

educar[®]

LA REVISTA DEL PROFESOR CHILENO

Lo que faltaba en la formación integral, cuentan destacados músicos y artistas.

Revisa cómo en la comuna de Peñalolén el teatro, el coro y la danza ya forman parte del currículo escolar.

El lado b del Premio Nacional de Historia 2018, Sol Serrano.

Marzo 2019 / Año 23 / N° 228

Entran al colegio El arte, la música y la danza





Alimenta sus sueños

Tan importante como su educación, es su nutrición.

Los niños en edad escolar necesitan una dieta adecuada para crecer, desarrollarse, estar protegidos frente a las enfermedades y tener la energía para estudiar, aprender y ser físicamente activos.*

* Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



6

Entrevista

El trabajo con los alumnos de la Fundación de Orquestas Juveniles.



8

Reportaje

La importancia de la música, el teatro y la danza en una educación integral.



22

Líderes

El folclore y el teatro son parte de la formación de los estudiantes.

SUMARIO

MARZO 2019

13

Noticia / Conoce el Museo Taller.

14

Actualidad / Ideas para trabajar el arte en el aula.

20

Tus Inquietudes / Cuando introducir la música en el currículo.

24

Sociales / Docentes de Gastronomía en seminario de Fundación Irrazával.

30

Cultura / Recorrido artístico por Santiago.

34

Lado B / La época escolar de Sol Serrano, Premio Nacional de Historia 2018.



SUSCRÍBETE

Revisa y disfruta del acceso a los contenidos de GRUPO EDUCAR desde el dispositivo que tú quieras.

Más info:
www.grupoeducar.cl

REVISTA EDUCAR | MARZO 2019 | EDICIÓN Nº 228 | (ISSN-07190263) | DIRECTORA - EDITORA Marcela Paz Muñoz **DIRECTOR EJECUTIVO** Alfredo Zelaya **COMITÉ EDITORIAL** Aníbal Vial, Paulina Dittborn, Luz María Budge, Alfredo Zelaya **PERIODISTAS** Marcela Paz Muñoz, Angélica Cabezas, Paula Elizalde **DISEÑO** Trinidad Zegers **ASISTENTE DIRECCIÓN** Rosa Anita Villaseca **COLABORADORES** Artequín, Soledad Garcés **CORRECTOR** David Fuentealba **REPRESENTANTE LEGAL** J. Joaquín González **SUSCRIPCIONES** contacto@grupoeducar.cl **IMPRESIÓN A IMPRESORES** **DISTRIBUCIÓN** Grupo Educar **DOMICILIO** San Crescente 452, Las Condes, Santiago **TELÉFONO** 222463222 - 222246311 **E-MAIL** contacto@grupoeducar.cl **SITIO WEB** www.grupoeducar.cl **FACEBOOK** facebook.com/grupoeducar.cl **TWITTER** @grupoeducar **INSTAGRAM** @grupoeducar

LA VOZ DE LOS LECTORES

¡Sé parte de Grupo Educar!

Envíanos tus opiniones y comentarios a mmunoz@grupoeducar.cl o a través de nuestras redes sociales.



@GRUPOEDUCAR



/GRUPOEDUCAR.CL



@GRUPOEDUCAR

REDES SOCIALES

SOBRE LA REVISTA

- Vidasustentablechile
Muchas gracias por contestar! El contenido de Revista Educar es muy bueno, y lo sé porque leo la revista y los temas que trata son muy acordes a nuestro trabajo como docentes.

- SwarsAudio
¡Gran artículo! Estamos totalmente de acuerdo, la música sólo tiene ventajas en cualquiera de sus aspectos (habilidades cognitivas, sociales, etc...). Compartimos con ustedes nuestro blog SwarsAudio, donde sus lectores pueden encontrar contenido pedagógico muy interesante relacionado con la producción musical, el audio y el lenguaje musical.

