De su patrimonio y de su familia. Esa es para mí la educación integral”.

A su juicio, lo importante es formar alumnos que sepan dialogar, que no tengan que usar la violencia para solucionar sus problemas. “Que sepan respetar las diferencias éticas, sociales y culturales. En definitiva, nuestro objetivo es brindarles aquella educación que prepare a los jóvenes para que sean un real aporte a la ciudadanía y a su país, en el contexto donde les toque vivir”.

—Entrando de lleno a la forma como trabajas, ¿cuál es la metodología que utilizas?

“Implementamos la segmentación de la escuela multigrado y hemos recibido apoyo de diversas instituciones, con lo cual hemos podido formar distintos grupos de alumnos, dependiendo de las habilidades que buscamos desarrollar”.

Asegura que cuentan con variados recursos. Explica que ello incluye los aportes materiales que entrega el Estado, pero también, el apoyo humano de la comunidad donde está inserta su escuela. “Somos muy ricos, podemos dar dos pasos y estamos en la playa haciendo ciencia. O tenemos la posibilidad de invitar a una adulta mayor a que nos hable de la historia de esta comuna. O visitar el municipio con

toda confianza e ir al cuartel de bomberos y trabajar la asignatura de Educación Cívica. Contamos con muchísimos recursos acá en la isla, lo importante es que los sepamos utilizar”.

La educación rural para Paulino Pérez es muy importante. “Debe dejar de ser el patio de atrás de nuestro sistema, y ojalá no se sigan cerrando escuelas rurales en nuestro país”.

Un mensaje a los profesores de Revista Educar: “Luchen a diario para sacar adelante a sus alumnos. Nunca dejen de creer en ellos, en sus capacidades y habilidades. Eso es clave: creer en uno mismo, y que es posible salir adelante”.

—¿Cómo es trabajar en tiempo de pandemia?

“He podido darme cuenta particularmente que durante estos días que estamos viviendo, mi máxima motivación es poder ver a mis alumnos y a sus padres. Acá no tenemos casos de COVID-19, ni tampoco internet, por lo cual, debemos llevar el material a la casa de cada uno de nuestros

alumnos. Se trabaja así con ellos, pero también con sus familias”.

Cuenta que no se lleva una pauta de trabajo, sino lo que se va dando en cada momento. “Con las condiciones que están en ese hogar, hay lugares donde somos muy bien recibidos, no solo es el profesor el que motiva, también sus familias”.

—Cuéntanos más sobre tu forma de enseñar.

“Por ejemplo, respecto del desarrollo de las ballenas y de la oceanografía, mis ideas nacen del contexto donde vivimos. Del poder aportar a partir del lugar donde nos desarrollamos”.

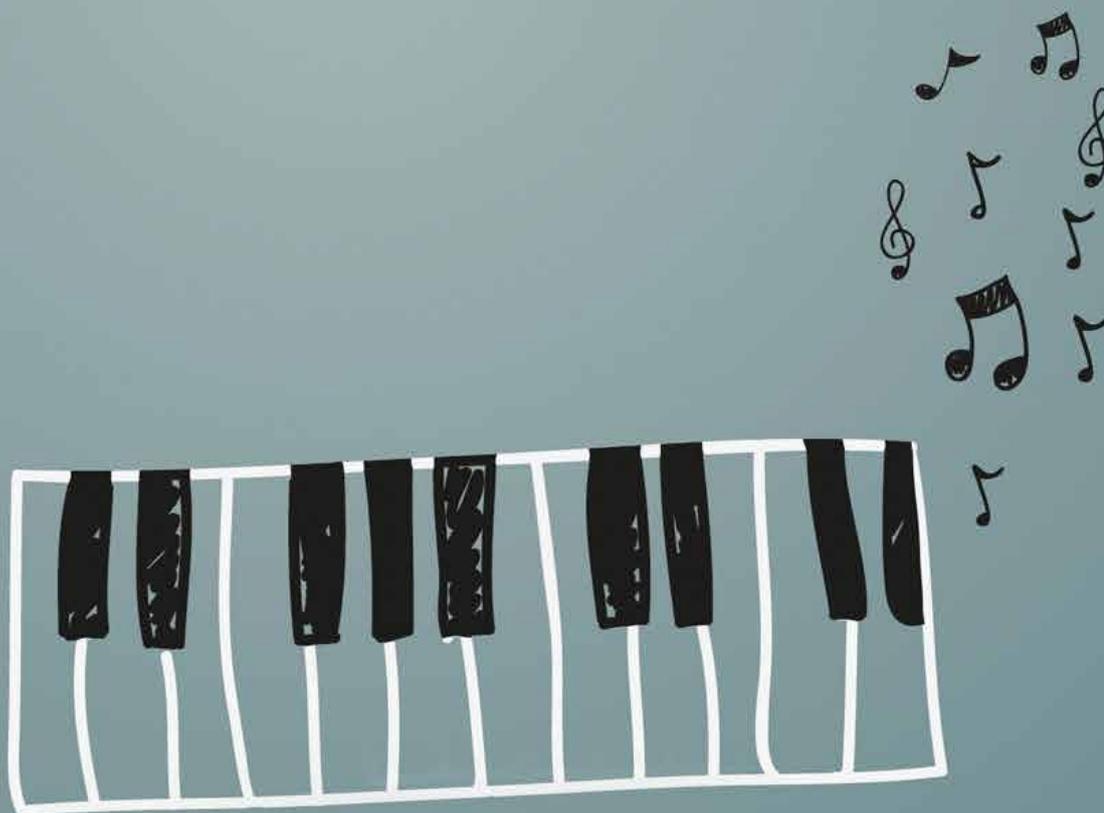
De allí nacen sus clases, porque, dice, para un profesor es muy importante el contexto y conocer la cultura donde está ubicado el colegio, sus tradiciones.

“En el caso nuestro, vivimos muy cerca de las ballenas”.

—¿Crees que tus alumnos pueden salir adelante?

“Sí, claramente. Es posible superarse y salir adelante. Buscar siempre la motivación, incluso las dificultades también nos pueden motivar. Hay que ser empático y tener ganas de salir adelante por ti mismo y por las personas que quieres, y no pasar por esta vida como una persona más. Como profesores, debemos dejar una huella en el lugar donde trabajamos. Cada uno se pone sus propios límites y en ese caso el trabajo de los docentes es muy importante, porque podemos llegar muy lejos con nuestros alumnos. Muchas veces el fruto de tu trabajo no se ve de inmediato, a veces puede demorar muchos años”.

Y el futuro, le preguntamos a Paulino Pérez: “Realmente, no sabemos qué pasará durante este año. Pero si pudiese soñar, me gustaría poder capacitar a los profesores para que se puedan desempeñar en contextos rurales. Esa es mi meta y ese sería uno de mis sueños futuros. Espero que en diez años la educación rural continúe”, termina el profesor Paulino Pérez. 🌱

Un antes y un después de la *música y la literatura*

Juntas, la música y la literatura, han transformado la vida de los alumnos, ahora y siempre. Testimonios de cómo algunos alumnos lograron torcerle la mano al destino, junto a la lucha incansable de sus profesores, quienes pudieron crecer y formarse como personas íntegras.

POR MARCELA PAZ MUÑOZ I.

Patricio Toro (18) forma parte de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana y también de la Orquesta Sinfónica de San Miguel, y no solo eso: es un destacado estudiante de interpretación musical en viola en la Universidad de Chile. Fue parte de la primera orquesta de su colegio, el Jorge Alessandri, ubicado en un sector vulnerable de nuestro país.

Para Pato, como le llaman cariñosamente sus amigos, existe un antes y un después de insertarse en el mundo de la música. “Yo era muy tímido, pero me cambió mi vida. La música me ayudó a desenvolverme más, a navegar por el buen camino, alejado del mundo de las drogas, por ejemplo. Mi colegio está en un barrio vulnerable y el entorno te hacía caer en eso. Pero la música te ayuda a salir y crecer como persona. Te cambia la vida y el enfoque que tienes de ella”.

Recuerda los primeros años, cuando se inició en el taller de música de su colegio, en cuarto básico, dice. “Era algo nuevo y desconocido, pero muy atractivo. Me hizo clases la profesora Margarita y así empecé a tocar el violín”.

“Mi vida se transformó por completo. Se abrió en mí la posibilidad de una vía de conocimiento personal muy grande. Ahora puedo decir con más claridad quién soy”. Patricio cuenta que al principio su familia se asustó, “cuando les dije que quería estudiar eso. Era algo normal que tuviesen miedo, porque muchas veces es la misma sociedad la que nos señala que no podemos vivir una vida digna de la música. La sociedad no valora todavía lo que es estudiar una carrera artística”.

Ahora que Pato, cursa primer año de universidad, las cosas y la percepción de su familia han cambiado. “Yo luché por lo que quería, mi pasión no me ha abandonado nunca”. Nos cuenta que su familia es muy vulnerable, pero gracias a la música ha podido recorrer lugares de Chile. “Conocí Panguipulli y otras ciudades del sur de

Chile. Sin la música no hubiese podido hacer eso. Además, se me han abierto puertas nuevas y he tenido la posibilidad de conocer personas nuevas. El lazo que se forma es muy fuerte. Todavía hablo con las personas que conocí allá”.

Y en pandemia, ¿cómo has practicado? le preguntamos: “Por Zoom lo hacemos, nada ha dejado de hacerse. No se ha paralizado y seguimos practicando por Zoom. Pero, desgraciadamente, sí se han cancelado algunos conciertos, como el hecho de que iba a tocar en Lollapalooza con Los Pulentos en Kidzapalooza, y estamos esperando a ver si lo reagendan”.

LA FORMACIÓN DE LA MÚSICA ES CLAVE

La experiencia de Patricio, la conoció de cerca Francisca Illanes. Ella fue quien creó la Orquesta del colegio Jorge Alessandri. Francisca es profesora de música. Fue la creadora de la orquesta del colegio de Patricio, Jorge Alessandri, y reconoce en cada uno de sus alumnos, su pasión y vocación.

Sobre el rol de la música y las artes en la formación de las personas nos dijo: “Las considero fundamentales. Por un lado, cooperan de manera significativa en el desarrollo y la personalidad del niño y joven, mostrándoles la belleza y generando en ellos el poder de la admiración; al mismo tiempo, acrecientan la autoestima al ver resultados en el aprendizaje en un instrumento o un coro”.

Pero existen más beneficios. Explica que en el trabajo musical y de las artes se valora el trabajo en equipo, “se enseña a ‘abrazar el error’ –cuando no se consiguen resultados– y a seguir adelante hasta conseguir logros; aumenta la concentración, la vincula con las matemáticas y genera una mejora en la comprensión lectora al verse el alumno enfrentado a comprender el lenguaje musical, entre otros”.

El doctor Daniel Levitin, explica la profesora, neurocientífico especializado en la música, plantea en su libro “Este es tu cerebro en la música” que esta disciplina actúa sobre

Patricio Toro *hace un homenaje a los profesores de Chile: “Mi profesora jefe, Paula Barza, de cuarto medio A, me apoyó durante toda la enseñanza media. Quisiera, a través de ella, hacerles un homenaje a los profesores de Chile que luchan por sus alumnos y nos ayudan a salir adelante a pesar de todas las dificultades. En mi caso así ocurrió”.*

muchas partes del órgano vital, de manera muy profunda, y logra cambios positivos en las personas.

Justamente, parte de estos beneficios hemos podido observar en tiempos como los que estamos atravesando. “Absolutamente, en un país como el nuestro, donde existe un alto porcentaje de niños que no comprenden lo que leen y muestran un precario dominio de las matemáticas, se entiende que las autoridades del Mineduc –a las cuales admiro mucho– prioricen el lenguaje y las matemáticas por sobre las artes en la malla curricular. Sin embargo, en los países desarrollados como Finlandia, Alemania y Estados Unidos, los niños reciben una educación musical de excelencia, todos tocan instrumentos y cantan en un coro, porque está como asignatura obligatoria dentro del currículo y no es una coincidencia que esta asignatura forme y complemente las demás”.

Advierte Francisca Illanes que la clave sería que, por ejemplo, existieran en nuestro país “más y mejores escuelas de música en Chile (las dos universidades más importantes del país no imparten la carrera de Pedagogía en Educación Musical), que eduquen buenos maestros que “enseñen” música. Se agradece a la Fundación Ibáñez Atkinson que, con un esfuerzo enorme, tiene un programa de capacitación para profesores de música en todo el país, porque ellos sí creen en esta disciplina como fundamental”.

Francisca Illanes, profesora de música, creadora y directora de orquestas: *“Un buen proyecto educativo no es más que el desarrollo de las virtudes humanas, y ya lo decía Platón: La música es el arte educativo por excelencia que por medio del sonido se inserta en el alma y la forma en virtud”*.

Sebastián Vásquez

“La música me inspira y me ayuda a no darme por vencido”

Sebastián Vásquez es actualmente estudiante de quinto año de la carrera de Ingeniería civil en Electricidad en la Usach. Su amor y pasión por la música siguen vivas, tanto que continúa participando como exalumno en la Orquesta de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP). Aquí, un poco de su historia.

—¿Qué ha significado para ti la música?

—La música para mi vida ha representado gran parte de mi formación como persona, esto es debido a que, aparte de poder tocar algún instrumento, la manera en que uno aprende es importante, dado que debe ser perseverante, responsable para lograr los objetivos. Es así como la música me inspira y me ayuda a no darme por vencido en la mayoría de los aspectos hasta el día de hoy, tanto académico como social.

—¿Cómo y por qué te dedicaste a la música?

—Un día mi madre estaba haciendo “zapping” en la televisión y se quedó en un canal con un concierto, y yo dije: Qué lindo suena ese violín. En ese momento mi mamá y mi papá decidieron comprarme un violín para mi cumpleaños. Eso fue a los 10 años. Luego, estuve con varios profesores, buscando que me enseñaran hasta que llegó la oportunidad a mi excolegio de una beca de la FOJI. Ahí llegaron profesores e instrumentos, y se podría decir que todo lo que aprendí se lo debo a ellos y a los que hicieron posible que se formara la orquesta en mi excolegio.

—¿Cómo la música transformó tu vida y lo sigue haciendo hasta el día de hoy?

—Cada vez que uno siente una emoción puede transmitirla a través de la música; entonces, es una vía de escape por si estás triste o estresado, o si quieres festejar alguna buena noticia, también lo puedes hacer. Hasta el día de hoy continuo aprendiendo música, no como antes dado que estoy en la universidad y esta consume bastante tiempo, pero trato de darle su espacio en mi día a día. Pretendo retomar mis estudios de música una vez que termine la universidad y ser de algún programa u orquesta de algún nivel medio.

—¿Cuánto influyeron en tus decisiones tus profesores?

—Mis profesores de instrumentos como Mario Castillo Rosende y Margarita Valderas Erber formaron muchos aspectos en mi persona, como el compromiso, la responsabilidad.

LA LITERATURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO INTERIOR DE LAS PERSONAS

En la misma línea que la música, para el destacado poeta, narrador, antologador y traductor Armando Roa, también reconocido con el premio Pablo Neruda y el Premio de la Crítica, “el mundo de las humanidades y la cultura es esencial no solo por el aporte que significa a la capacidad analítica, el pensamiento crítico y la sensibilidad estética y creativa de los alumnos, sino además porque les estimula el desarrollo de la vida interior, abriéndolos a las dimensiones donde se juegan los sentidos más trascendentes y enriquecedores de la vida”.

Es clave incentivar y trabajar este aspecto con alumnos y docentes; particularmente, indica Armando, porque, “como explicaba George Steiner, un libro es ‘una patria’”. Cuando se logra abrir en el alumno esa dimensión afectiva de la lectura, ya el libro no resuena como una imposición, sino, por el contrario, como una posibilidad hospitalaria, como un amigo”.

Precisamente, el aporte de la lectura y de la literatura es ahora aún más necesario. Dice Armando: “En estos tiempos tan complejos es más necesario que nunca contribuir a la formación de una ciudadanía reflexiva, sensible, atenta a los demás, con visión de mundo y riqueza espiritual. Ahí la presencia del libro y, en general, de las artes y la cultura es indispensable”.

Por ello es que, desde el 6 de mayo pasado, Armando dirige el programa “Formación de Mentores de Academias Literarias”, un proyecto por medio del cual la Fundación Irarrázaval busca familiarizar a los profesores con la literatura, entregándoles además a los docentes las herramientas necesarias para implementarlas de manera exitosa.

Armando Roa también realiza cursos de rock con sus alumnos. *“Hago cursos de rock y poesía en los cuales analizamos el diálogo que hay entre las letras de las grandes bandas y solistas –The Beatles o Bob Dylan, por ejemplo– con la gran poesía y la literatura universal. Es interesante porque la música es una herramienta percibida por muchos estudiantes como más familiar, cercana y estimulante en su acercamiento a la lectura”.*

Esta capacitación se suma a otras iniciativas de formación que la Fundación Irrarrázaval pone a disposición de su Red Educativa para incentivar el gusto por la lectura entre los estudiantes. Armando se reúne, semanalmente, de manera online con los 40 participantes. Cada uno representa a un colegio de la red y están divididos en dos grupos de trabajo.

Pensamiento con el cual coincide el profesor de Lenguaje del Liceo Técnico Profesional Ernesto Pinto Lagarrigue de Rancagua Nelson Figueroa, para quien la literatura y la lectura son “vitales, necesarias, al ser el espacio que permite abrir la mente y el espíritu. Posibilita los sueños y la libre expresión”.

Explica el docente que la lectura y el arte en la formación de los alumnos son claves ya que “nos conducen por caminos no establecidos y porque nos hacen mirar y mirarnos, replantear cómo vemos el mundo o la realidad. Diría que aquello de ‘más libros, más libres’ puede tener su correspondencia para el arte y la creatividad como un elemento fundamental en una formación integral.