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Sra. Directora

La educación emocional busca poder abrir la conciencia emocional, lo que permitirá encontrarnos con una sociedad más empática, que desarrolla "la escucha hacia el otro" y lo respetará como un individuo legítimo. Ser conscientes de las herramientas emocionales que no manejan los estudiantes, docentes, directivos y la sociedad en general, no les permite a los profesores acceder a la conciencia emocional, la vinculación con el otro y a lo que emerge entre el docente y el estudiante, que genera un marco de confianza.

Arnaldo Canales B.

Presidente de la Fundación Liderazgo Chile.

CONVIVENCIA EN LA ERA DIGITAL

Sra. Directora

Las tecnologías en el aula pueden ser muy eficaces como recurso didáctico y motivacional en el aula, pero también pueden ser distractoras si no se han considerado algunas cuestiones esenciales antes de usarlas. Por ejemplo, ante un objetivo pedagógico específico, un docente con acceso a software educativo debe responderse al menos las siguientes preguntas: ¿cuál es el mejor recurso de que dispongo? Si es TIC (un software), ¿qué aporta especialmente a mis objetivos? ¿cuáles son sus ventajas frente a mis otros recursos?. ¿Cómo debo usarlo con los estudiantes (individual, en grupos, en torno a un proyecto, libre o directivo, etc.), cuánto tiempo debería usarlo dentro de mi clase y cómo gestiono las diferencias de ritmo de cada uno de los estudiantes ante el software? ¿Tengo claros los requerimientos del software, en cuanto a equipos, internet, requisitos de uso, etc.? (lo he probado antes y funciona bien en mi sala). ¿Cómo evaluó los aprendizajes con este recurso?

Sin embargo, si no se tiene claro cómo

responder a estas preguntas, mejor usar recursos con que el docente se sienta más familiarizado y tenga las respuestas. Finalmente, existen numerosos recursos de software de alta calidad, para todas las asignaturas y niveles, probados en aula y muchos de ellos gratuitos. Por ello, conviene que los docentes se informen de esto y aprovechen la experiencia de otros docentes que los utilizan de manera efectiva. Nada mejor que el consejo y testimonio de un docente par que trabaje en contextos similares al propio, sobre un recurso de aula específico.

Pedro Eilert Hepp Kuschel

EL ARTE, LA MÚSICA Y LA CAPACIDAD DE ELEGIR

Sra. Directora

Hace más de una década que la Fundación Belén Educa viene potenciando la educación artística y cultural dentro del currículo escolar de sus 12 colegios. La cultura y las artes, en todas sus formas, son una puerta de salida al mundo, uno al que muchas veces nuestros estudiantes, que provienen de comunas empobrecidas y vulnerables del país, no pueden acceder.

Las clases de artes y de música de nuestros colegios permiten vincularnos con los alumnos de otra manera. Existe una brecha cultural que no tiene que ver con la condición socioeconómica, sino con el bagaje cultural de nuestros niños. Muchas veces, la vulnerabilidad tiene que ver con la imposibilidad de elegir sin conocer la diversidad de opciones y posibilidades que el mundo nos ofrece, como si estuviera predestinado. Mediante estas asignaturas al alumno le entregamos las herramientas para que pueda tomar decisiones y finalmente ser libre.

Viviana Núñez

Directora colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez

Fundación Belén Educa

El arte, la música y la danza Entran al colegio

Empezamos el año con dos buenas noticias. No parece ser casualidad que la profesora **Andria Zafirakou**, nominada como la mejor profesora del mundo al haberse convertido en la ganadora del Global Teacher Prize a finales del año pasado, sea justamente docente de la asignatura de Arte.

Andria no es cualquier profesora. Ella es una convencida de que “las clases como música, drama y educación física, tienen el poder de transformar vidas y por esto deberían ser tan prioritarias como las asignaturas STEM (sigla en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemática)”.



Algo similar sucede en nuestro país. Al igual que Andria, **Felipe Ramírez**, quien aparece en esta edición, es el ganador chileno del certamen. Como su colega británica, Felipe es profesor de Arte. Ambos han confesado estar orgullosos de enseñar esa disciplina.

Además de conocer el revelador testimonio de Felipe, en esta edición los invitamos a descubrir la importancia de enseñar esas materias. Si queremos formar alumnos integrales, que se emocionen al escuchar una obra musical u observar un cuadro moderno, debemos tomar nota de esos planteamientos. Algunos establecimientos ya lo hicieron. En la comuna de Peñalolén, en el Colegio Carlos Fernández Peña, su directora, Yole Carrasco, contó muy orgullosa que la danza, el coro y el teatro son asignaturas obligatorias en el

currículo escolar de su establecimiento.

Como revelaron esos testimonios, en Revista Educar estamos convencidos de que “el arte, la música y la danza son una de las claves que contribuyen a la formación integral de nuestros estudiantes”.

Marcela Paz Muñoz Illanes
Directora Revista Educar

Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile

TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA ORQUESTAL

Más de mil niños y jóvenes forman parte de las 18 orquestas sinfónicas, distribuidas a lo largo de todo el país, que pertenecen a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI). Las edades de los integrantes fluctúan entre los 8 y 24 años, y aquí encuentran un espacio para crecer de manera integral al alero de la interpretación musical.

POR ANGÉLICA CABEZAS TORRES

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) nace el año 2001 de la mano de Fernando Rosas, retomando el legado que dejara Jorge Peña, con la gran misión de “ser una herramienta social a través de la cual los niños puedan tener una posibilidad distinta en su vida, desarrollar un talento musical que nadie sospechaba que podían tener y detrás de eso la práctica orquestal”, cuenta **Alejandra Kantor, directo-**

ra ejecutiva de la FOJI.

Esta entrevista, Alejandra la comparte con **Loreto Quinteros, psicóloga encargada del Área Social de la Fundación**, quien cumple un rol fundamental en la evaluación psicosocial de quienes se integran a las orquestas de la fundación, donde al final del día terminan encontrando un soporte trascendental para sus vidas.

“El 85% de nuestros niños vienen de lugares vulnerables, con familias monoparentales y con graves disfuncionalidades; por lo tanto, para ellos estos programas sustituyen de alguna forma su familia. Les escuchamos, los contenemos, pero también somos estrictos, también tenemos reglas...”, revela Alejandra Kantor.

–La misión de la FOJI hace alusión a mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes; en la práctica ¿cómo lo hacen?, ¿de qué manera impactan?

Alejandra Kantor (AK) –Cuando un niño parte en estos programas, viene a los ensayos, tiene reglas, tiene disciplina, tiene que estudiar. Un niño al leer la partitura para sacar una melodía, necesita concentración, disciplina, desarrollar habilidades cognitivas, el área del lenguaje, de las matemáticas (...) La música y las matemáticas están súper ligadas, porque la música tiene un tiempo. Cuando tú lees una partitura que ocurre en un tiempo determinado, eso no puede ser ni más largo ni más corto, es así. Es como leer un libro, es una lectura que no la haces con la voz, sino con el instrumento.

Loreto Quinteros (LQ) –Lo otro tiene que ver con la cohesión grupal, el trabajo en equipo, tú aprendes a ser más tolerante, porque tienes que esperar, no eres el centro, tienes que esperar el turno de tu compañero, necesitas concentración, atención.

–¿Qué pasa con la autoestima?

AK: –También hay una mejora en la autoestima. Muchos de estos niños vienen de lugares vulnerables, vienen con autoestimas



Cuenta Alejandra Kantor que el 85% de los niños provienen de lugares vulnerables; por lo tanto, para ellos esos programas son muchas veces la familia real que poseen.



Loreto Quinteros asegura que el trabajo en equipo con los alumnos forma parte del aprendizaje.

muy dañadas y aquí es donde se convierten en los héroes de sus familias. Muchos, o la gran mayoría, son los primeros profesionales de su familia, porque estudian música o pedagogía en música, con eso tienen herramientas para enseñar a otros y entrar a orquestas profesionales. Ahí tú tienes un cambio social súper importante.