La condición de alumno (que en su origen significa ‘sin luz’) debe ser eterna y una señal de humildad. El arte es reflejo hondo de una época; no transita atado necesariamente, sino libre; completa el sentido del mundo y de nosotros; va más allá y también más acá, hacia lo cotidiano, el aquí y el ahora”.

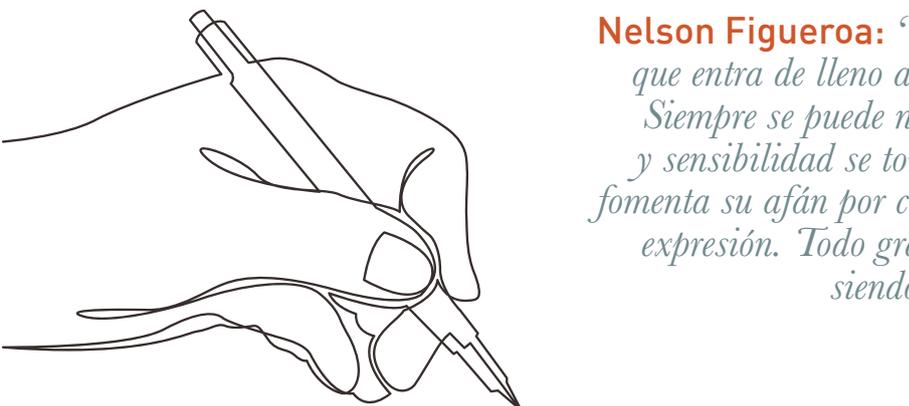
Para el docente, la literatura y el arte debiesen ser, “según lo siento y creo, un hecho que se completa gracias al lector, cada uno de nosotros que se reconoce, se ve reflejado o se replantea, crece en ámbitos diversos. Somos, seremos más después de leer. Hemos sido tocados, por ejemplo, por aquellos versos del poeta chileno Manuel Silva Acevedo: ‘La poesía (un texto, una obra de arte, etc.) es una bomba de racimo’”.

Para el profesor de Lenguaje, en las circunstancias por las cuales atravesamos, “la lectura pasa a ser parte de una forma de remanso, un espacio semejante al oasis para el sediento extraviado en el desierto y una posible lucidez y sintonía que lo lleve más allá del enclaustramiento. Aclaro que sería ideal

el texto físico porque se activa cada vez que se desea y no si existe conexión o señal en un teléfono o pantalla. Esta lectura, al modo clásico, en el bien entendido de aproximarse al objeto libro o página, genera una experiencia sensible, sensual, a la cual se le puede agregar la confirmación reciente de las neurociencias, que nos dicen lo benéfico de esta ‘agitación-revolución’ de los procesos del pensamiento. Ya de antiguo se habla de lo sanador del lenguaje, las palabras, y, por extensión, de la literatura toda, incluidas las canciones y la música de todas las épocas y culturas”.

Nelson Figueroa: *“El leer no deja incólume a un alumno que entra de lleno a un texto (o a ninguno de nosotros). Siempre se puede notar que su pensamiento, expresión y sensibilidad se tornan más ricos y flexibles. Además, fomenta su afán por conocer y encontrar, también, su propia expresión. Todo gran escritor ha empezado y continúa siendo un tremendo lector”.*

“La literatura nos permite dialogar con nosotros mismos”

Como nos cuenta esta profesora del colegio Don Orione en Cerrillos, Daniela Muñoz, el escritor Jorge Luis Borges señalaba sobre la lectura: “Esta debe ser una de las formas de la felicidad”. Para ella, como para el reconocido autor de la literatura universal, la lectura trasciende.

POR MARCELA PAZ MUÑOZ I.

“Tanto la literatura como el arte son manifestaciones culturales que nos permiten enriquecer nuestra vida a través del eco que provocan

en nuestros sueños, pasiones, intereses, interrogantes... Permitir su desarrollo en la enseñanza conlleva buscar sentidos más allá de lo utilitario. Tiene que ver con hallar respuestas para la vida”, cuenta la profesora Daniela Muñoz, del Colegio Don Orione, establecimiento que pertenece a la Red Educativa de la Fundación Irrarázaval.

Cuando le preguntamos cómo trabaja junto a sus alumnos el tema de la literatura, nos contó que junto a su compañero de trabajo y también encargado del CRA (Centro de Recursos del Aprendizaje), Jaime Cárdenas, “hemos querido fomentar la lectura teniendo como foco principal su goce estético y, por ello, todas nuestras actividades giran en torno a esa premisa. Apelamos a que los estudiantes se encanten con ella y la disfruten, y les pedimos a los demás profesores que recomienden libros a los alumnos, colocando la portada y una breve reseña en el muro principal del patio”.

Además, explica Daniela Muñoz, “participamos en los concursos de Santiago en 100 palabras, promoviendo la lectura y la escritura de los microcuentos. Celebramos la semana del libro en el mes de abril. Recomendamos libros todos los lunes en nuestra cuenta de Instagram (Biblioteca. Orione). Incluso hoy, ante el confinamiento, realizamos Café Literario semanal con los docentes vía Zoom”.

—¿Cómo trabajas la lectura en estos tiempos junto a tus estudiantes?

—De manera individual, realizo Tertulias

Literarias, Pijamada Lectora, Café Literario, Lectura Libre y Lecturas Dramatizadas con mis alumnos en la hora de Lengua y Literatura. ¡Es fundamental exponer a los estudiantes a diversas y placenteras experiencias en cuanto a la literatura y el arte!

—¿Qué avances has podido observar en los alumnos que trabajan con la lectura y literatura?

—Privilegiar el goce estético me ha permitido desmitificar varias ideas; por ejemplo, que los alumnos no leen, que no están dispuestos a leer textos extensos o que no disfrutaban los clásicos. Incluso, ellos se han sorprendido a sí mismos. Creo que la clave está en la mediación. Es menester abrir espacios a la lectura libre. Permitir que el alumno descubra aquellos libros que removerán su ser, como también aquellos que no impactarán lo suficiente.

—¿De qué manera la lectura y la literatura pueden transformar la vida de los alumnos?

—La literatura nos permite dialogar con nosotros mismos. Y, a pesar de la comunicación a distancia que nos posibilita internet, muchos alumnos se sienten solos, incomprendidos, angustiados y confundidos ante lo que estamos viviendo a nivel país (desde la crisis sanitaria hasta la crisis social que se generó en octubre del año pasado). Y en este sentido, no hay ninguna realidad que esté fuera de la literatura. 🌱

Explica la profesora Daniela Muñoz que el libro no es un objeto muerto y que “cada lectura resulta ser un proceso personal, una obra que se completa con cada lector. Por lo tanto, no dudo de que transforma la vida de los estudiantes”.

Daniela Muñoz, quien se ve en la foto junto a sus alumnos, señala que los estudiantes al leer logran encontrarse con una historia la cual los cautiva, creciendo su nivel reflexivo.

PAR, LA PLATAFORMA EDUCATIVA QUE IMPULSA EL APRENDIZAJE ONLINE Y REDUCE LA BRECHA DIGITAL

En el escenario de la actual pandemia, tanto alumnos y apoderados como profesores se han visto en la urgente necesidad de subirse a la educación online, unos de manera casi intuitiva, mientras que otros no exentos de problemas. Esto ha dejado en evidencia que hoy existen importantes brechas en el uso de tecnologías digitales enfocadas en la enseñanza y el aprendizaje remotos.

Radio Bío Bío

¡CONECTADOS CON EL ARTE Y LA MÚSICA!

Te contamos de 3 cuentas de Instagram donde puedes acceder a distintas formas de arte y donde además podrás disfrutar de eventos en línea que realizan para sus seguidores:

@mnbachile: la cuenta del Museo Nacional de Bellas

Artes tiene más de 80 mil seguidores y en ella, cada día, cuentan alguna anécdota o historia sobre la colección de cuadros que tiene el museo, que forman parte de la Historia de Arte de nuestro país. Imperdible.

@tm_lascondes: música en vivo, con destacados artistas nacionales es lo que puedes ver siguiendo la cuenta del Teatro Municipal de Las Condes. Una comunidad de más de 50 mil personas, que disfrutan de show especialmente dedicados a ellos, donde además de escucharlos y verlos, uno puede interactuar.

@artequin: si queremos aprender de arte y enseñarles a nuestros alumnos e hijos, sí o sí hay que seguir la cuenta del Museo Artequín. Cada día, una actividad, una enseñanza o invitación. Más de 57 mil seguidores que esperan atentos su contenido. Un gran aporte al alcance de un clic.

LANZAN INICIATIVA PARA REFLEXIONAR Y ASÍ FORTALECER LA EDUCACIÓN DEL PAÍS

Desde inicios de julio es posible participar en una consulta ciudadana que busca fomentar el diálogo en torno al tema y que invita a los colegios a generar sus propios espacios de conversación. La iniciativa la impulsa Acción Colectiva, una alianza entre más de 20 organizaciones comprometidas con la educación, como Elige Educar, Enseña Chile y Educación 2020.

El Mercurio

SEMINARIO SOBRE MATEMATICA

Más de 100 profesores de Matemática de la RED de la Fundación Irarrázaval están participando en el seminario "Khan Academy: Herramienta para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática", donde revisarán en profundidad esta plataforma informática para desarrollar y potenciar el aprendizaje matemático.

Este seminario se realizará en tres sesiones (28 de julio, 4 y 11 de agosto) en las cuales se dará a conocer a los participantes los procedimientos técnicos y procesos pedagógicos para el trabajo con Khan Academy y se explorarán las posibilidades curriculares para incorporarlo en los planes de aprendizaje. Se espera desarrollar el máximo potencial de cada participante en el uso de la plataforma.

PROFESORES DE GASTRONOMÍA PARTICIPARON EN SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN

Más de 35 docentes de gastronomía de colegios de Educación Media Técnica Profesional, que pertenecen a la Red Educativa de la Fundación Irarrázaval, participaron en un seminario de actualización de contenidos y nuevas tendencias.

Este trabajo colaborativo entre Fegach, Fundación Irarrázaval y Grupo Educar, que contempla seminarios y pasantías en enero, se inició hace más de dos años, permitiendo que los docentes de la especialidad de Gastronomía adquieran nuevos aprendizajes, además de conformar una red de trabajo colaborativo integrado por profesores de todo el país.

ESCUELA INDUSTRIAL ERNESTO BERTELSEN TEMPLE IMPLEMENTARÁ UNA RADIO ESCOLAR

Radio Arturo Irarrázaval Correa será el nombre que llevará la emisora local que, en los próximos meses, implementará la Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple de Quillota, iniciativa que surgió de los docentes del área Técnico-Profesional, a raíz de la pandemia por coronavirus que afecta al país desde hace varios meses.

En la búsqueda de una nueva modalidad para acercar los aprendizajes y las actividades del establecimiento, en general, a los estudiantes, llegaron a la conclusión de que este medio de comunicación es la herramienta que les ayudará a cumplir esos objetivos. Así lo explica su Rectora, Magaly Villaseca: "La radio es un medio de fácil alcance, asequible a todos. Lo que buscamos es brindar un medio adicional".

Alejandra Kantor

EL PERTENECER A UNA ORQUESTA ES UN FACTOR PROTECTOR

Con la pandemia ha cambiado la forma, pero no el fondo. Así lo explica Alejandra Kantor, directora de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, quienes en este tiempo han mantenido las clases a distancia y, sobre todo, el apoyo. Hoy, más que nunca, “los instrumentos musicales son un factor protector frente a las enormes vulnerabilidades que enfrentan (niños y jóvenes) en sus hogares”, afirma.

POR PAULA ELIZALDE

Institución pronta a cumplir 20 años, la **directora de la FOJI, Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, Alejandra Kantor**, cuenta que son miles los niños y niñas que han pasado por la Fundación. Actualmente son 1.200 los jóvenes becados quienes, a través de la música, buscan transformar sus vidas. “Nosotros somos el medio para ayudarlos a romper con el paradigma que la gran mayoría tiene en sus familias. Ellos ponen su talento y disciplina para salir adelante. Tienen un norte, tienen un sueño y los ayudamos a hacerlo realidad. Los resultados más evidentes están en la escolaridad, en la impunidad delictiva y el poder generar ingresos”.

“Efectivamente”, responde Alejandra ante la pregunta de si las orquestas han transformado vidas. Y gracias a ellas, el futuro de los jóvenes y niños que pertenecen a la comunidad FOJI tiene varios caminos: “Algunos son parte de orquestas profesionales tanto en Chile como en el extranjero, otros se dedican a la academia y hacen clases, como también hay otros comprometidos con sus territorios, donde forman orquestas comunales que generan gran impacto en la comunidad”.

NUEVA REALIDAD, NUEVOS DESAFÍOS

Hoy el panorama ha cambiado, pero no el trabajo. “La Fundación ha seguido impartiendo música y también generando un espacio de contención relevante. Nos juntamos permanentemente con los niños y adolescentes, como asimismo los instructores y directores de orquestas donde nos escuchamos y apoyamos, tanto en lo musical como en sus vivencias diarias”, relata la directora de la FOJI.

“Hemos visto la necesidad y hemos tomado el desafío, para seguir con la música conectados con nuestros niños, niñas y adolescentes a través de clases en modalidad online junto a los talleres de apoyo psicológico que realizamos en todas las regiones”.

En la práctica, cuenta Alejandra, “para los profesores ha sido más difícil porque la clase que antes impartían para un grupo, ahora la hacen de manera personalizada; por lo tanto, son más horas y hay un cansancio mayor. En el caso de los alumnos también ha sido difícil porque se genera el estrés de la tecnología, de si falla la conexión, de estar concentrado en la casa, de aprovechar bien los minutos de la clase. Recordemos que tenemos niños y niñas en todo el país y muchas veces hasta las

inclemencias del tiempo nos juegan en contra de una buena conexión”.

¿Cómo animar a los profesores? “Creo que ellos han descubierto la gran valoración que los niños y niñas tienen por su trabajo. Han podido establecer un vínculo más personalizado con sus alumnos y, por lo tanto, han conocido la realidad que viven”, afirma Alejandra y agrega que “la Fundación cuenta con excelentes profesores, musicalmente hablando y también como personas. Tenemos una relación de confianza y constantes reuniones para levantar sus inquietudes y apoyarlos constantemente en su labor”.

LOS MÚLTIPLES BENEFICIOS DE LAS ORQUESTAS

Como señala Alejandra, los beneficios del programa de la FOJI tienen múltiples alcances como el desarrollo cognitivo, la concentración, la responsabilidad de preparar la clase, y esto se evalúa en el ámbito educativo.

Por otro lado, “en lo formativo nuestro programa de músicos solidarios les enseña a entregar su talento y llevarlo donde no llega la música, este año estamos realizando cápsulas para llegar a los enfermos, hospitales, residencias sanitarias y el personal de la salud”, relata Kantor. Otro ámbito es el impacto social que tiene una dimensión trascendente: “Los instrumentos musicales son un factor protector frente a las enormes vulnerabilidades que enfrentan en sus hogares”, afirma la directora.

LO DIGITAL: UNA OPORTUNIDAD DE ALCANCE Y ENSEÑANZA

“Sin duda, lo digital llegó para quedarse y seguramente podremos seguir utilizando esta modalidad para acercar la música a la gente y llegar a cada rincón de Chile. También nos ha permitido conectarnos con clases magistrales en el extranjero. Ha sido una oportunidad ocupar este tiempo para aprender e incorporar nuevas modalidades en la manera de hacer música”, señala Alejandra.

Sin embargo, la brecha digital, como relata la cabeza de la FOJI, es enorme en nuestro país y para enfrentarla han apoyado con becas de conectividad que les permiten realizar sus clases.

TESTIMONIOS CLASES ONLINE

Instructora violines
Ignasia Carrillo:

“Uno de los desafíos más grandes para nosotros como instructores, en cuanto a la educación online, es abordar el aprendizaje socioemocional de nuestros becados. A nivel didáctico podemos recurrir a diversas estrategias para enseñar; sin embargo, el sentido de pertenencia que conlleva el integrar una orquesta y compartir con otros genera una motivación y goce intrínsecos. Nosotros, por nuestra parte, podemos seguir entregando nuestros conocimientos, cariño y humor en nuestras clases a distancia, para lograr un aprendizaje realmente significativo en estos tiempos de pandemia”.

Violín OSIM,
Matías Tapia Inzulza,
12 años:

“Tomar clases online ha sido una buena experiencia, es cómodo tomar las clases desde mi hogar. Además, algunos compañeros viven lejos y esta modalidad evita que nosotros, los profesores y los tíos de la FOJI nos exponamos al COVID-19 y/o a que nos roben.

Algunas veces se producen problemas de conexión y hay retrasos en el sonido, eso nos impulsa a tocar mejor para que llegue un sonido agradable. Estoy agradecido de que los tíos de la FOJI trabajen para que haya una buena señal y que la reunión pueda funcionar”.

Orquesta del Colegio Nocedal CREADORES DE SUEÑOS QUE TRASCIENDEN

Desde hace 13 años que Fernando Saavedra es el director de la reconocida orquesta del Colegio Nocedal, en La Pintana, establecimiento que pertenece a la Red Educativa de los colegios de la Fundación Irarrázaval.

POR MARCELA PAZ MUÑOZ I.

A Fernando Saavedra la pasión por la música y la orquesta se le nota. Cuando le preguntamos por el poder de las artes y la transformación que ocurre en los alumnos, dijo: “Las artes en general, particularmente la música, a través de la práctica orquestal, tienen una fuerza transformadora asombrosa. El niño que toca un instrumento también aprende a tocar su alma. Comienza a reconocer lo bello y comprende que él también es generador de esa belleza”.

Esa belleza que, explica, se traduce en el poder “escucharse, escuchar a los otros, que una comunidad se reconozca a sí misma, como parte de un todo, son aspectos que añoramos en el devenir de nuestra sociedad y que están presentes en la práctica orquestal. Entonces, los niños y las niñas que estudian un instrumento, asimilan desde el ejercicio artístico no solo la armonía de lo musical, sino también la armonía de lo interior. El ritmo con su orden y estructura también es estructura y orden hacia otros ámbitos de la vida. Por tanto, el desarrollo de las artes –en este caso, la música como una disciplina artística– otorga ventajas relevantes a la formación de los alumnos, en comparación con quienes no tienen la oportunidad de hacerlo”.

Para Fernando, la música es parte de la humanidad, “está arraigada en nuestra evolución como parte de la cultura y medio de expresión de la misma; qué duda nos cabe, entonces, de que es muy relevante para los alumnos tener espacios para que la experimenten de manera activa”.

—En tiempos como los actuales hemos podido observar cómo la música sigue transformando la vida de miles de alumnos, ¿crees que debe priorizarse más todavía en la formación y en el currículo actual?

—Así es. Ejemplos de esa transformación hay muchísimos, pero de la mano del movimiento de orquestas y coros, que son actividades extracurriculares. La música como parte del currículum ha sido reducida en la última década. Al mismo tiempo, la creación masiva de programas de orquestas juveniles e infantiles ha logrado ocupar ese espacio como actividad extraescolar, espacio que la asignatura Educación Musical, por diversos factores, nunca logró desarrollar. Uno de ellos es que los equipos

Fernando Saavedra nos cuenta cómo impacta la música la vida de los alumnos. Ejemplos concretos hay muchos: “Hay un violinista que está en el conservatorio Tchaikovsky de Moscú haciendo un máster. Antes de irse, hace tres años, ya integraba como primer violín la Orquesta Filarmónica de Santiago. Otro de los alumnos es un violoncelista que está radicado en Estados Unidos, también trabajando como músico y haciendo un postgrado”.

directivos de los establecimientos muchas veces no tienen la afinidad o tienen otras prioridades; entonces, las artes quedan relegadas a algo tributario, algo que hay que cumplir por currículum, pero que no es esencial en lo global, ni prioridad en lo formativo o, peor aún, lo reducen al ámbito de lo recreativo.

Lo segundo; profesores de Música que no dominan bien un instrumento o con poca o nula preparación artística. Existe un problema histórico de formación por parte de las universidades. Los últimos años algunos planteles han ido subsanando esta realidad, con ideas innovadoras como, por ejemplo, el incorporar la enseñanza de un instrumento principal a la malla curricular, durante toda la carrera, y la preparación básica en dirección orquestal y coral. La Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de Talca son pioneras en estos cambios. Nuevamente hay que destacar que este fenómeno de reestructurar las mallas y mejorar la formación de los futuros profesionales, va de la mano con el movimiento de orquestas juveniles, cuyas generaciones de exalumnos, con una formación instrumental muy buena, contribuyen a elevar el nivel y perfil de nuevos estudiantes de la carrera Pedagogía en Educación Musical, lo cual tendrá un impacto significativo en la revaloración de la música dentro del currículum a futuro.

—¿Por qué la música es clave dentro del aprendizaje?

—Desde las neurociencias, principalmente, se ha estudiado este fenómeno ampliamente. Hay que distinguir que lo que desarrolla las habilidades de los estudiantes es el aspecto práctico de la música; es decir, el “hacer música”. No me volveré más inteligente solo por escuchar o por asistir a un concierto.

Es un proceso muy complejo tocar una nota. No es solo la nota, debes descifrar: ¿qué nota es?, ¿en qué rítmica ordenarla?, ¿en qué intensidad (volumen) emitirla?, ¿qué énfasis darle?, considerando la articulación (qué tan corto o largo es el sonido). Al practicar un instrumento trabajan ambos hemisferios del cerebro, generando más conexiones entre sí. Se desarrolla la psicomotricidad; es decir, mi cerebro recibe información de la partitura (lenguaje musical), la decodifica y pasa la información a las manos y dedos para interpretarla. También se incorpora el aparato respiratorio. A edad más temprana tiene mayor impacto en la cognición, ya que el cerebro posee mayor plasticidad.

Para conseguir lo anteriormente dicho el alumno debe establecer una estructura de trabajo regular, para poder avanzar, lo cual inconscientemente termina extrapolado hacia los otros ámbitos del aprendizaje. Es decir, disciplina para la vida. Logras mayor valoración del trabajo individual y colectivo para lograr objetivos, haciendo consciente que los resultados se obtienen por un proceso en el cual hay un trabajo de por medio. Lograr esta perspectiva es un aspecto que denota madurez emocional, la cual naturalmente te llevará a tomar mejores decisiones en la vida.

—¿De qué manera la música puede transformar la vida de los estudiantes?

—Los programas de orquesta infantil y juvenil tienen el potencial de impactar y transformar la vida de los alumnos de sectores más vulnerables. Alumnos quienes, la mayoría de las veces, provienen de hogares con un bajo nivel cultural y con precarias condiciones materiales. En ese contexto, he podido apreciar esta transformación tan inspiradora y llena de esperanza.

No quisiera personalizar estos testimonios, por no estigmatizar o herir alguna

susceptibilidad, pero varios de ellos vivían en la población El Castillo, en La Pintana, en unos departamentos muy pequeños, frente al colegio, en condiciones de mucha precariedad, pero con mucho apoyo de sus familias, algo clave a mi juicio. El colegio les dio la oportunidad de aprender un instrumento y vivir la experiencia de la orquesta. Ellos abrazaron la música y construyeron un sueño, y ahora están viviendo ese sueño. Un exalumno ganó la plaza de fagot solista de la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago y al menos una decena de exalumnos actualmente estudia música en la Universidad Católica, Universidad de Chile y Universidad Mayor. Algunos de ellos han vuelto al colegio como profesores de instrumento para trabajar en el proyecto que los vio nacer. Asimismo, la mayor parte estudia carreras tradicionales, hay ingenieros ya titulados y muchos futuros ingenieros en la Universidad de los Andes que pasaron por la orquesta y continúan cultivando la música como parte de sus vidas.

—En tu caso particular, ¿por qué ser director de orquesta?

—Era el año 2007. Había egresado de la Facultad de Artes de la U. de Chile y cumplía labores como director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de la FOJI y director asistente de la Orquesta de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Resultó que, en Nosedal, el director anterior dejaba el cargo, quedando vacante la dirección musical del proyecto. En ese marco me contactaron del colegio para una entrevista y así fue como llegué al Colegio Nosedal. Me tocó asumir en un momento de la primera generación, por lo cual fue casi como empezar nuevamente con la orquesta. Desde ahí logramos aumentar la cantidad de niños beneficiarios del programa, incorporamos la sección de percusión y, gracias a varios fondos de cultura adjudicados, logramos tener excelentes instrumentos para los niños. Creo que cada generación de la orquesta en el colegio ha ido superando las expectativas.

“En el colegio los alumnos reciben una clase semanal individual de 45 minutos, por parte de especialistas. Contamos con 13 profesores músicos, quienes enseñan violín, viola, cello, contrabajo, flauta travesa, oboe, clarinete, fagot, trompeta, trombón y percusión; es decir, todos los instrumentos de una orquesta sinfónica”.

Además, los alumnos, cuando tienen cierta preparación, integran el grupo semillero de la orquesta, y cuando ya han alcanzado cierto nivel técnico pasan a la orquesta Nosedal, elenco que realiza las presentaciones. Las orquestas tienen un ensayo semanal de una duración de 2 a 3 horas. Por su parte, los alumnos adquieren el compromiso de practicar en sus hogares un mínimo de 30 minutos al día.

Actualmente estamos trabajando con los niños a través de videollamadas. Las clases de instrumento se han mantenido, aprovechando las múltiples plataformas que existen. Ha sido importantísimo mantener la conexión con los alumnos y que esta actividad también se transforme en un alivio, una ventana que los revitalice.

“LA MÚSICA HA SIDO UNA EXPERIENCIA DE VIDA MUY REVELADORA Y TRANSFORMADORA”

Paolo Latorre (24 años) estudió Ingeniería civil industrial en la Uandes. Actualmente está terminando su tesis de magíster, tocó en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y todavía continúa tocando a un nivel muy alto el clarinete. Esta es la historia de su vida y de cómo la música lo transformó como persona.

–¿Qué ha significado para ti la música?

–La música y la ejecución musical, además de ser una bellísima rama del arte, es una disciplina de alto rendimiento, tanto como un deporte olímpico, la cual exige día a día una constante dedicación. Personalmente, ha significado disfrutar gran parte de mi vida de los beneficios que trae consigo aprender un instrumento, ya que ello me ha permitido ver la vida desde un ángulo más complejo, con más matices y colores, donde se aprenden y potencian habilidades que son muy importantes para enfrentar la vida, como lo es el trabajo en equipo, la responsabilidad y el saber escuchar.

–¿Cómo transformó tu vida y lo sigue haciendo hasta el día de hoy?

–La música ha sido en su totalidad una experiencia de vida muy reveladora y transformadora. Desde el comienzo ha sido un gran desafío personal, el cual me ha permitido desarrollar la percepción de sonidos y emociones que antes de la música estaban escondidas, aprendiendo una nueva forma de expresión y formando en mí una disciplina, no solo en el estudio del instrumento, sino que en todos los ámbitos de la vida. Una de las cosas más importantes que me ha dado la música es la oportunidad de conocer y formar lazos con excelentes personas, dentro de las cuales están mis mejores amigos y compañeros de vida.

Por otro lado, me ha ayudado a encontrar y encauzar de buena manera el amor por el estudio y aprendizaje, ya que con el tiempo uno comprende que la ejecución musical nos permitirá disfrutar para toda la vida con el estudio de la técnica del instrumento y ejecución de obras musicales de diferentes compositores, épocas y estilos, exigiendo que estemos en constante preparación, además de estar inmersos en la búsqueda de un sonido con carácter y matices propios.

–¿Cómo nació ese vínculo?

–La música llegó a mí cuando tenía 10 años. Antes me había llamado la atención el sonido del violín. Por cosas de la vida se abrió una vacante para estudiar clarinete y decidí postular, quedando seleccionado luego de un par de etapas. La música siempre ha estado presente en mi vida ya que mi padre es músico autodidacta, y mi hermana menor participaba en el coro del colegio Almendral, llegando a mi vida en el momento oportuno.

Como comenté anteriormente, la música será para toda la vida mi fiel compañera, la que me ha motivado siempre a aprender, desarrollar y potenciar muchas áreas de mi vida, dentro de las cuales está el estudio de mi carrera profesional actual. Soy egresado del programa de continuidad de magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de los Andes, institución que me ha becado tanto en pregrado como en postgrado, significando un gran desafío de vida, ya que, por un lado, va en contra de la lógica de estudiar música, pero, por otro lado, existe la motivación constante de potenciar el desarrollo personal.

–¿Cuánto influyeron en tus decisiones profesores como Fernando Saavedra?

–Dentro de los principales motivadores en mi vida ha estado la presencia de mentores como el profesor Fernando Saavedra, ya que fue mi principal formador en el estudio del clarinete, entregándome las herramientas necesarias para crecer de manera constante en la interpretación del mismo, pudiendo postular a orquestas de mayor nivel como lo fue en su momento mi paso por las orquestas de la FOJI (Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile), siendo seleccionado por cuatro años consecutivos en la OSEM (Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana). Por

Paolo Latorre

otro lado, él mismo fue una de las personas que me motivaron a abrir mi frontera educacional, potenciando mi inquietud de estudiar una carrera en paralelo a la música, como lo es Ingeniería civil industrial.

Finalmente, debo destacar a mi actual profesora de instrumento, la docente Astrid Bustos, quien me ha guiado de manera excepcional a lo largo de los últimos tres años, con quien he logrado grandes avances en el aprendizaje de nuevas formas de estudio y alcanzar un nivel mucho mayor al imaginado, logrando incluso ser parte de la OSNJ (Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil) en el año 2018, con quien además he logrado hacer parte de mi vida el complemento de la música y el desarrollo de la ingeniería.

–¿Cómo te proyectas en unos años más en tu vida?

–Actualmente estoy terminando mi tesis de magíster, a la vez de estar preparándome para certificar el idioma inglés. Tengo las ganas de poder estudiar la carrera de música en el extranjero de manera profesional y vivir unos años en algún país como Canadá, Alemania o Suiza. A largo plazo, me gustaría poder ejercer como ingeniero, pero con un enfoque más social, intentando devolver lo que he recibido como educación, que ha sido sin duda alguna de un nivel y una calidad excepcionales, sin dejar de lado y ojalá poder complementar la música como motor en mi vida. 🌱

¿Cómo aprender de las artes?

No es casualidad que Frutillar haya sido nominada como Ciudad Creativa y que sea ahí también donde Kopernikus Lab, un proyecto desarrollado por la Fundación Kopernikus, realice programas para incentivar el aprendizaje creativo en la zona. Conversamos con Rolf Hitschfeld sobre el tema.

POR PAULA ELIZALDE

“**H**ay muchas señales, desde hace un buen tiempo, de que las instituciones educativas deben

hacer un esfuerzo importante para poder responder mejor tanto a la necesidad de que los aprendizajes de los estudiantes sean más relevantes y profundos, como también al desarrollo de otras habilidades fundamentales que requiere la sociedad, como la colaboración, la creatividad y la autonomía”, señala **Rolf Hitschfeld, director ejecutivo de Kopernikus Lab**, proyecto que, junto al Colegio Kopernikus, es realizado por la Fundación Kopernikus y desarrolla programas que permitan aportar a la mejora educativa, tales como cursos de aprendizaje creativo, pasantías, un programa de aprendizaje creativo, un podcast de discusión educativa, entre otras iniciativas para el desarrollo educativo de la ciudad y el entorno.

APRENDIZAJE DE LAS ARTES

En Kopernikus Lab desarrollan el aprendizaje creativo el cual, según Rolf,

busca dos cosas: “Que los estudiantes puedan aprender de manera profunda lo que el profesor está enseñando y que al mismo tiempo puedan ir desarrollando su creatividad. En ese sentido, el aprendizaje creativo no solo tiene que ver con las artes, porque la creatividad se puede desarrollar a partir de cualquier disciplina. Sin embargo, nosotros vemos que hay disciplinas donde el proceso creativo se hace de manera más consciente, como son las actividades de las industrias creativas, tales como las artes y otras disciplinas de contenido cultural”.

Debido a esto, uno de los programas que realizan para desarrollar el aprendizaje creativo se lleva a cabo a partir de una colaboración entre un profesor y un profesional de las industrias creativas. En ese programa, como explica Hitschfeld, “ellos diseñan y ejecutan clases juntos. De esta manera, los docentes se van apropiando de algunas formas de trabajo que son más propias del mundo artístico y las pueden integrar a su trabajo en las escuelas. Frutillar fue nominada en 2017 como Ciudad Creativa por la Unesco y para nosotros es una gran oportunidad para poder vincular el aprendizaje con las industrias creativas”.

Rolf Hitschfeld, director ejecutivo de Kopernikus Lab

Rolf detalla: “El trabajo que hemos realizado en el programa de aprendizaje creativo, muestra que las instituciones escolares pueden aprender mucho del trabajo que se realiza en las industrias creativas y en las artes. Por ejemplo, la capacidad para tomar riesgos, el pensar la sala de clases como un taller y la costumbre de iterar versiones de un trabajo para perfeccionarlo, son lógicas de las industrias creativas y de las artes que pueden ser de mucho valor cuando son integradas al trabajo escolar. Uno de los efectos importantes que hemos visto en los lugares donde se ha desarrollado el programa de aprendizaje creativo es que los profesores comienzan a reencantarse con su profesión y que los estudiantes se conectan con su aprendizaje. Por otro lado, en colaboración con el Centro de Tecnologías de Inclusión de la Universidad Católica, hemos medido en los estudiantes el desarrollo de tres funciones ejecutivas del cerebro, como son la flexibilidad mental, el control inhibitorio y la memoria de trabajo con resultados muy positivos”.

HOY: MÁS CREATIVOS QUE NUNCA

“En estos momentos se ha evidenciado de manera profunda la necesidad que tenemos de ser creativos para responder a eventos inesperados de escala global como ha sido esta pandemia. Probablemente la globalización, el cambio climático y la inteligencia artificial van a seguir presentando desafíos de esta magnitud y complejidad a la humanidad”, enfatiza Rolf.

“En ese sentido, vemos que hay lenguajes que tienen mayor capacidad para lidiar con la incertidumbre y procesar eventos y situaciones difíciles como lo son los lenguajes artísticos y la creación en general. Los procesos creativos nos invitan a reflexionar profunda y críticamente, nos interpelan, nos ayudan a mirar y procesar nuestras emociones, a ponernos

en contacto con otros y colaborar, y a buscar soluciones diferentes a problemas desconocidos”, afirma Rolf.

El modelo de creatividad que utilizan “se basa en cinco hábitos de la mente: colaboración, imaginación, curiosidad, disciplina y perseverancia. El que sean hábitos, nos permite aproximarnos a ellos como categorías dinámicas que son ejercitables y, por ende, mejorables. Los lenguajes artísticos son fundamentales para la ejercitación de la creatividad que, a su vez, es esencial para procesar y sobreponerse a situaciones de incertidumbre como la que estamos viviendo”, señala el director ejecutivo.

Hitschfeld es enfático en afirmar que “cualquier profesor puede desarrollar el aprendizaje creativo, ya sea en entornos de educación escolar, así como también en educación superior, talleres extraprogramáticos u otros espacios de

educación no formal. Para esto, nosotros vemos que hay entornos que son más fértiles para desarrollar el aprendizaje creativo y otros en los cuales es más difícil”.