—¿Qué mensaje enviarían a los directores de colegios para que se motiven e incentiven la formación de orquestas en sus establecimientos?

AK: —Yo creo que el arte transforma la vida de las personas, porque se comunica a través de las emociones, y el arte puesto en un colectivo como lo es una orquesta infantil, lo potencia aún más.

LQ: —Yo agregaría: que los colegios incentiven los talleres musicales, ojalá esta revista sirva para que la gente entienda que la música, estos talleres musicales, van más allá que tocar un instrumento. Lo importante es lo que se trabaja al nivel del niño, el aprendizaje.

EN LAS REDES

YouTube: [FOJI Chile](#)
 Instagram: [@foji_chile](#)
 Facebook: [@FOJICHile](#)
 Twitter: [@FOJICHile](#).

DAVID INALEF, arpista e instructor de arpa de la FOJI

“El arpa siempre estuvo presente en mi familia, mi abuelito es arpista popular”, cuenta David, quien recién saliendo del colegio y después de haber estudiado otra carrera, decidió apostar por la música, el año pasado, tras 11 años de estudio obtuvo su Licenciatura en Artes con mención en Interpretación Musical.

“Encontré que tenía condiciones y comencé a buscar dónde estudiar más formalmente y llegué a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile para estudiar arpa clásica. Es el único lugar donde se puede estudiar arpa acá en Chile y acá en la FOJI, que es una iniciativa relativamente nueva”, dice.

En Chile, los arpistas son contados, así que, en tercer año de la carrera, su profesora le dijo que tenía que tocar en la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, aunque él confiesa que se sentía aún muy joven musicalmente, pero no había nadie más. Ahí estuvo dos años y luego pasó a la Nacional Juvenil (2011 al 2017). “Antes de terminar mi proceso en la orquesta juvenil, acá en la FOJI se impulsó la idea de tener una escuela de arpistas y confiaron en mí para iniciar ese camino. Así que ya voy a cumplir cinco años que estoy haciendo clases a niños”, cuenta.



David Inalef muy concentrado al practicar su instrumento.

Sobre los aprendizajes transversales que se desarrollan con la práctica del arpa, destaca la disciplina y la constancia e invita a valorar la música en los colegios, independiente de si los niños terminan siendo artistas o no. “Yo noto cuando un niño toca un instrumento o está en una orquesta, son distintos, su forma de hablar, su personalidad, se nota algo bueno en ellos que los hace diferenciarse del resto. La música, es una herramienta muy importante para la educación”, concluye David.



La orquesta en pleno trabajo de interpretación de las distintas piezas musicales.

Lo que faltaba • para formar alumnos *integrales*

Además de enseñar matemática, lenguaje y ciencia, es necesario introducir a los estudiantes en el mundo de la música, el teatro y la danza. “De esa forma estaremos formando niños y jóvenes preparados para el siglo XXI, y personas integrales”, coinciden los expertos.

POR MARCELA PAZ MUÑOZ ILLANES

“**C**onozco de cerca historias de reclusos en la cárcel que al practicar un instrumento y trabajar con la música se transformaron en nuevas personas. La música permite despertar la emoción, hasta transformarlas”, dice el **director de orquesta, académico, creador de Camareta Educa y profesor del Colegio Monte Tabor, Eduardo Browne.**

Al igual como les ocurre a personas que están privadas de libertad, con los alumnos sucede algo similar al enseñarles música, arte y teatro. Es que la educación cambió, y se ha observado la necesidad de incluir otras herramientas que enriquezcan el currículo. “Ahora, el aprendizaje en colaboración es la clave de la educación actual y resulta cada vez más difícil concebir el aprendizaje de cualquier contenido como un hecho aislado, ajeno a la relación con su

contexto y a su dimensión colectiva”, señala **Verónica García Huidobro, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora de Pedagogía Teatral.**

Sumar nuevas metodologías que ayuden a la formación de alumnos integrales pasa a ser la clave. Es así como se ha develado, por ejemplo, que a través de la música es posible adentrarse y llegar al alma de los estudiantes, permitiéndoles una mejor instrucción en todo ámbito. Como sucede también con el teatro y el arte, la música como expresión artística “permite despertar en los alumnos las emociones y llegar a su interioridad”, explica Eduardo Browne.