El entorno más fértil para el aprendizaje creativo, según cuenta Rolf, es lo que se llama “la clase de alto funcionamiento”. “En esta clase se considera que el aprendizaje se produce mejor y hay más espacio para el desarrollo de la creatividad cuando se toman en cuenta los factores intelectuales de los estudiantes, pero también los emocionales, sociales y del cuerpo: elementos que en los lenguajes creativos están tremendamente presentes y son parte del proceso de creación. Creemos que promover espacios que permitan a los estudiantes vincularse con su aprendizaje desde lugares como las emociones, la conexión con otros y los sentidos promueve la motivación de los estudiantes por aprender, y así da espacio para que ocurran aprendizajes profundos”. 🧑

EJEMPLOS DE APRENDIZAJE CREATIVO

**LICEO IGNACIO
CARRERA PINTO**
3° medio
Gastronomía
Profesora Carolina Solís
Agente creativo David Trujillo

Los estudiantes de la especialidad de Gastronomía organizaron una feria gastronómica en el espacio público en la que pusieron en práctica los aprendizajes del año y ejercitaron las habilidades del pensamiento creativo, relacionándose con referentes de la gastronomía y el turismo locales e incursionando en la intervención creativa de recetas. De esta manera, los estudiantes no solo prepararon las degustaciones que ofrecieron a los visitantes, sino que organizaron la actividad, coordinaron con diversos actores tanto del liceo como externos, realizaron el montaje, explicaron los procesos de cada plato, entre otros.

**LICEO INDUSTRIAL
CHILENO ALEMÁN**
4° medio Electricidad
Proyectos
Profesor Jorge Cancino
Agente creativo Francisca Reitze

Se propuso a los estudiantes el desafío de crear proyectos grupales que recogieran los contenidos curriculares de la asignatura, trabajando en el diseño y ejecución de un proyecto que pudiera transformarse en un emprendimiento vinculando electricidad y sustentabilidad. Entre ellos, se crearon proyectos de iluminación, riego automático, aplicaciones de smartphones para sistemas eléctricos, entre otros. Los estudiantes hicieron prototipos de sus ideas en modelos a escala, ajustando y mejorando sus productos, practicando la comunicación oral, presencia en el escenario, etc.

3 MANERAS DE VIVIR LA MÚSICA EN PANDEMIA

Según el pianista y director de orquesta Eduardo Browne

Una entretenida y emotiva conversación en torno a la música tuvimos con Eduardo Browne, quien primero estudió Intérprete en Piano en la Universidad de Chile, y luego hizo una maestría en Dirección Orquestal, en The Julliard School, Estados Unidos. Hoy es profesor y director de la Camerata Universidad de los Andes. ¿Cómo se vive la música en pandemia? Esto nos contó.

POR PAULA ELIZALDE

1 La música para las personas: humanizadora compañera

Primero, como señala Eduardo, “la música es la misma compañera y amiga de siempre”. Y explica que antes de la pandemia consumíamos importantes cantidades de música, y cuando comenzó la pandemia, “la amiga siguió ahí, acompañándonos. Es una forma de arte que está muy cercana a la gente, quizás la que está más cercana. La gente lee contenidos, y eso no siempre son cosas artísticas, pero dentro de las artes, lo que la gente más hace no es leer novelas ni estar mirando pinturas, ni estar pintando, es escuchar música”, agrega.

Por otro lado, aun cuando la música es una fiel compañera,

Browne explica que se sabe poco de ella. “Muchas veces se trata a las artes como ayudantes para otras cosas, ‘es importante que haga música, así le va a ir bien en matemáticas’. Eso no es. Uno con el arte aprende a emocionarse, y al emocionarse uno es mejor ser humano. Las emociones son las que nos diferencian del resto de los seres de la creación, nos hacen ser ‘humanos’”.

Es por eso que para Browne la música, el hacer música, es indispensable en una sociedad: “Tenemos una labor muy importante, somos las personas que mantenemos la felicidad, la profundidad de la gente. El abastecimiento es importantísimo, pero no nos olvidemos de que somos seres humanos, que necesitamos ser más felices”, reflexiona.

2 La música en la academia: un complejo desafío

“Enseñar música (a través de alguna plataforma) es una fregatina, las plataformas no están pensadas para compartir música, para enseñar música, se hace muy difícil”, cuenta Eduardo.

En la práctica, como señala Browne, “cuando uno está enseñando, por cámara, uno muestra un texto o pizarra, pero en el caso de la música, se escucha música, y todos tenemos que escucharla al mismo tiempo, eso es lo complicado. Poder ‘mostrar’ la música. Yo no puedo mostrar los cuernos como suenan. Si te lo ‘muestro’, lo vas a escuchar porque lo estás viendo.

Esas cosas no se logran hacer online. La gente está en su casa atrasada unos

Eduardo Browne, pianista y director de orquesta.

segundos, entonces no escuchan lo mismo que yo”.

“Hay que ser súper creativo, para hacer dos horas de clases he tenido que trabajar siete horas, juntando videos. Mis clases son a veces con 30 videos, de segundos y minutos. Y muchas veces, para mostrar los videos, la clase pierde continuidad, es muy fregado mantener a alumnos todo el día pegados a las pantallas”, añade Eduardo.

“Es un desafío muy grande, pero lo he logrado. Hice 32 clases, hice 3 clases por Zoom directo, las otras 29 fueron clases donde yo hablaba y ellos me hacían preguntas por chat directo, ¡qué mundo más raro! Al final, hicimos una reunión por Zoom para vernos las caras, me encontré con 35 cabros que no había visto, pero con quienes ya teníamos un semestre de trabajo en conjunto. Es una experiencia compleja e interesante”.

3 La música a través de una orquesta: difícil misión

Eduardo Browne es director de la Camerata de la Universidad de los Andes. Ya habían comenzado a trabajar cuando llegó la pandemia causada por el covid-19 y desde el 16 de marzo que no han podido juntarse y, como él cuenta, “se hace imposible tocar simultáneamente”.

Como Eduardo explica, lo que han hecho algunas orquestas del mundo es que “cada uno toca solo, graba su parte y luego un ingeniero las cuadra bien y los pone a todos juntos. Este trabajo implica que solo se puede tocar música que se pueda cuadrar bien, las obras con pulso totalmente parejo; una balada, por ejemplo, se hace muy difícil”.

Por lo tanto, las opciones son cada uno por su lado o ir a grabar a la universidad, sin público. “Nosotros no queremos grabar cada uno en su casa, ya está

hecho, y no es un resultado que sea placentero, queremos reunirnos todos juntos con mascarillas y eso estamos preparando”.

En definitiva, concluye Browne, “el panorama para los músicos ha sido desolador, todos los que tocan en vivo no pueden hacerlo, se acabó, no hay nada. En Chile no hay nadie que esté tocando en vivo, salvo algunos artistas a través de las redes sociales”.

Para terminar, Browne hace una invitación abierta a los medios de comunicación: “Tienen que invitar a la población a hablar de arte. No se habla tanto de arte, se habla de mucha política, de cosas técnicas, pero de arte no se habla nunca”. Y, como señaló antes, la música y las artes humanizan. Hablemos de arte, entonces. 🧑

“Muchas veces se trata a las artes como ayudantes para otras cosas, ‘es importante que haga música, así le va a ir bien en matemáticas’. Eso no es. Uno con el arte aprende a emocionarse, y al emocionarse uno es mejor ser humano”.

“El arte y la creatividad les entregan a los alumnos la posibilidad de escribir un nuevo guion de sus vidas”

Conversamos con la destacada profesora Linda Nathan, directora ejecutiva del Centro de Artes y Estudios, donde codirige el Instituto Perrone Sizer para el Liderazgo Creativo, en Estados Unidos. Fiel defensora del poder del arte y la música, explica que “son esenciales en la educación de las personas porque son vehículos de formación y enseñanza sobre la tolerancia, diversidad y la comprensión humana”.

POR MARCELA PAZ MUÑOZ I.

En sus primeros años como profesora, Linda Nathan aprendió la importancia del teatro, como una herramienta eficaz y poderosa para motivar a los alumnos. Como profesora bilingüe, regularmente usa muchas de las técnicas y herramientas del teatro, como la música, las artes visuales e incluso el baile para ayudar a los estudiantes a aprender, por ejemplo, vocabulario. “Leemos juntos un texto y guardamos algunas palabras que usaremos en el futuro. En ocasiones construimos esas palabras durante el juego o haciendo un collage. Muchas veces creamos ritmos o canciones para aprender las palabras. Las palabras pasan a ser parte de nuestro propio cuerpo”.

—¿Qué has aprendido en estos años?

—He pasado décadas trabajando en colegios con educadores que priorizan la creatividad dentro del currículo. En ese escenario he podido observar cómo los estudiantes

demuestran una gran actitud, colaboran y se comprometen con el futuro, y encuentran vías para generar cambios positivos en sus comunidades. En mi experiencia, los colegios que entregan significativos espacios y recursos para la creatividad y abren ambientes para explorar, presentan importantes avances educacionales y sociales para sus alumnos.

Mis estudios recientes incluyen entrevistas con jóvenes de Boston Arts Academy, el colegio que fundé en 1998 y que dirigí por quince años. Realicé investigaciones porque quería entender mejor cuál es la importancia y el rol que los jóvenes le otorgan a la creatividad en su educación. De las entrevistas realizadas podemos sacar tres conclusiones importantes sobre el rol del arte y la creatividad en los alumnos:

—Los ayuda a desarrollar la pasión, práctica y empatía: “Pensar fuera de la caja, realizar algo por nosotros mismos y crear algo nuevo”.

Linda es clara sobre el poder del arte y la música en los alumnos: “La enseñanza del arte no es para que los alumnos sean mejores en otras disciplinas, sino más que eso: el arte es clave para que los alumnos alcancen su máximo nivel de potencialidades, y eso incluye también el desarrollo de habilidades como la compasión, perseverancia, reflexión y una motivación propia”.

—Me enseña a conocerme a mí mismo y a otros: “Sentir orgullo de lo que he hecho. Lo que haces, te hace a ti mismo”.

—Les enseña a tomar riesgos y hacer algo por sí mismos.

Uno de mis estudiantes entrevistados, Nathaniel, señaló por qué la creatividad es tan importante en el desarrollo de los adolescentes. “La creatividad te permite saber quién eres como persona, te ayuda a saber cómo ser realmente. Siendo yo creativo puedo saber quién soy como persona y como ser humano”. Nathaniel narra cómo muchos de sus amigos tienen problemas para encontrar su propia identidad. “No tienen una forma de expresarse a sí mismos. Es solo el colegio, las tareas, o puede ser la iglesia o los asuntos de sus familias. Pero no cuentan con una manera de expresar su propia identidad. No tienen nada que los apasione... los videojuegos, no lo creo”, explicaba Nathaniel.

Aunque ese alumno tiene solo 15 años, sus respuestas revelan el poder que tiene el arte en el aprendizaje. Como músico, Nathaniel ha podido ser testigo del valor y la fuerza que ejercen las artes dentro de los estudiantes y de toda la comunidad.

—¿Qué ocurre con los alumnos cuando se enfrentan al arte?

—El arte permite que los estudiantes desarrollen su ciudadanía, en muchas formas intangibles y antes de la edad en que puedan votar. Estos alumnos de los que les conté revelan y describen lo que la educación artística ha demostrado: que el arte y la creatividad entregan profundos ejemplos de belleza y les dan la oportunidad de escribir un nuevo guion de sus vidas.

—¿Qué rol tienen, por tanto, las escuelas?

—En las escuelas en que los alumnos se ven como artistas, ellos tienen la posibilidad de descubrir cómo marcar la diferencia en el mundo y en sus vidas. Entienden que muchas veces el riesgo que deben tomar en sus vidas no es algo de temer, y que esa práctica es un proceso y parte del aprendizaje. Para ellos, la escuela es un lugar donde aprenden a saber quiénes son, saber cuáles son sus habilidades y sus posibilidades de crecer.

Los colegios necesitan ser lugares donde las posibilidades para la creatividad estén siempre presentes. Una de las formas más poderosas para ayudar a los jóvenes y generar futuros promisorios es brindarles un currículo rico en oportunidades y posibilidades para develar su propia imaginación. Cuentacuentos, disfrazarse, pintar, experimentar, tomar riesgos, cantar y todas las formas que existen de estimular la imaginación son fundamentales.

Existe real evidencia de que el aprendizaje de las artes no es solo una disciplina emotiva, sino que un conocimiento que requiere reflexión profunda y rigor intelectual.

En mis propias investigaciones describo por qué la enseñanza del arte no es para que los alumnos sean mejores en otras disciplinas, sino más que eso: el arte es clave para que los alumnos alcancen su máximo nivel de potencialidades, y eso incluye también el desarrollo de habilidades como la compasión, perseverancia, reflexión y una motivación propia. Permite que los estudiantes puedan ser críticos, puedan integrar ideas, y tomar responsabilidad por su propio conocimiento y el aprendizaje de otros. Lo que en definitiva les permite encontrar un mayor éxito en sus vidas.

SOBRE LINDA NATHAN

Es la directora ejecutiva del Centro de Artes y Estudios, donde codirige el Instituto Perrone Sizer para el Liderazgo Creativo. También imparte cursos de diseño de escuelas democráticas en la Harvard Graduate School of Education. Nathan se desempeñó como directora fundadora de Boston Arts Academy, la única escuela secundaria pública de Boston para las artes visuales y escénicas. Es autora de “Las preguntas más difíciles no están en la prueba” y “Cuando la persistencia no es suficiente”, ambos publicados por Beacon Press.

Los alumnos que experimentan la mayor parte de su vida escolar como un espacio de exploración y creatividad, desarrollan una positiva naturaleza de sus aprendizajes. Se convierten en personas interesadas en sus estudios y comprenden el poder que les brindan las posibilidades.

—¿Qué ocurre a nivel del cerebro con la música y las artes?

—Sabemos que la música y el arte pueden tener positivos y poderosos impactos neurológicos que permiten el desarrollo y aprendizaje en los jóvenes. Herramientas sobre el arte y la música se pueden enseñar en esa asignatura, pero también en clases de inglés y de matemática. Las artes son parte esencial e importantísima en la educación de las personas porque son vehículos de formación y enseñanza sobre la tolerancia, diversidad y la importancia sobre la comprensión humana. 🧠

MÚSICA Y ASTRONOMÍA JUNTAS EN EL APRENDIZAJE

Lyra es un grupo de música infantil que busca acercar la astronomía a los niños y las niñas de Chile y el mundo a través de la música. Se trata del trabajo de tres profesoras –María Paz, Margarita y Valentina– que, en el año 2016, cuando estaban en la universidad, decidieron acercar la música y la astronomía a los alumnos.

POR MARCELA PAZ MUÑOZ I.

VALENTINA ROJAS

MARGARITA CASTRO

MARÍA PAZ NASSAR

“Para nosotras, este proyecto es una invitación a conocer este increíble mundo de ciencia y astronomía, y nos encantaría poder compartir nuestro trabajo con todos los docentes que estén interesados en nuestra música”.

–¿Cómo nació este proyecto?

–Las tres profesoras que conformamos Lyra –María Paz, Margarita y Valentina– nos dimos cuenta, en nuestra época universitaria, de que la astronomía es una de las disciplinas menos presentes en nuestro currículo nacional y, siendo Chile la capital mundial de la astronomía, decidimos buscar una forma alternativa, como lo es la música, para enseñar acerca de esta ciencia. Fue así como en el año 2016, junto con el apoyo de la Fundación Astromanía y Observatorio Alma, comenzamos a grabar nuestras primeras canciones, y en el año 2018 lanzamos nuestro primer disco, Cómica, que incluye canciones sobre los planetas, luna, estrellas. Actualmente estamos trabajando en nuestro segundo disco, que sigue indagando en temas astronómicos, como los eclipses, los científicos más importantes, exploración espacial, etc.

–¿Qué valor le otorgan a la música en el desarrollo y formación de los alumnos?

–La música es una muy particular manera de expresar ideas. Es una forma de expresión artística que nos ha permitido poder transmitir sensaciones e ideas donde el lenguaje escrito o verbal se queda corto. La música nos permite abrir un espacio de sensibilidad muy especial que sólo las artes pueden hacer, y creemos que enseñar una ciencia tan alejada y compleja como la astronomía, a través de la música, es permitir humanizar conceptos tan abstractos y darles un sentido propio. Para nosotras, componer ha sido una experiencia nueva y hay muchas emociones que para los niños, e incluso adultos, son muy difíciles de identificar, como el miedo a lo desconocido, la sensación de que algo se termine, la noción de nuestra pequeñez frente al universo, etcétera, y la música

nos permite reconocer esas emociones y validarlas. Por otro lado, la música nos ha permitido abrir un espacio muy entretenido de aprendizaje, en donde vamos creando melodías y rimas interesantes para que la gente pueda aprender, desde el orden de los planetas, hasta el proceso de formación de la cola de un cometa.

–¿Qué aprendizajes significativos buscan obtener con este programa?

–Además del aprendizaje en sí de conceptos básicos de la astronomía, buscamos transmitir la idea de que aprender puede ser apasionante y puede darse de formas muy diversas como lo es la música. Gracias al apoyo de diversas fundaciones y astrónomos, hemos creado letras con contenido astronómico contundente en donde vamos enseñando distintos fenómenos que ocurren en el espacio. Más que enseñar astronomía, el objetivo de nuestro grupo, idea que va de la mano con nuestra mirada de la educación, es desarrollar la curiosidad por conocer el universo y disfrutar del proceso de aprender cosas nuevas. Así mismo, transmitir la idea de que la educación es algo integral y que no puede siempre diseccionarse en asignaturas, por lo cual buscamos salir del esquema de educación tradicional y buscar la interdisciplinariedad, uniendo distintos

ámbitos, como, en este caso, música con ciencia.

–¿De qué manera se han capacitado y capacitan a otros docentes en este proyecto?

–Desde el inicio del proyecto hemos contado con la asesoría permanente de astrónomos y científicos, tanto mujeres como hombres. Nuestro primer disco lo creamos en conjunto con la Fundación Astromanía y el Observatorio Alma, y ahora, en el segundo, estamos trabajando con la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas. Los científicos nos ayudan a entender los conceptos básicos de astronomía implicados en cada canción. Desde ahí, la composición de la letra, incluyendo todas las metáforas e imágenes que hacemos para entender mejor el contenido, la hacemos nosotras. Cuando la canción está lista, nuevamente pasa por la revisión de la Fundación, donde se examina que el contenido sea verídico y contundente. Gracias a esta asesoría, hemos podido crear las guías explicativas de nuestras letras, donde explicamos científicamente los significados de algunas partes de las canciones. Este material está disponible de manera gratuita en nuestro Instagram para cualquier docente que quiera enseñar a partir de nuestras canciones. 🧑🎤

CÓMO ACCEDER A LYRA:

Instagram: @lyra.music

Spotify: <https://open.spotify.com/artist/7hRCTJHN2U7QJaqvrdg4Ut?si=YVELWSjNQ0KIElhy6rMj8A>

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCN8EseVgSVOWjKzAhbWOHnA?view_as=subscriber

AGENDA

UN RECORRIDO ARTÍSTICO VIRTUAL

En esta edición les contamos de distintas actividades relacionadas con diferentes formas de arte. Seguimos en casa y desde ahí aprovechamos las múltiples iniciativas artísticas que hoy se presentan. Aquí les hablamos:

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Como estar en el museo, pero desde casa. Esa es la experiencia que el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) quiere entregar a los visitantes. Para eso inauguraron hace unas semanas la primera muestra virtual No Lo Utilizamos, donde exponen el trabajo de 11 artistas.

<http://www.mac.uchile.cl/exhibiciones/e/no-lo-utilizamos->

[VER VIDEO](#)

[VER VIDEO](#)

ALEJANDRO SÁNCHEZ

Te invitamos a revisar la obra *Some Economies* (El teatro de los flujos globales), del destacado artista colombiano Alejandro Sánchez Suárez, directo en el siguiente link: <http://www.fundaciongasco.cl/exposicion/some-economies-el-teatro-de-los-flujos-globales/>

FOTOGRAFÍA EN EL CENTRO CULTURAL LAS CONDES

Sergio Larraín es uno de los más reconocidos fotógrafos chilenos a nivel internacional. Desde la página web del Centro Cultural Las Condes puedes ver una exposición virtual con más de 40 instantáneas, música y textos. El Fotógrafo Silencioso es el nombre de esta muestra que estará en exhibición hasta el 31 de agosto.

Puedes ingresar a verla en: <http://www.culturallasscondes.cl/2020/05/20/sergio-larrain-el-fotografo-invisible/>

[VER VIDEO](#)

TALLER ONLINE:

Bienestar y salud mental en educación a través del Mindfulness /

Miércoles 12 de agosto a las 17 horas.

Grupo Educar, junto a la ONG Neyün organizan este taller con el objetivo de dar a conocer el Mindfulness como una herramienta que equilibra el estado mental. Paula Ferrando Vallejos, Profesora de biología de la Universidad Mayor, Alumni programa Enseña Chile, Magíster en Mindfulness en la Universidad Adolfo Ibáñez, dará a conocer las actitudes necesarias para practicar Mindfulness y conocer la teoría y elementos esenciales que se contemplan desde el Mindfulness en educación.

Inscripciones en: (pendiente)

“El show debe continuar”

La emergencia sanitaria mundial cerró las puertas de los teatros e hizo que todos los ciudadanos se tuvieran que quedar en sus casas. Pero, fueron los artistas quienes decidieron que no era el momento de bajar el telón y la oferta para disfrutar teatro sigue existiendo, aunque ahora sea a distancia. Una manera de hacer teatro que, al parecer, llegó para quedarse.

POR PAULA ELIZALDE

Escenix:

Teatro todo el año desde la casa

Un proyecto que se pensaba lanzar a fin de año vio sus planes adelantados por la pandemia. Es una plataforma que busca terminar con lo efímero y poco accesible del teatro y lograr que éxitos del teatro chileno puedan ser disfrutados por futuras generaciones y desde la casa. Fundada por Esteban Larraín y Patricia Rivadeneira, este servicio de streaming del teatro ya cuenta con más de 40 obras, entre las que destacan musicales, espectáculos de danza, el archivo Ictus 1978-2006 y obras de producción propia. La inscripción actualmente es gratis, pero en los próximos meses se seguirá un modelo de suscripción mensual que permitirá entrar al catálogo de Escenix y ver la obra donde, cuando y las veces que uno quiera.

<https://escenix.cl/home>

Teatro a mil TV:

Un festival de teatro todo el año y desde el hogar

En octubre de 2017 la Fundación Teatro a Mil creó una plataforma con el fin de contribuir al acceso del público al teatro: Teatro a mil TV. En ella se puede encontrar un gran archivo audiovisual con las distintas obras escénicas que la organización ha presentado durante su festival. El objetivo es compartir la experiencia del teatro y entregar una propuesta que permite dar una mirada más reflexiva a la obra.

<https://teatroamil.tv/>

Teatro online:

“Comunidad exitosa”

Una de las obras que se suman a la oferta disponible de teatro online. El proyecto busca potenciar la buena convivencia y entregar herramientas a las comunidades de vecinos que están enfrentando problemas y conflictos por las cuarentenas, acompañar y apoyar. La obra es un zoom entre un grupo de vecinos que comparten sus preocupaciones y conflictos surgidos en esta situación. Toca temas como la inseguridad, problemas económicos y desencuentros entre vecinos.

Ya cuenta con dos capítulos y tiene el patrocinio de la Cámara de Integración Chileno-Mexicana de Comercio y la Asociación Gremial de Administradores de Condominios y Edificios, y se difunde periódicamente por el canal de YouTube y redes sociales de R-Yes Capacitaciones.

<https://www.youtube.com/watch?v=s4oKPIV9D8M>

Teatro musical:

Clásicos de Broadway

El 30 de agosto se muestra la segunda parte de un montaje musical que rescata escenas de exitosas producciones de Broadway. La compañía de teatro musical Árbol 4, con un elenco de 12 personas, logra emocionar con canciones interpretadas en vivo de obras como El Quijote, El mago de Oz, Mamma Mía, Jesucristo Superestrella, entre otras. www.culturallascondes.cl/artes-escenicas

Producción GAM:

“El increíble traductómetro de la Dra. Melina Melinao”.

Una obra pensada para toda la familia es la nueva producción GAM que se realiza en vivo a través de la plataforma Zoom.

Esta obra, dirigida por la compañía Los Contadores Auditores, cuenta, a través de muñecos y canciones, lo que conversan los animales. Melina resuelve los problemas de un loro, un perro callejero, una cerdita y una yegua; descubre casos de maltrato y cautiverio y nos demuestra que a veces solo hace falta escuchar para encontrar la solución.

La obra se presenta los viernes, sábados y domingos de la primera quincena de agosto. <https://www.gam.cl/teatro/el-increible-traductometro-de-la-dra-melina-melinao/>

Teatro desde el sur:

Greta

Como parte de la oferta cultural del Teatro del Lago encontramos la obra “Greta”, protagonizada por Coca Guazzini. La obra muestra conflictos familiares y personales que se reflejan mientras una familia intenta salvar la vida de una ballena jorobada. Una antropóloga retirada vive junto a su hija menor en una casa a la orilla del mar. Se cumplen veinte años desde la desaparición de su esposo en el mar y sus hijas mayores vienen a visitarla para conmemorar la fecha, pero el sentido de todo cambia cuando descubren que una ballena jorobada ha varado a pocos metros de la casa. El montaje fue coproducido por Festival Puerto de Ideas, Teatro del Lago y la Corporación Cultural de Quilicura, y cuenta con la colaboración del Centro Mori y Fundación Meri.

<https://www.teatrodellago.cl/desde-el-lago-online/greta-desde-el-lago.html>

ESCUELA DE LAS ARTES, ESCUELA DE LOS SUEÑOS

“Si vienes a Frutillar, lo más probable es que gran parte de las personas que conozcas tenga a uno de sus hijos o participe en la Escuela de las Artes”: una frase que resume lo que pasa en Frutillar, lo que provoca la Escuela de las Artes y sobre lo que Macarena Carrió, su gerenta de Educación, nos contará en esta entrevista llena de vida y emoción.

POR P. ELIZALDE

“**T**odos podemos practicar música y danza y, al hacerlo, no solo desarrollamos habilidades para la vida como la creatividad, el pensamiento crítico, la disciplina, y la perseverancia, entre otras, sino que también construimos una mejor sociedad”: bajo esta filosofía, el año 2007 nace la Escuela de las Artes de Fundación Teatro del Lago, tres años antes de la inauguración del Teatro, “dando señales muy tempranas de su fuerte misión educativa”, como cuenta **Macarena Carrió, gerenta de Educación de la Escuela.**

—¿En qué consiste la Escuela de las Artes?

—Es un espacio abierto a la comunidad, que ha formado en danza, música instrumental y coral a más de 6 mil quinientos alumnos (niños, jóvenes y adultos), provenientes de Frutillar y de comunas como Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas, Llanquihue, Purranque, etc. Más del 45 por ciento de ellos han sido becados por los Amigos de Fundación Teatro del Lago, reafirmando el compromiso de la

institución con la educación.

En estos 13 años, la Escuela de las Artes se ha convertido en un punto de encuentro artístico, regional y generacional y también en un lugar que impulsa los sueños de quienes creen que las artes son parte integral de sus vidas. Tan vinculados están el arte y la educación en Teatro del Lago que toda su programación artística está diseñada para aportar a la formación de los alumnos de la Escuela de las Artes y de la comunidad. Los artistas que se presentan cada año, realizan clases magistrales, conferencias y, en algunos casos, comparten escenario con los estudiantes, en una experiencia formativa única y significativa.

Por mencionar algunos ejemplos, las alumnas del área de danza participaron del ballet “La Cenicienta”, en 2013, y tuvieron la posibilidad de compartir con la primera bailarina del Royal Ballet de Londres, Marianela Núñez. El año 2017 formaron parte del ballet “La Sylphide”, protagonizado por la Etoile de la Ópera de París Ludmila Pagliero, y el año pasado

realizaron “Coppélia” y “Pedrito y el Lobo”. Y año a año, en diciembre, como es ya tradición, las alumnas del área de danza montan el ballet “Cascanueces”. Y en la música, el Coro Adulto participó en el recital de Joan Manuel Serrat, en 2018, interpretando el estreno del arreglo coral de la obra “Paraules d’amor”. También la orquesta Camerata de la Escuela de las Artes participó de la Academia Internacional de Semana Santa, en 2019, donde fueron dirigidos por el director Paolo Bortolameolli, junto a músicos nacionales y latinoamericanos.

—Realmente increíble, y ¿cómo funciona la Escuela de las Artes en tiempos normales y cómo lo hace hoy en tiempos de distanciamiento social?

—En tiempos normales funcionamos físicamente en Casa Richter, una casona patrimonial de color verde oscuro, ubicada en Frutillar, en avenida Philippi, a pasos del Teatro del Lago. Allí realizamos nuestras clases del área de Danza, liderada por Rita Rossi y el área de Música, por Quim Piqué. En el área de danza contamos con clases de ballet, danza contemporánea y flamenco, para niñas y niños, jóvenes y adultos. Nuestras alumnas de ballet son certificadas año a año por la Royal Academy of Dance de Londres. En el área de música, impartimos clases de flauta travesera, viola, violín, violonchello, piano y canto, además de cursos de teoría musical, canto coral y expresión dramática. También contamos con dos orquestas, una juvenil (Camerata) y una infantil (Piccolo).

Desde mediados del mes de marzo decidimos por seguridad de nuestros alumnos y colaboradores cerrar la Escuela de las Artes y rápidamente comenzamos a implementar las clases online. En este contexto, nuestro foco principal ha sido acompañar y ser un espacio importante de contención, donde sabemos que la expresión artística es un gran canal para ellos en estos momentos. Nuestro propósito es que nuestros estudiantes sigan disfrutando y realizando lo que más les gusta y aman: la música y la danza. Sabemos también que la continuidad de las clases les otorga y facilita el cultivo de su práctica, la perseverancia y la disciplina, habilidades esenciales para el desarrollo de cualquier disciplina artística, y que son la base de la formación integral que promovemos desde la Escuela de las Artes. Todo esto ha sido posible gracias a la capacidad de reinención e innovación de nuestro cuerpo docente, que ante esta nueva situación ha buscado siempre la mejor manera de acompañar a nuestros estudiantes.

La rápida respuesta que tuvimos como Escuela al adaptarnos a este nuevo contexto, se ha traducido en un gran compromiso por parte de nuestros estudiantes y familias, reflejado en una alta asistencia, participación y baja deserción (8%), incluso en estos tiempos, revelando una comunidad que se reúne en torno a la educación artística y genera maravillosos espacios de creatividad.

—¿Lo virtual llegó para quedarse?

—Lo virtual nos ha abierto un abanico de posibilidades, que antes veíamos completamente lejanas e inexistentes. Hoy visualizamos un regreso a la normalidad, en un esquema flexible; por ejemplo, combinando espacios entre lo presencial y lo virtual, que permita volver a encontrarnos de forma paulatina. Las clases online son una herramienta muy útil que nos ha permitido continuar conectados, pero para la práctica de la música y la danza el contacto, la presencia física y el interactuar unos con otros, es parte fundamental de la magia que sucede dentro de las salas de la Escuela de las Artes. A pesar de que lo virtual nos ha permitido seguir unidos, el vínculo humano presencial es irremplazable.

—La presencia de la Escuela de las Artes, del Teatro del Lago, ¿cómo marca a la ciudad de Frutillar?

—Si vienes a Frutillar, lo más probable es que gran parte de las personas que conozcas tenga a uno de sus hijos o participe en la Escuela de las Artes. No importa de dónde vengan, pueden ser niños becados u otros que viajan todos los días desde otros lugares de la región, a formarse en este gran lugar dedicado a la cultura y las artes. Por ende, muchos de los frutillarinos han tenido la posibilidad de

estar en el escenario principal del Teatro, ya sea en el coro, danza, música o como público asistente a ver a alguno de sus hijos o hijas. La comunidad vibra con la Escuela y los padres esperan largas horas a sus hijos para verlos aprender, perfeccionarse y desarrollarse en una disciplina artística que les traerá tantos beneficios en su vida. 🌱

Cuando las familias cantan unidas

Estas tres historias nos enseñan cómo padres y abuelos logran transmitir el amor a la música a sus descendientes. Y junto con ello, les regalan a niños y adolescentes una actividad enriquecedora que protege el patrimonio y la identidad chilenos.

POR M. ESTER ROBLERO

Emma Madariaga:

“La música y la poesía abren horizontes”

Emma Madariaga tiene apenas 17 años y ya es considerada un “Tesoro vivo de la humanidad” en Chile. Es heredera de una tradición musical muy antigua: el Canto a lo Poeta, en sus dos expresiones de Canto a lo Humano y Canto a lo Divino. Recibió esta distinción el año 2018, de manos del Ministerio de la Cultura y las Artes, junto a su padre Arnoldo Madariaga López y a su abuelo, Arnoldo Madariaga Encina: “Ya de bebé mi oído se fue desarrollando porque mi papá me cantaba y yo lo oía cantar con mi abuelo. Mi abuela Carolina también fue cantora de tonadas. La primera vez que me subí a un escenario fue a los seis años, pero desde antes participaba con mi familia en novenas”, cuenta.

Emma vive en la comuna de Cartagena y cursa 4º medio en el Liceo Municipal Vicente Huidobro de esa ciudad. “Mi hablar también se fue desarrollando a medida que aprendía del Canto a lo Poeta, porque yo acostumbraba oír a mi tata componer en décimas. Mi niñez y mi adolescencia han transcurrido muy cerca de la sabiduría del campo, entre familias llenas de calidez. Mi abuelo vive al lado de nuestra casa”, cuenta. Explica que “la poesía cantada es una disciplina en torno a la espiritualidad y por eso hace brotar una manera de ver la vida y un modo de expresarse. Para componer esta música hay que hacerlo en décimas, usar las rimas y acompañar las letras con

guitarrón o guitarra traspuesta, que es una guitarra chilena muy típica del campo. También es necesaria la improvisación. Con respecto al Canto a lo Divino, este va explicando la historia divina y por ello uno debe conocer mucho los evangelios”.

Emma está orgullosa de esta tradición: “Para mí, el canto a lo poeta es una forma de vida y también un oficio”, señala. Su sueño es estudiar música al salir de la enseñanza media. Y su consejo es claro para los niños, adolescentes y sus familias: “Yo les diría a todos que a través de la música se puede ver un mundo muy diferente al que estamos acostumbrados, muy diferente al cemento de las ciudades. La música y la poesía abren horizontes. Además, te permiten conocer, las décimas son para crear y el guitarrón para expresar lo que vas conociendo y descubriendo”.

“La música y la poesía abren horizontes. Además, te permiten conocer, las décimas son para crear y el guitarrón para expresar lo que vas conociendo y descubriendo”. Emma Madariaga, 17 años, cantora, compositora y poeta.

Fabián Venegas:

El sueño de transmitir lo recibido

Fabián Venegas recuerda que cuando comenzó a tocar el bombo, este instrumento era de su mismo porte: "Desde muy niño quise aprender instrumentos incursionando en el teclado, la guitarra y el bombo, y participando en muestras musicales de talleres extracurriculares".