Justamente, una de las virtudes de la música en el aula es la capacidad de favorecer la concentración de los alumnos, al despertar en ellos la emoción de su interioridad. “El valor que la música le da al hombre como





ser humano, que se diferencia de las otras creaciones de Dios, es su capacidad de emocionarse.

—¿Por qué?

—Es la música uno de los lenguajes más complejos que existen. Sin embargo, pese a esa complejidad, nos llama la atención emocionalmente antes que nada. Hace que las personas se encuentren con estratos más profundos del ser, no siempre controlados por la razón, y en ese sentido humaniza al ser humano.

Eduardo Browne explica que, respecto de los problemas de concentración que sufren los alumnos, se ha comprobado que quienes trabajan con la música y practican algún instrumento musical, logran mejorar sus niveles de concentración a niveles muy importantes. “En términos de concentración, la música es una herramienta de gran valor, particularmente por la trascendencia que tiene en el aprendizaje”.

Según Eduardo Browne, en el año 1991 había en Chile solo 36 orquestas juveniles, al día de hoy estas se han incrementado hasta llegar a contarse 600, lo cual significa que se han multiplicado fuertemente. “Si pensamos que cada una tiene en promedio 20 niños, si bien la cifra es altamente positiva, pero solo llegamos al 0,3% de los pequeños entre ocho a 18 años de edad en nuestro país. Sin duda, es un proyecto muy potente, pero el 99,7% de los menores que viven en nuestro país aún no cuentan con esa posibilidad; falta mucho camino por avanzar todavía”.

EL VALOR DEL TEATRO EN EL AULA

Algo similar ocurre con las habilidades que el teatro hace emerger en los estudiantes. Según explica Verónica García Huidobro, permite también despertar las emociones en los alumnos, pero, además, “contribuye a todo aquello y significa comprender en forma cada vez más activa y relevante, el valor de aprender con otros, en colaboración con otros, en comunicación con otros, característica fundamental de este siglo XXI en curso”.

Por ello, como sucede con la música, sostiene Verónica García Huidobro, “el teatro



El valor que la música le da al hombre como ser humano, que se diferencia de las otras creaciones de Dios, es su capacidad de emocionarse. La música nos hace mejores seres humanos”.

Eduardo Browne, director de orquesta y académico.

debiese ser parte de la formación de los alumnos para que ellos puedan conocer y experimentar el bagaje cultural de ese arte, para aprender a respirar, a expresar y entender las emociones propias y ajenas, a ser empáticos y curiosos, a escuchar y ser escuchados, a descubrir aspectos de la propia identidad; en fin, a estar presentes y despiertos”.

Explica que las artes escénicas “permiten a los estudiantes entender la naturaleza humana y aprender a mirar a los ojos, a comprender el cuerpo en sus posibilidades vocales y de movimiento, a desarrollar y comprender las relaciones entre las personas, entre algunos aspectos relevantes”.

—¿Qué otras habilidades se desarrollan en los alumnos que trabajan en teatro?

—La capacidad de comprender el rol que cumple este arte en la sociedad y en el ser humano. El teatro es una ventana para que las personas se vean reflejadas a sí mismas y a la especie. Pone en evidencia cómo nos involucramos con los temas del acontecer y cómo nos relacionamos con el tiempo que nos toca vivir. Y, por otro lado, cómo eso puede alegrar, entretener, justificar, perturbar, emocionar, criticar y/o defender la vida de un espectador.

Sucede que el teatro desarrolla otras “habilidades para la vida” en los alumnos “ya que es el puente entre el arte del teatro y la sociedad que lo contiene. Permite que las personas entiendan el aporte que hacen las artes escénicas a su vida, ya que desarrollan habilidades y destrezas expresivas que desde el lado cognitivo –no artístico– no se pueden expresar. Integrar las artes escénicas en el currículo, eleva los índices de autoestima, de comunicación y de trabajo en equipo, favorece la inclusión, pone en relieve el valor de la diversidad y la importancia de ser únicos y diferentes”.

“El teatro debe tener un espacio en la formación de los niños y jóvenes, para contribuir en su desarrollo integral, para mejorar su calidad de vida y sus relaciones familiares, e incluso para ser mejores personas y más felices. El vivir, el ejercer la vida, respirar, tratar de ser feliz, amar, enojarse, angustiarse, molestarse, sentirse inseguro, es parte de la vida. El teatro permite estar consciente de la fragilidad de la vida, ayuda a entender que hoy



se está vivo y que mañana cualquier cosa que pase, puede cambiar dramática, cómica o trágicamente”, dice Verónica García Huidobro.

¿Y EL ARTE?

La importancia del arte y su efecto en el aprendizaje de los alumnos lo ha experimentado en carne propia **Juana Ortiz, directora del colegio Aprender de La Pintana**, establecimiento que pertenece a la Red de colegios de la Fundación Irarrázaval. Ella es una convencida de que “las artes visuales y musicales son parte de la formación que queremos desarrollar en nuestros alumnos”.

Porque, como explica **María José Mira, jefa de Educación de Teatro del Lago**, “el teatro, así como la música y otras disciplinas artísticas, son un vehículo muy efectivo para el aprendizaje. En él se desarrollan muchas habilidades que son fundamentales para desenvolvemos en el mundo actual. Entrega herramientas para la vida, para una comunicación más efectiva, para un mejor



El teatro debiese ser parte de la formación de los alumnos para que ellos puedan conocer y experimentar el bagaje cultural de ese arte, para aprender a respirar, a expresar y entender las emociones propias y ajenas, a descubrir aspectos de la propia identidad y estar despiertos”.

Verónica García Huidobro, académica universitaria y profesora de Pedagogía Teatral de la PUC.



Las artes visuales y musicales son parte de la formación que queremos desarrollar en nuestros alumnos”.

Juana Ortiz, directora del Colegio Aprender de La Pintana, establecimiento que pertenece a la Red de colegios de la Fundación Irarrázaval.

entendimiento de nosotros mismos y de los otros. Y, por último, el teatro es ‘juego’ y ¡qué importante es jugar! Con reglas claras, resolviendo creativamente, involucrando nuestro cuerpo, intelecto, emociones”.

Ocurre que, al hacer teatro, los alumnos deben conocer su personaje y para interpretarlo deben entenderlo y tomar posesión de quien van a interpretar. “Este ejercicio de ‘ponernos en los zapatos del otro’ permite que podamos entender otras visiones, trabajando de esta manera la empatía y, por otra parte, el teatro pasa a transformarse en una herramienta para que el niño pueda mostrar sus sentimientos e ideas, y haga público especialmente aquello que le cuesta verbalizar. También fomenta la confianza en uno mismo, al perder el miedo a hablar en público”.

—¿Qué otros aspectos permite trabajar el teatro?

—Permite desarrollar el conocimiento, entendimiento y manejo de las emociones, lo que potencia las relaciones personales con sus compañeros y con los adultos, favoreciendo la formación integral del niño como ser social.

El problema es que —explica M. José Mira—

aún no se ha tomado el peso que puede tener la incorporación de las artes en la formación de los niños y jóvenes porque hemos vivido en una educación absolutamente jerarquizada, en la cual las matemáticas son lo más importante y no se consideran tan relevantes todas las otras asignaturas más humanistas que nos hacen construir comunidad. “Sin embargo, esto está cambiando. Y creo que vamos por buen camino, con un proyecto de ley aprobado por el Congreso, que incluiría el teatro como asignatura obligatoria en la malla curricular”.