En la enseñanza media Fabián tuvo bandas rockeras con amigos y aprendió a tocar guitarra eléctrica. Pero esta pasión lo llevó más allá, a estudiar Licenciatura en Música y Dirección de Agrupaciones en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). Esa decisión, cuenta, no solo fue acertada en lo vocacional, "sino porque me permitió conocer a tantos maestros importantes que me influyeron, en especial a Francisco Astorga Arredondo, quien me enseñó sobre el Canto a lo Poeta y el folclore chileno", cuenta. "Su humildad y entrega de sabiduría fueron fundamentales para introducirme en este universo, invitándonos a un grupo de estudiantes a presenciar la tradicional 'Cruz de Mayo' en Codegua, contigua a la comuna de Mostazal, en la Sexta Región", añade.

Fabián Venegas describe el maravilloso proceso que entonces comenzó: "Descubrí un tesoro de tradición que albergan las vigiliadas de Canto a lo Divino y el misticismo presente en la comunidad de cantores y auditores presentes. En ese momento me enamoré de aquella tradición y decidí

pertenecer en su comunidad, aprendiendo cada semana con la sabiduría que me entregaba mi maestro y cada encuentro al que asistía". Por si eso fuera poco, también en la universidad Fabián conoció a su novia, Elizabeth Silva: "Fue cantando en coros para matrimonios que nos conocimos y enamoramos al poseer tantas cosas y gustos en común".

Como educador de música Fabián Venegas sueña con "la posibilidad de enseñar este hermoso arte a muchas personas, desde niños pequeños hasta adultos mayores, dirigiéndolos a través de conjuntos musicales y corales". También sueña con transmitir nuestro folclore chileno y latinoamericano, "sumergiéndome en este universo de interpretación, creación e investigación de algunas tradiciones de nuestro país. Para esto", agrega, "es importante aprender a cantar y tocar alguno de los tres instrumentos característicos del Canto a lo Poeta, como el guitarrón chileno, el rabel chileno o la guitarra traspuesta", dice.

"Para llegar a los jóvenes hay que adaptarse a los tiempos actuales, pero también se pueden componer décimas abordando temáticas de sus intereses, como las redes sociales, series o películas que sean de su gusto".
Fabián Venegas, Licenciado en Música y Dirección de Agrupaciones (UMCE) y cantor a lo poeta.

Francisca Acevedo: *Con un arpa en las manos*

Francisca Alejandra Acevedo y sus hermanas llevan en sus venas la música y las tradiciones de Rangué, pueblo ubicado en Aculeo. Desde pequeña comenzó a participar en las celebraciones que hace décadas se mantienen y transmiten de generación en generación, como las vigiliadas

cantadas para las fiestas de la Cruz de Mayo, la Virgen del Carmen, la Novena al Niño Dios y últimamente también para la fiesta de San Isidro. Además, con sus hermanas cantan en trillas y rodeos. Su marido y su hijo también se unen a esta pasión por la música. El sueño de Francisca es aprender a tocar bien el arpa, instrumento presente en la mayoría de la música chilena. Es una meta alta, que ha quedado en pausa por la pandemia.

"Una fecha muy importante para nosotros es el 16 de diciembre, cuando invitamos a toda la comunidad a participar de la Novena al Niño, que dura nueve días terminando en Nochebuena con cánticos y pitos; ahí juegan un rol muy importante los niños y así ellos se van entusiasmando y aprendiendo a cuidar este patrimonio nuestro del campo y de nuestra fe", cuenta.

Comenta que "es muy importante el apoyo que reciben de la municipalidad y especialmente de la capilla de Rangué, centro de estas tradiciones, para que jamás se pierdan costumbres y saberes. Desde las melodías, letras y acompañamiento de instrumentos tan nuestros como el arpa", reflexiona. 🎸

"La Novena al Niño dura nueve días y termina en Nochebuena con cánticos y pitos; ahí juegan un rol muy importante los niños, que se van entusiasmando y aprendiendo a cuidar este patrimonio nuestro del campo y de nuestra fe".
Francisca Acevedo, cantora de Rangué.

9 PASOS

Para convertirse en un mediador de lectura en el hogar

A través de los libros se puede crecer, aprender, madurar, viajar por lugares y épocas, emocionarse... Por eso es tan importante que los adultos de la familia se conviertan en promotores de lectura de niños y adolescentes. Dos especialistas nos enseñan cómo hacerlo, paso a paso.

POR M. ESTER ROBLERO

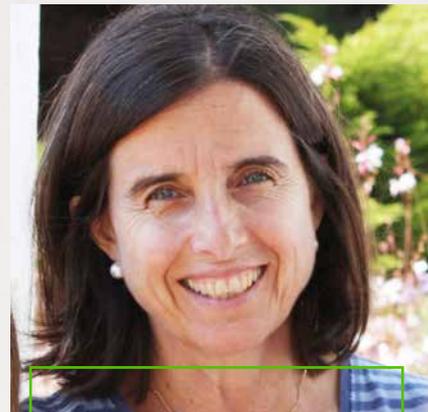
Una persona que lee sabe expresarse mejor, tiene mejor ortografía, conoce lugares aunque no haya viajado y tiene experiencias de vida sin jamás haberlas vivido. Además, su conversación suele ser variada y entretenida. Por eso, si los padres y abuelos logran transmitir el placer por la lectura a sus hijos y nietos, les habrán entregado un tesoro. Hacerlo equivale a convertirse en mediadores de lectura.

Ana María Domínguez, profesora y encargada por más de 15 años de programas de promoción de lectura en Fundación Arauco, y Mary Rogers, escritora, periodista y compositora, coinciden en que el mediador de lectura es siempre "un modelo lector, alguien que se convierte en un puente entre las personas y los libros".

"La eficacia de su rol depende de la pasión que demuestre al leer. El primer mediador o mediadora es la madre, el padre o el adulto que lee a los niños y las niñas en casa. Luego llega el turno de sus maestros", explica Mary Rogers.

1 Derribar mitos y prejuicios

Ana María Domínguez cuenta que durante sus recorridos por Chile promoviendo la lectura, muchas veces oyó decir que "lee el que le sobra tiempo", o que "leer es sinónimo de flojera, de no hacer nada", o "leer es de mujeres". Entonces, inconscientemente, algunos padres o madres incentivan más en sus hijos actividades físicas, grupales, competitivas o productivas, poniendo en duda el valor de la lectura como una actividad valiosa, aportadora y que beneficia el desarrollo y futuro de niños y adolescentes. "Es importante", señala, "conversar en familia sobre estos prejuicios". Mary Rogers explica que, aunque se repite mucho la importancia de la lectura, los adultos debemos convencernos de que "esta es fundamental para desarrollar el imaginario del niño o de la niña, acercarlo al mundo infinito del pensamiento y la creatividad que nace gracias a la lectura. Las habilidades blandas, tan necesarias en nuestros días para cualquier labor, se vinculan directamente con la comprensión lectora".

Ana María Domínguez, profesora y promotora de lectura en Fundación Arauco.

"La lectura aún es asociada con algo escolar y que se evalúa. Eso nos ha hecho perder muchos lectores".

2 Volver a leer

Ana María Domínguez cuenta que muchos papás y mamás dicen: "Yo dejé de leer después de terminar el liceo. Lo que demuestra que ellos consideran 'lectura' solo lo relativo a los libros. Pero también es 'lectura' leer el diario, artículos deportivos, letras de canciones, blogs... Por eso, para ser un mediador o modelo lector, los adultos tenemos que abrirnos a todo de tipo de soportes: valorar todas las formas de lectura. Si son de nuestro interés las noticias deportivas, buscar cómo ser un gran lector en ese tema y comentar con hijos y nietos lo que se está leyendo. De a poco se puede ir ampliando y enriqueciendo el ámbito de lectura", dice.

"Creo que la lectura digital, en este tiempo, está al alcance de casi todos. En internet es posible encontrar mucho material clásico gratuito y las versiones de lo nuevo también suelen ser más baratas que el papel. El libro físico tiene un encanto incomparable, pero valoro la posibilidad de leer en línea también. Dibam Digital abre un mundo maravilloso a los lectores", agrega Mary Rogers.

3 Usar las nuevas palabras que se van aprendiendo

“A veces las familias se comunican solo con frases cortas y eso no permite crear una historia común. Leer permite ampliar el lenguaje; se puede comenzar por nombrar nuestro entorno, conocer el nombre de los árboles o plantas que hay alrededor de la casa, de los cerros o lugares que nos rodean. El lenguaje enriquece el pensamiento”, dice Anita Domínguez. “Lo importante es realmente tomarle el peso a la lectura, en el sentido de que nos da la posibilidad de ampliar y extender nuestra capacidad de pensar. El pensamiento es lenguaje, nace de la palabra. Lo que no se nombra, no existe. De ahí la importancia de ofrecer palabras a los niños y las niñas para que se ensanche su pensamiento. Cada palabra nueva les permitirá imaginar algo diferente. La lectura nos permite enriquecer los recursos con los cuales comprendemos el mundo.

4 Respetar su intimidad cuando escriben

“Hay una edad en que a los adolescentes les gusta naturalmente escribir: así pueden expresar y conocer sus propias emociones, lo cual es muy positivo. Por ello, también hay que botar prejuicios en este sentido”, explica Ana María Domínguez. En ese contexto, como actividad asociada a la lectura, escribir es muy valioso. “Iniciar diarios, escritos o dibujados, puede ser una práctica que les interese. Convertir historias clásicas en comics; reescribir y crear. Dramatizar...”, propone Mary Rogers.

5 Sentir los beneficios de leer

No basta con conocer y poder enumerar los beneficios de la lectura. Un buen “mediador” debe saber reflejar que de verdad “siente” eso. “La lectura es la entrada a un mundo paralelo, lleno de ideas y aprendizaje. Reconocemos toda la gama de conductas humanas por medio de la lectura. Viajamos, nos emocionamos y vivimos a través de cuentos, novelas, poemas, obras de teatro. Empatizamos con los personajes de una historia y, de esta forma, practicamos el ponernos en los zapatos del otro en la vida real. Ampliamos el vocabulario, la comprensión del mundo y derrotamos los miedos. La soledad no existe si contamos con un libro”, dice Mary Rogers.

6 Disfrutar y gozar leyendo

“Lo principal es hacer de la experiencia lectora un momento que propicie la máxima gratificación. La lectura es todavía muy escolarizada, asociada con la obligación de leer y de ser evaluada. Eso nos ha llevado a perder lectores”, dice Ana María Domínguez. Y recomienda abrirse a muchas posibilidades temáticas para leer: “El lector busca reconocerse de alguna manera en lo que lee”, explica. “Mientras más se lee, más se va detectando lo que a cada cual le gusta leer. Un buen mediador de lectura transmite pasión por sus temas de lectura”, concluye.

7 Crear espacios para leer y comentar las lecturas

Esto, según explica Ana María Domínguez, significa no perder lugar ni oportunidad para comentar sobre las lecturas. Un buen mediador “crea y diversifica los lugares, momentos y formas de encuentro con el libro. Propone distintas formas de compartir la experiencia de lectura propia y de los demás, para que todos conozcan, reflexionen y participen. Un buen mediador de lectura favorece la comunicación, la apertura a múltiples interpretaciones para que el alumno o hijo lector descubra la lectura como un espacio de crecimiento y formación. Va a su encuentro y lo sensibiliza hacia la cultura escrita”, señala.

8 Conocer los gustos de los hijos

Ana María Domínguez cuenta que en los programas y talleres de promoción de lectura “insistimos mucho, primero, en la importancia de que los libros respondan a los gustos de los alumnos y, segundo, en la necesidad de las actividades poslectura. Hay que buscar múltiples posibilidades en torno a crear y construir a través del diálogo los significados de lo leído, aportándose unos con otros”. Mary Rogers, por su parte, señala que “en cuanto a los adolescentes, pienso que hay bastante literatura que les puede interesar en esta época. Comentar libros de autores que admiran (como Laura Gallego, Nati Chuleta en comics, John Green, etc.) y pedirles ‘consejo’ sobre otros autores que les interesen. Es una buena forma de acercarlos al mundo literario. Entregar alternativas de lectura, siempre. No imponer”, recalca.

Mary Rogers, escritora, periodista y compositora.

“En lo social, la lectura nos hace más interesantes; en lo personal, más completos. La lectura forma opinión”.

9 Conversar sin monosílabos

Poder abrirse a un diálogo que vaya más allá de las órdenes o preguntas. “Cuando he participado en programas de promoción de lectura, a las familias lo que más les solicitamos es abrir un espacio y tiempo para conversar, expresar inquietudes, emociones, compartir recuerdos, historias familiares, anécdotas y dialogar en torno a ellas. Es un espacio diario de conversación que deja afuera las órdenes y los monosílabos, los sí y no, porque juntos se va entendiendo mejor lo que escuchamos unos de otros. Dentro de ese ambiente, es posible incorporar poco a poco lecturas, textos narrativos, poesías, noticias, teatro, canciones, chistes... para construir en conjunto los significados de lo leído. Realizar lectura en voz alta y aportar siempre desde el gusto y placer que nos da la lectura, aunque nos demande un esfuerzo. Eliminar todo lo relacionado con castigo, amenaza o condición en relación a la lectura.

Leer más en www.grupoeducar.cl
6 elementos para formar el hábito de la lectura
Festival de mediadores de lectura

Comunicación familiar

Romper el hielo con arte

La adolescencia es una etapa en que los hijos se ensimisman y buscan compartir más con sus amigos que con sus familias. Si eso ocurre habitualmente, se ha hecho más notorio en tiempos de cuarentena. Tres especialistas nos enseñan cómo usar el arte como medio de comunicación a través de entretenidas actividades grupales para familias con hijos adolescentes.

POR M. ESTER ROBLERO

El arte terapia es una especialidad que utiliza herramientas artísticas como medios de expresión, para identificar y manifestar emociones y fomentar la comunicación y reflexión. Con materiales sencillos como lápices, papel, tijeras, diarios o revistas viejas, se pueden realizar actividades muy entretenidas en el tiempo libre, que además de generar vínculos, propician el autoconocimiento, el intercambio de ideas y la mutua comprensión de los distintos miembros de la familia.

Actividad 1

DIBUJA LA PALABRA

Por Catalina Fuenzalida.

El objetivo de esta actividad es conocer nuestros intereses y utilizar el dibujo como lenguaje comunicativo. Es un juego sencillo en el que necesitas solo hojas, lápices, un cronómetro y ganas de interpretar. También puede ser útil una pizarra y plumones.

¿Cómo se juega?

- Cada integrante de la familia escribe palabras o frases en papelitos y los deposita doblados en una caja o recipiente. Pueden escribir títulos de películas, animales, deportes o personajes famosos; lo que se les ocurra según sus intereses tanto personales como grupales.
- A continuación deben decidir quién será la persona que dibujará primero. Para eso puede ser de ayuda un dado, quien saque el número mayor ha de comenzar.
- La persona escogida saca un papelito y sin mostrárselo a los demás integrantes debe intentar representar la frase o la palabra a través del dibujo, ¡sin hablar!
- Los participantes tienen 90 segundos para adivinar la palabra o frase en cuestión. Si alguien adivina de forma correcta recibe un punto.
- Esta dinámica se vuelve a repetir hasta que todos los papeles escritos hayan sido dibujados. Quien adivinó más conceptos es el ganador.
- Lo interesante de este juego es que utilizamos las herramientas artísticas con fines ciento por ciento creativos y ligados con transmitir información, además de estimular los vínculos familiares generando un clima entretenido que propicia el mutuo conocimiento.

Catalina Fuenzalida es artista visual, profesora de arte y arteterapeuta. Actualmente se dedica a realizar clases de arte a alumnos de educación media en el colegio Pedro de Valdivia Las Condes y a desarrollar proyectos de ilustración.

Actividad 2

LA VISITA INESPERADA

Por Carolina Galaz, "LaCaracola".

En familia, guarden durante unos días material reciclable de cartón: cajas de cereal, tapas de cuaderno, etc.

¿Cómo se juega?

- Júntense a recortar alrededor de una mesa. Se deben cortar los pedazos de distintas formas y tamaños, ojalá muy originales: con formas angulosas, rectas, puntudas, huecas, curvas. Se deben cortar 4 pedazos por participante, y al final, uno extra.
- Una vez cortado el número de pedazos necesarios, ponerlos en el centro de la mesa donde todos los participantes se disponen a iniciar el juego. Cada uno saca 4 pedazos de cartón, ojalá todos muy distintos.
- El pedazo extra quedará en el centro de la mesa y es bueno fijarlo con algún pegamento o masking-tape.
- El cartón extra es el inicio del juego, que los invitará a crear e imaginar en conjunto.
- Les propongo imaginar que ese cartón extra puede convertirse en un ser vivo con corazón a medida que le vayamos agregando otros pedazos. No se trata de recrear a una persona o animal que conozcamos, sino que la invitación es a crear alguien nuevo y único en su especie.
- Para jugar, cada cual agrega un pedazo al cartón pegado sobre la mesa. Va tomando el turno el que está a tu derecha. El desafío es que nadie puede hablar, no hay comentarios.
- Esta figura irá transformándose cada vez, así que cuando toque tu turno será algo nuevo cada vez. Cada turno significa que escoges un cartón y lo pegas donde a ti te haga sentido, para ir creando esta visita inesperada que al final del juego será una sorpresa.
- Cada vez que sea tu turno deberás, a través de tu imaginación, ir tratando de ver quién está apareciendo entre esos cartones. Todos los participantes estarán haciendo lo mismo, en silencio. Por lo que su identidad será absolutamente inesperada. Una vez que todos hayan puesto sus cartones, en conjunto podrán

Carolina Galaz es creadora de la metodología Lacaracola y fundadora de "Fundación Lacaracola, A ser feliz", que brinda apoyo a cientos de niños y adolescentes.

compartir y conversar sobre quién cree cada uno que es.

Preguntas para compartir:

¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué viene a hacer a nuestra casa y por qué? La invitación es a que cada uno de los participantes vaya creando preguntas y respuestas improbables donde entre todos tengan la oportunidad de hacer volar la imaginación y descubrirse alrededor de la mesa en una nueva forma de compartir.

Actividad 3

LOS DOS LADOS DE LA PUERTA

Por Carol Arraya.

En estos días de pandemia hemos tenido que cerrar "la puerta" de nuestra casa para poder protegernos y cuidarnos como familia. Es por ello que esta actividad te invita a través de diferentes materiales de arte, a Rediseñar la puerta de acceso de tu casa junto a tu familia.

¿Cómo se juega?

- Busca junto a tu familia cartulinas de colores, plumones, lápices de colores, témperas, stickers, tijeras, pegamento y todo lo que te pueda servir para confeccionar adornos y carteles con frases de ánimo o representativas de cómo es tu familia, puedes incluso utilizar materiales reciclables. Traten de trabajar en equipo o en pequeños grupos: padre-hija, entre hermanos o padres e hijos.
- En el lado de la puerta que da hacia la calle, confeccionen y peguen carteles alusivos a que todo lo malo quedará fuera de casa, por ejemplo: "Dejamos afuera el miedo", "Dejamos afuera las enfermedades", "Prohibido el paso a lo malo".
- Luego, en el lado de la puerta que da hacia el interior, coloquen frases alusivas a lo que les gustaría vivir durante esta cuarentena, por ejemplo: "Permitidas las risas", "Somos una familia unida", "Ánimo, esto ya pasará", "Sigamos cuidándonos". Pueden decorar cada cartel con colores, fotos familiares, dibujos y emoticones. ¡Echa a volar toda tu creatividad!

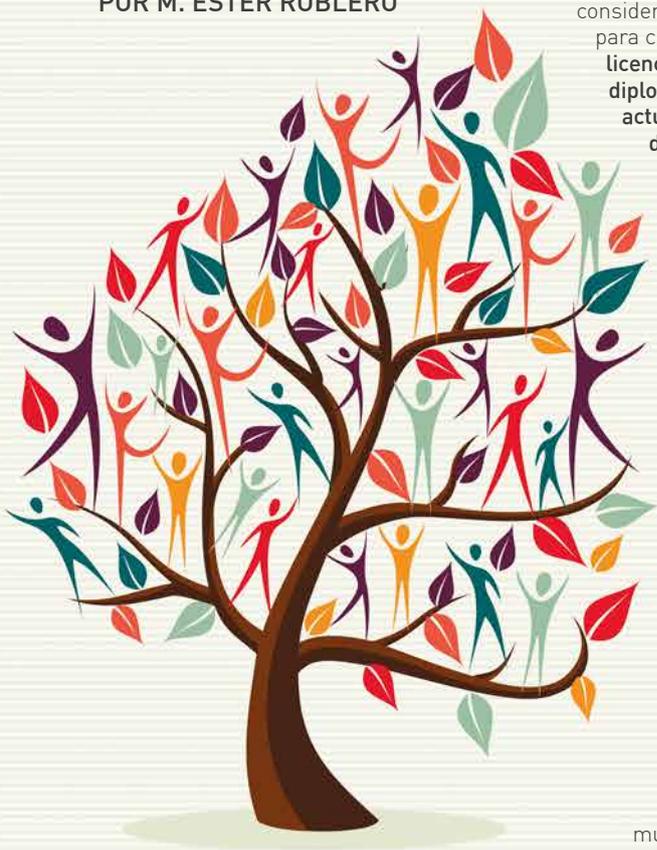
Carol Arraya R. Es psicóloga y magíster en Arteterapia. Es fundadora de "Fundación Sinapsis" y cofundadora de "Recursos Ánfora" en la ciudad de Antofagasta.

Que este sea un buen tiempo en familia, para colorear y adornar juntos nuestra puerta de casa, y que, al mismo tiempo, pintemos nuestro corazón de esperanza y nuevas fuerzas. ¡Manos a la obra!

Creatividad al rescate

“Ser creativos puede marcar la diferencia, a nivel emocional, de la vivencia que tenga cada persona en esta pandemia”, señala Magdalena Tapia, licenciada en Artes Visuales. Ella y Karen Pérez, licenciada en Estética, nos explican cómo fomentar la creatividad en familia y ponerla al servicio del bienestar de padres e hijos.

POR M. ESTER ROBLERO

“Me encanta pensar la creatividad como la definía Einstein: ‘Es la inteligencia

divirtiéndose’, es la búsqueda incansable de posibilidades”, señala **Karen Pérez, educadora de párvulos, magíster en Educación y licenciada en Estética**, entre otros estudios. “Yo defino la creatividad como la capacidad de mirar el mundo desde los ojos del asombro y la curiosidad, abiertos a experimentar y aprender de los errores, considerándolos una segunda oportunidad para crear”, agrega **Magdalena Tapia, licenciada en Artes Visuales (UC), diplomada en Educación Emocional y actualmente encargada de experiencia de usuarios del programa KAOS espacio creativo, de Fundación Mustakis.** Junto a ellas

conversamos sobre este valor y su importancia en el desarrollo de niños y adolescentes, y en la convivencia familiar y escolar.

UNA FORTALEZA DEL CARÁCTER

Muchas personas asocian la creatividad exclusivamente con el arte. ¿Por qué eso es un error y cómo podría definirse la creatividad?

Magdalena Tapia: Para entender bien la creatividad es importante romper el paradigma que la vincula solo con lo artístico, ya que todos, independiente de lo que hagamos o estudiemos, podemos ser creativos en nuestro vivir cotidiano. La creatividad se muestra en los ingredientes que mezclamos al cocinar, en las planillas Excel y sus colores, en cómo ordenamos

los insumos de la oficina, todo puede tener un toque de creatividad, que va muy ligado a tu manera, única y especial, de hacer las cosas.

Karen Pérez: Imagínense si pensáramos que solo es aplicable al ámbito artístico – donde, sin duda, lo es–, limitaría su aporte fresco y movilizador. La creatividad, desde la perspectiva de la psicología positiva, es una de las 24 fortalezas del carácter, que todas las personas poseemos en algún grado. Alude a la habilidad que tenemos de usar la inteligencia y nuestras experiencias para buscar soluciones y respuestas. Te invita a pensar nuevas formas de hacer las cosas. Contempla dos ingredientes esenciales: la originalidad y la adaptabilidad.

¿Cuál es la importancia de la creatividad en la vida de las personas y el mundo?

Karen Pérez: La creatividad ha estado en la humanidad desde sus inicios, para resolver situaciones simples y complejas. En tiempos actuales es un motor para el mundo que vivimos: volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues amplía nuestras posibilidades y nos activa frente al cambio que vino a quedarse. Hoy con mayor fuerza cobra sentido su categoría de habilidad esencial para el siglo XXI, pudiendo generar orden en el caos, creando nuevas estructuras mentales, ayudándonos a tomar decisiones en contextos complejos y animándonos a experimentar; ampliando el bagaje del pensamiento divergente, aquel que se abre a múltiples puntos de vista espontáneos, que surgen sin orden aparente, para fluir creativamente.

Magdalena Tapia: La creatividad es tan importante porque puede darle un sentido único a tu vida. Con esto me refiero a que la capacidad creativa nos ayuda a salir de la rutina y monotonía en la cual muchas veces podemos caer por el cansancio, la falta de tiempo y la rapidez de esta época donde todo es inmediato. La creatividad con que decido vivir mi cotidiano es lo que marcará la

Karen Pérez, es Educadora de Párvulos, magíster en Educación y licenciada en Estética; diplomada en Psicología positiva y bienestar y en Estrategias mediadoras para el aprendizaje, gobierno y gestión pública. Coach y creadora de Mujer Apreciativa.

diferencia y me hará día tras día encontrarme con mis gustos, mis pasiones, mi mundo emocional, que, a decir verdad, está muy relacionado con mi mundo creativo. Cuando creo me conecto con mi ser, con lo que siento, y eso es quien soy yo realmente.

CREATIVIDAD EN PANDEMIA

En tiempos de pandemia, ¿qué importancia tiene la creatividad para los adolescentes?

Magdalena Tapia: Es fundamental en estos días darle el valor a la creatividad, ya que puede marcar la diferencia, a nivel emocional, de la vivencia que tenga cada persona en esta pandemia. Yo recomiendo dar un espacio de creación personal.

Conectarse con tu ser creativo a través de la jardinería, el dibujo, el orden de los espacios de la casa, crear videos en la red social Tik tok, cocinar, etc., y aprovechar ese momento como una terapia de expresión y conexión contigo mismo muy valioso en estos tiempos en que nos vemos enfrentados a inestabilidad, estrés, miedo y mucha incertidumbre, con estados de ánimo muy cambiantes y explosivos.

Karen Pérez: La pandemia ha forzado vivir una situación "desconocida" que ha coartado la libertad, a lo menos de movimiento, de la mayoría de las personas en el mundo. Para los adolescentes, que ya viven una etapa

Magdalena Tapia, es licenciada en Artes Visuales UC, diplomada en Educación Emocional y en Psicoprofilaxis quirúrgica para niños y adolescentes por la Asociación Argentina de Psicoterapia para Graduados. Es encargada de Experiencia de usuarios del programa KAOS espacio creativo, de Fundación Mustakis.

de cambios, en extremo vulnerable, esta situación podría frustrar muchas de sus posibilidades. La creatividad podría aportar la expansión mental que el espacio hoy no puede brindar, siempre y cuando exista la posibilidad de tener un ambiente propicio desde lo afectivo. La conversación pasa a ser esencial, para mantener viva la relación humana.

¿Cómo influye la creatividad en el bienestar de los adolescentes?

Karen Pérez: Si los adolescentes viven en un contexto de cuidado y cariño, en el que se sienten seguros, y sus emociones son contenidas y aceptadas, es fácil abrir las posibilidades para crear, pudiendo aportar a su autoconfianza, teniendo certeza de que pueden probar y errar, siempre aprendiendo y gozando. En cambio, si viven en un ambiente de inseguridad y restricciones extremas, la creatividad tiene escasas posibilidades de emerger en plenitud.

Magdalena Tapia: Creo que aporta desde el punto de vista psicológico, ya que la creatividad potencia la expresión emocional, libera tensiones y te ayuda a cambiar el foco. Conoces más sobre ti mismo y puede aumentar la autoestima; por ello, fomentar este tipo de actividades que involucren procesos creativos es muy recomendado para el bienestar tanto personal como colectivo. Con un común desafío creativo

pueden generarse instancias familiares donde aflore la comunicación, lo cual sería muy positivo para el vínculo familiar.

CREATIVIDAD Y JUEGOS

¿Qué pueden hacer las familias para fomentar la creatividad en sus hogares y especialmente en sus adolescentes?

Karen Pérez: El juego es clave para disfrutar con otros y abrirse a espacios creativos. Buscar juegos que permitan crear estrategias personales o colectivas, abriendo espacios al humor. Por ejemplo, buscar usos nuevos a los objetos de la casa; fomentar la creación de podcast con temas de interés, blogs o diarios que relaten lo vivido. Revivir juegos como el "señor lápiz", en el que un integrante de la familia hace una línea o figura cualquiera y otro, debe hacer un dibujo con él; juegos de mímicas de las películas, entre otros. Cuando exista alguna dificultad en lo cotidiano, aplicar el pensamiento divergente, en el que todos busquen al menos dos posibilidades para resolverla. Plantear preguntas generativas que abran conversaciones; por ejemplo: ¿Cómo contarías esta época que hemos vivido a tus nietos? Si llegara un alienígena y nos viera a todos en nuestras casas, con el estilo de vida que tenemos, ¿qué pensaría? Incluso, jugar a plantearse una pregunta creativa por día, en el que todos los integrantes de la familia participen. ¡Todo vale! A la hora de crear, lo importante es disfrutar.

Magdalena Tapia: Creo que es bueno empezar averiguando las áreas de interés dentro del grupo familiar; luego, ver lo que hay disponible en casa y en ese momento intentar mirar lo que hay con ojos creativos; tratando de darle un segundo uso a lo que se tiene; reutilizar lo que no se usa, aprovechar los desechos plásticos, cartones, ropa vieja en mal estado, que no puedas regalar. Todo eso puede ser parte de un proyecto creativo. También creo que es importante recurrir a la información que nos brinda internet y la cantidad de actividades que ofrece Youtube, ya que son plataformas comunes y de uso diario para los adolescentes. Hay muchas posibilidades creativas desde ese mundo tecnológico: videojuegos, aplicaciones online, concursos, etc. Por último, involucrar a los niños y adolescentes en tareas de la casa que pueden ser realizadas con creatividad como, por ejemplo, cocinar con colores, servir el plato con formas geométricas, hacer origami para decorar una pieza. 🐸

Leer más en www.grupoeducar.cl
https://www.grupoeducar.cl/material_de_apoyo/creatividad/

Colegio Terranova, en Peñaflo.

ELIZABETH OSORIO,
profesora de Artes.

“Mi experiencia ha sido muy grata y reconfortante, nosotros utilizamos una plataforma donde se realizan las clases online y el arte no ha estado ausente de esta modalidad. Yo realizo mis clases de forma sincrónica y asincrónica, lo que me ha dado la posibilidad de trabajar los contenidos y la experiencia previa a la clase en vivo utilizando para ello distintos medios para contextualizar el contenido, videos, recorridos virtuales a museos, reportajes, tutoriales, etc. Recursos que están al alcance de mis estudiantes y que utilizamos a favor de nuestro aprendizaje.

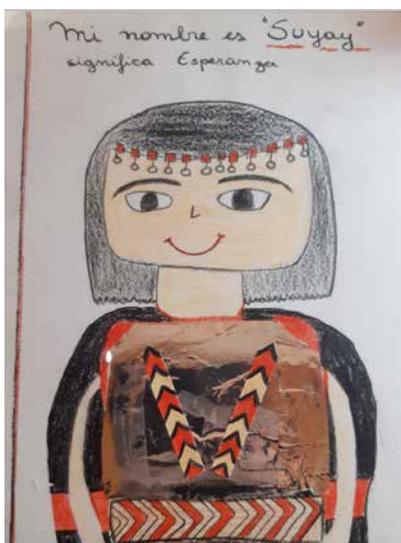
En la clase online aprovechamos de interactuar, lo cual es clave en el proceso, narrar nuestras experiencias, dudas, proyectando los trabajos que se transformarán en el registro de este caótico período, lo vivimos juntos.

Creo que hemos avanzado de forma más rápida que en un período normal y esto lo atribuyo a que el arte se ha transformado en un catalizador de emociones y nos ayuda a lidiar con la ansiedad y el paso del tiempo que se transforma en una experiencia surrealista”.

HISTORIAS DE PANDEMIA

Ha sido todo un desafío continuar con las clases artísticas, ya sean de música, baile, arte o literatura, a través de un computador. Aquí, tres experiencias, sus desafíos y también sus frutos.

Colegio Palmarés de Quilicura

SAMANTA GONZÁLEZ,
profesora de Artes Plásticas y
Tecnología.

“En mi trabajo la virtualidad siempre fue un componente, hace más de diez años comencé a apoyar las clases presenciales con blogs, en donde se tenía acceso a material complementario, pautas de evaluación y galería de trabajos destacados. Posteriormente, desarrollé páginas web, y hasta el día de hoy esos sitios web son referentes para otros docentes y estudiantes. Me considero visionaria, ya que en su momento era extraño que trabajara extra haciendo páginas. Pero fue una gran ayuda, ya que el arte también implica trabajo autogestionado, y si no está el docente, estaba la compañía virtual. En consecuencia, la virtualidad fue un poco menos abrupta. El énfasis mayor está en el proceso (algo que siempre ha sido nuestro foco en las artes); sin embargo, la retroalimentación era acompañada de vínculo afectivo y eso cuesta desde una cámara”.

CUENTACUENTOS a distancia

La Corporación de Empresarios del Maipo (CEM) junto con el Liceo Poetisa Gabriela Mistral lanzaron la iniciativa de cuentacuentos a distancia, donde cada semana, un voluntario lee un cuento a niños de básica. Aquí, su profesora **ROSARIO VERA**, profesora general básica, cuenta cómo ha sido la experiencia:

“Los videos de los cuentacuentos han sido un gran aporte, tanto para los estudiantes como para sus familias, y para el profesorado ya que se pone la parte lúdica en el aprendizaje. Los estudiantes y sus familias los han recibido muy bien, con mucha alegría. Ha sido positivo para los niños que los reciben muy contentos, con muchas ganas de participar en la actividad”.

Una muestra de esta experiencia son estos dibujos del libro “Travesuras del amarillo”. Una mezcla de literatura y arte, a través de una pantalla.

LA LECTURA

Contribuye al aprendizaje

Aquí una selección de libros interesantes de leer para los docentes y que les permiten abordar temas de formación ciudadana.

EDITA MM

MANIFIESTO. Peligros y oportunidades de la megacrisis
Gastón Soublette
EDICIONES UC

Un libro que nace con el estallido de octubre y se termina en pandemia. "Todavía es tiempo de reflexionar, creen algunos, para enfrentar lo que viene con una buena conciencia que nos proteja y nos libre de los peligros de una crisis que ya todo lo abarca. Como dice el refrán popular, todavía es tiempo de que abras tu ojo si no quieres que te lo abran", dice el autor.

Descarga más libros y sus reseñas en grupoeducar.cl/material_de_apoyo

FILOSOFÍA: CONCEPTOS FUNDAMENTALES. Una nueva introducción al pensamiento crítico
Cristóbal Orrego. Ediciones UC.
Abril, 2020, segunda edición.
Traducción: Enrique de Hériz
Narrativa Salamandra

Este libro es una introducción a los temas filosóficos que sirven de base al auténtico pensamiento crítico. Sin criterios no es posible discernir lo verdadero de lo falso ni lo correcto de lo incorrecto, y, por lo tanto, no cabe formular una crítica fundamentada de la realidad contemporánea y del pensamiento dominante. Los conceptos fundamentales que permiten asimilar esos criterios proceden de la filosofía clásica, especialmente luminosa en la síntesis de santo Tomás de Aquino. Después de defender las opciones filosóficas por la verdad, el bien, la belleza, la razón y el realismo, se explican los conceptos clave de la metafísica, la lógica, la retórica, la filosofía del hombre y la teología natural. Entre todos sobresalen la confianza en la razón y en la libertad humana, la convicción sobre la espiritualidad y la inmortalidad del alma intelectual, la posibilidad de acceder al conocimiento racional de Dios y la superioridad esencial de la criatura humana en cuanto trasciende todo el universo material.

BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA, LA BIBLIOTECA DIGITAL Y GRATUITA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

Más de una década lleva en la red un impresionante proyecto de la Biblioteca Nacional de España que, por desconocido entre el gran público, no resulta menos importante y digno de recordar. Hablamos de la Biblioteca Digital Hispánica.

Puesta en marcha al principio de 2018, esta iniciativa surge como biblioteca digital de la institución bibliotecaria superior del Estado español ofreciendo acceso libre y gratuito a un fondo documental y bibliográfico de enorme valor.

En los estantes virtuales de esta biblioteca de la red podemos encontrar miles de documentos digitalizados entre los que destacan de forma prominente libros impresos entre los siglos XV y XX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, fotografías, mapas, atlas, partituras, prensa histórica e incluso grabaciones sonoras en discos perforados o cilindros de cera.

www.bne.es

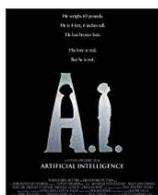
EL CINE

No cabe duda de que en estos tiempos se abre en los alumnos un deseo de conocer más sobre la ciencia y sus avances. Qué mejor que hacerlo a través del Séptimo Arte. Por ello, los dejamos invitados a conocer la selección que realizamos para ustedes, y el sitio donde pueden verlas en estos momentos.

Por MM con la colaboración de computerhoy.com

A.I. Artificial Intelligence (Dónde ver: HBO)

PG-13 | 2H 26MIN | CIENCIA FICCIÓN | 2001 | DIRECTOR: STEVEN SPIELBERG

Puede que sea una película algo antigua, pero su temática está cada vez más a la orden del día. Dirigida por Steven Spielberg y con banda sonora de John Williams, A.I. Inteligencia Artificial presenta un mundo desolado por el cambio climático, que ha reducido los recursos y la población humana hasta niveles drásticos.

[VER TRAILER](#)

Ad Astra (Dónde ver: Movistar+, Vodafone TV.)

PG-13 | 2H 3MIN | AVENTURA, DRAMA | 2019 | DIRECTOR: JAMES GRAY

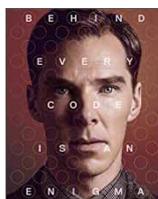

Para aficionados al espacio, Ad Astra puede ser una película muy interesante. En ella, la humanidad ha logrado extenderse más allá del planeta Tierra, y hay bases científicas en diferentes planetas del sistema solar. De forma repentina, la Tierra es golpeada repetidamente por oleadas de energía muy potentes, que amenazan la vida en el planeta.

[VER TRAILER](#)

Descifrando Enigma (Dónde ver: Netflix, Movistar+.)

PG-13 | 1H 54MIN | BIOGRAFÍA, THRILLER | 2014 | DIRECTOR: MORTEN TYLDUM

Si además de la ciencia te interesa la historia, puede que alguna vez hayas oído hablar de Enigma, la máquina de encriptación alemana que dio muchísimos problemas al Ejército Aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Precisamente Descifrando Enigma se encarga de seguir la historia de algunas de las personas involucradas en romper la encriptación de Enigma, centrándose en el matemático británico Alan Turing, interpretado por Benedict Cumberbatch.

[VER TRAILER](#)

Okja (Dónde ver: Netflix)

TV-MA | 2H | ACCIÓN, AVENTURA, DRAMA | 2017 | DIRECTOR: BONG JOON HO

Una empresa multinacional crea cerdos genéticamente modificados para ser gigantes, y por tanto más beneficiosos para la industria cárnica. Varios ejemplares de estos animales son entregados a granjeros, con la intención de que los cuiden durante su crecimiento. Uno de estos animales, Okja, crece junto a Mija, una niña coreana con quien desarrolla un profundo vínculo, hasta que la empresa que crea a Okja decide llevársela para experimentar con ella, y eventualmente sacrificarla.

[VER TRAILER](#)

Marte (Dónde ver: Vodafone TV.)

PG-13 | 2H 24MIN | DRAMA, CIENCIA FICCIÓN | 2015 | DIRECTOR: RIDLEY SCOTT

Esta película nos lleva a Marte en el año 2035, y acompaña a la Misión Ares III al planeta rojo. Cuando apenas han pasado unos días de misión, una tormenta masiva obliga a la comandante Lewis a cancelar la misión, pero mientras se dirigen a la nave de ascenso, los restos de una antena de comunicaciones golpean al astronauta Mark Watney.

[VER TRAILER](#)

The Aeronauts (Dónde ver: Amazon Prime Video.)

PG-13 | 1H 40MIN | AVENTURA, DRAMA | 2019 | DIRECTOR: TOM HARPER

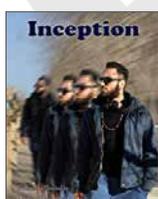

La historia de esta película nos lleva a la época en la que la humanidad todavía no había logrado despegar por completo los pies del suelo. Los protagonistas son un personaje histórico, el meteorólogo y aeronauta James Glaisher (Eddie Redmayne); y Amelia Wren (Felicity Jones), basada en varias mujeres aeronautas como Amelia Earhart.

[VER TRAILER](#)

Inception (Dónde ver: HBO, Netflix, Movistar+.)

PG-13 | 2H 24MIN | CIENCIA FICCIÓN | 2010 | DIRECTOR: CHRISTOPHER NOLAN

Gracias a la tecnología, Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) es capaz de manipular la mente de las personas mientras duermen, influyendo incluso en sus ideas y decisiones una vez que esas personas despiertan. Pero ha utilizado sus habilidades para el crimen, y sumado a otros problemas con la ley, acaba exiliado de su país para evitar la justicia. Al menos hasta que un empresario lo contrata para que manipule la mente de alguien, ofreciéndole limpiar su historial criminal.

[VER TRAILER](#)

CORONAVIRUS EN POCAS PALABRAS

Dónde ver: Netflix.

[VER TRAILER](#)

En este año 2020 el mundo ha cambiado. En esta serie de Netflix se examina la pandemia, los esfuerzos por combatirla y los desafíos en materia de salud mental que significa esta enfermedad para la población.

Amedeo Modigliani

MARÍA DOLORES MARISCAL MARTÍN, ÁREA EDUCATIVA, MUSEO ARTEQUIN.

Amedeo Modigliani (Livorno, 1884-París, 1920) fue un artista italiano que tuvo una vida corta y una salud enfermiza que lo llevó a la muerte a los 36 años, pero con una gran producción artística. Es uno de esos artistas que se salen del encasillamiento de la época, manteniéndose independiente de los movimientos de vanguardia que estaban en plena efervescencia en la capital europea del arte, París.

No se conoce la obra que realizó en su país natal antes de trasladarse a París cuando tenía 22 años. Hacia 1909 comienza a sobresalir y destacar su obra, siendo prácticamente una década en la que se concentra su producción, aunque lamentablemente se sabe que no fue un buen gestor y muchas de sus obras fueron regaladas, mal vendidas o destruidas por él mismo.

Vivió en el barrio bohemio artístico de Montmartre y estuvo en contacto con los artistas de este período, conociendo la obra de Picasso, los cubistas, fauvistas, y relacionándose con la pintura de Cézanne, Toulouse-Lautrec y Gauguin. En su obra hay una clara influencia del austriaco Gustave Klimt y de las estampas del pintor japonés Utamaro.

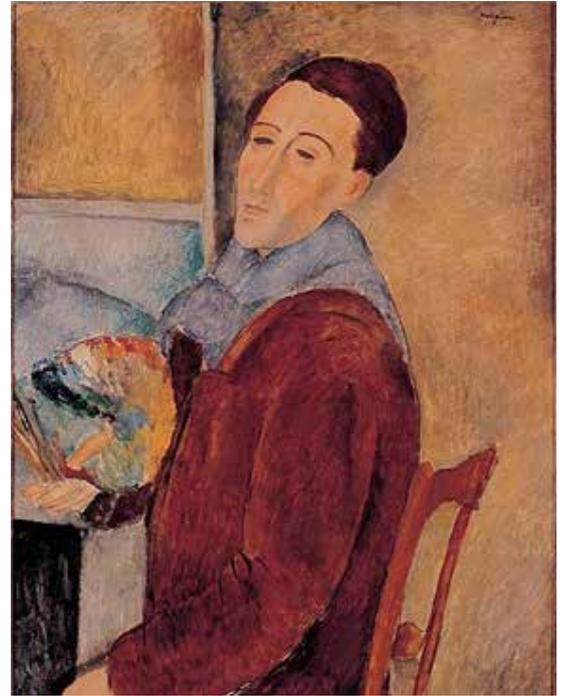
Pasó de la tradición del arte clásico italiano, a las vanguardias que estaban emergiendo

“Retrato de Mujer Joven”, 1918
Amedeo Modigliani. New Orleans Museum of Art United States.

en esos primeros años del siglo XX, donde estos movimientos y artistas tuvieron una gran influencia en él, además de su contacto con el escultor italiano Brancusi que le hicieron retomar la escultura que había aprendido en Italia.

En París alcanzó fama rápidamente, centrándose en mayor medida en la pintura con una rápida ejecución, con una temática icónica donde la figura humana y retrato son los protagonistas. Sus obras son reconocibles por su particular canon estilizado muy elegante, donde los retratados nos recuerdan el primitivismo, arte medieval, oceánico o incluso egipcio y africano, destacando sus rostros con cuellos alargados, bocas pequeñas, ojos almendrados sin iris, dando sensación de ensimismamiento sin mirada externa, sino más bien espiritual, mirándose hacia sí mismos; eso lo consigue porque pinta los ojos de sus personajes sin iris, dándoles un halo de misterio. Todo ello

“Autorretrato”, 1919, Amedeo Modigliani
Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de San Pablo, Brasil.

rodeado de una cálida atmósfera conseguida por su paleta de tonos cálidos sin contrastes de luces y sombras. 🌱

ACTIVIDAD

SUGERIDA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER CICLO EDUCACIÓN BÁSICA

La propuesta para los estudiantes de 1º a 4º básico será trabajar con una fotografía de ellos mismos que les servirá como punto de partida para dibujar y pintar un autorretrato. No será fiel a la realidad, sino que, inspirándose en la obra del maestro Modigliani, alargaremos nuestro cuerpo, rostro, cuello con ojos en forma de almendra y ensimismados mirando hacia ninguna parte.

Para presentar nuestros trabajos individuales propiciaremos un diálogo, se pueden hacer preguntas al resto del curso tales como: ¿Qué vemos distinto de la obra realizada al personaje retratado? ¿Qué elementos reconocemos del autorretrato? ¿Qué

parte de la obra destaca más? ¿Les recuerda la caricatura? ¿Saben lo que es? Luego de comentar las impresiones, se sugiere contarles de quién se trata, quién fue el artista, en qué época vivió y en qué se inspiró, culturas lejanas, primitivas, artistas, etc.

Al terminar, tomaremos registro audiovisual.

Fuente: <https://modiglianiexperts.com/modigliani-bio.html>

Fuente: <https://es.wahooart.com/@@/8EWCCR-Amedeo-Modigliani-retrato-de-un-mujer-joven>

Paula Sharim

“El teatro es vida”

Así lo afirma la actriz y directora del teatro Ictus, el cual lleva más de 60 años montando y presentando obras de excelencia en nuestro país, y durante julio, por primera vez, realizó teatro online. Sobre este presente, sobre el futuro y también sobre su pasado escolar, se explayó Paula Sharim.

POR PAULA ELIZALDE

El teatro ha sido parte de su vida. Hija del actor y también director del teatro Ictus, Nissim Sharim, hoy Paula Sharim es directora de la compañía que fue fundada en 1955 por un grupo de estudiantes disidentes del Teatro Ensayo de la UC. Más de 60 años de camino propio y destacado entregando teatro y arte de calidad y también de vanguardia. Y esto se repite hoy. En julio estrenaron la obra “El pacto”, escrita por Emilia Noguera, en formato online, vía Zoom, toda una novedad que, Paula asegura, llegó para quedarse.

–¿Cómo se vive el teatro hoy, en tiempos de pandemia y distanciamiento social?

–Existen distintas realidades. Partamos diciendo que lo esencial del teatro –que es el rito de encuentro entre artistas y público– se ha vuelto algo que ni siquiera tenemos una estimación de cuándo volverá a ocurrir. Entonces, nos encontramos con un grupo inmenso de artistas desconectados de su quehacer y distanciados por tanto del trabajo teatral.

Por otro lado, aparecen espacios virtuales que hay que descubrir y, para mi gusto, usar y potenciar. El concepto de distanciamiento físico se va a quedar pegado un tiempo largo y eso significa un cambio total en el quehacer artístico; no solo en el teatro, también en la danza, la música y el cine.

–¿Los cambios y las innovaciones que llegan hoy al teatro, serán para quedarse?

–Pienso que sí, que estas nuevas formas se quedarán y tendremos que usarlas a

nuestro favor. Tal vez incentiven más al público para regresar a las salas. No creo que compitan para nada.

–¿Qué beneficios trae el teatro a las personas?

–El teatro construye realidades porque pone en escena los sueños y las necesidades humanas. El encuentro teatral genera una posibilidad de cambio, de conocimiento. Entonces, el teatro se vuelve un espacio para el desarrollo de las personas, la entretención, el debate, la recepción de un mensaje reconforta y alimenta el espíritu. El teatro es vida.

–Esta es una revista para profesores, ¿recuerdas algún profesor que haya influido en tu época escolar?

–No recuerdo más que comentarios de algunos profesores respecto al trabajo de mi padre que me hacían sentir que el teatro era importante y respetable.

–¿Qué recuerdos tienes de la época escolar? ¿Ya te interesaba el teatro?

–Mi primera época escolar quedó muy marcada por la expulsión que sufrí a los 9 años de mi adorado liceo Manuel de Salas. Las razones las entendí muchos años más tarde, pero mi vida escolar después de aquello nunca fue algo que resultara motivador. Tal vez, la poesía y la literatura

“El teatro construye realidades porque pone en escena los sueños y necesidades humanas”.

que transmitían viejos maestros españoles fundadores del colegio fue lo que más quedó en la persona que soy.

Creo que pertenezco a una generación de la competencia y no de la convivencia.

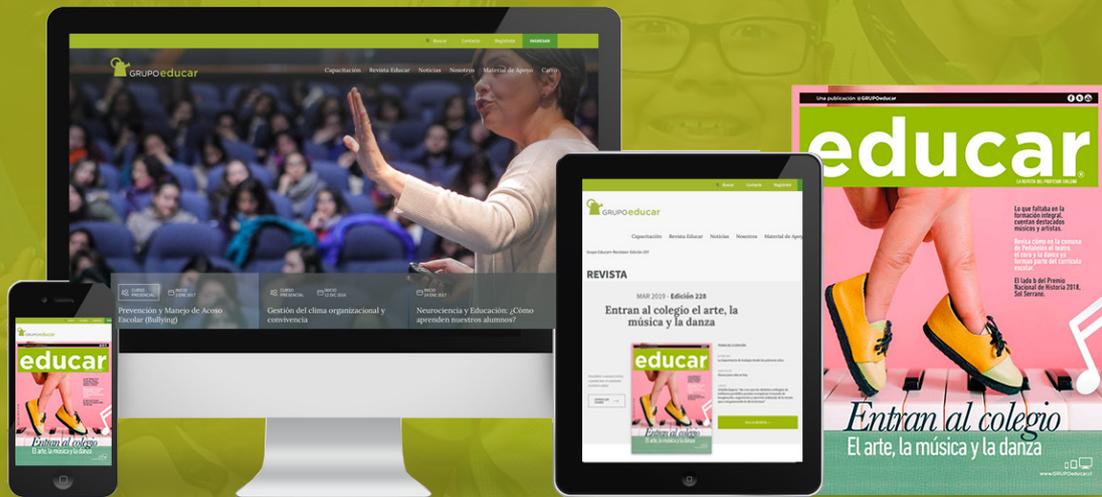
–¿Cómo motivar a los profesores a resaltar el teatro y las artes en general?

–La mejor motivación para cualquiera, más aún para un educador, es ir al teatro, al buen teatro, a los conciertos, al cine. Para motivar hay que estar motivado. Y para poder transmitir e incentivar a un otro, en este caso a alumnos, creo que hay que hacer, salir, conocer, atreverse a jugar... después la teoría. 🌱

Encuéntranos en todas nuestras plataformas

Participa en nuestra comunidad

GRUPOEDUCAR.CL

+ DE 10.000 SEGUIDORES

GRUPOEDUCAR

+ DE 10.000 SEGUIDORES

GRUPOEDUCAR

+ DE 4.000 SEGUIDORES