“Falta que aprendamos a mirarnos como seres integrales. Que la sociedad comprenda que el bienestar y el éxito son frutos de un desarrollo integral de las personas, y en este sentido no solo debe pesar el rendimiento académico como factor fundamental de cambio y éxito en la educación, sino también todos los otros caminos, basados en la creatividad, que sabemos que aportan a una mejor calidad de vida y a un desarrollo más completo de las personas y las sociedades”, dice desde el Teatro del Lago.

Algo que la directora Juana Ortiz y el equipo de su establecimiento han comprendido a cabalidad. De hecho, realizaron unos murales, “atendiendo a la necesidad de crear espacios de expresión, en donde nuestros estudiantes pudiesen manifestar pensamientos, ideas y creaciones originales, pero contextualizadas y guiadas por un profesional del arte. Somos una institución que se ha construido a partir del aporte y participación permanente de todos los miembros de la comunidad. En este sentido, tras recibir la propuesta



del orientador vocacional, la dirección del Colegio decidió destinar recursos para la implementación de un nuevo taller. Actualmente, existen dos talleres: “Muralismo”, a cargo de un docente de la institución y que se ha estado desarrollando hace aproximadamente 4 años, y el de “Grafiti”, a cargo de un profesional externo, que incluso lideró una intervención artística fuera del establecimiento con la participación activa de los estudiantes, en cuanto a temática, diseño y creación”.

—¿Qué beneficios significó este trabajo?

—El principal es el sentido de pertenencia que les genera a los estudiantes, el haber sido creadores de diversas obras que ornamentan y permanecen en nuestros muros a través del tiempo. Ver que su trabajo contribuye o es un aporte a la comunidad, les genera una gran motivación y mayor seguridad. Por otro lado, la relevancia del arte para el desarrollo integral de los estudiantes, es algo que en el Colegio Aprender se evidencia de forma concreta y que las familias valoran. Creemos en la diversidad y la respetamos, y queremos potenciar los diversos talentos que nuestros alumnos poseen.

El problema es que aún no se ha tomado el peso que puede tener la incorporación de las artes en la formación de los niños y jóvenes porque hemos vivido en una educación absolutamente jerarquizada, en la cual las matemáticas son lo más importante y no se consideran tan relevantes todas las otras asignaturas más humanistas”.

María José Mira, jefa de Educación de Teatro del Lago.



Yole Carrasco, directora del Colegio Carlos Fernández Peña, junto a sus alumnos de danza.

EN PEÑALOLÉN, LA DANZA, EL TEATRO Y EL CORO YA FORMAN PARTE DEL CURRÍCULO

POR MM

En la Municipalidad de Peñalolén trabajan con las artes y las danzas como herramientas que forman parte del currículo escolar obligatorio. “Formarte” no es un taller extracurricular, sino que está incorporado como una asignatura dentro de las horas de libre disposición JEC (Jornada Escolar Completa). Hoy en día, las expresiones artísticas como danza, teatro y coro están presentes en nuestro sello institucional”, cuenta **Yole Carrasco, directora del Colegio Carlos Fernández Peña de la comuna.**

—¿Qué beneficios ha significado esa medida?

—Potenciar un desarrollo integral de nuestros estudiantes, ya que por medio de las expresiones artísticas se desarrollan otros valores, como el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto. Otro beneficio es que el colegio pueda contar con docentes profesionales expertos en cada área artística implementada. Por otra parte, nos ha permitido

generar importantes alianzas estratégicas con instituciones como Arcos, Corpartes y el Centro Cultural “Gam”, que permiten que nuestros estudiantes accedan a experiencias cercanas con el desarrollo de las artes de manera más significativa.

—¿Cómo reaccionó la comunidad escolar?

—Fue un proceso, primero, de concientizar a la comunidad educativa de la importancia del desarrollo de las artes en los niños y los beneficios que traía el incorporarlo al currículo, haciendo ver el aporte de estas nuevas asignaturas para el crecimiento integral de nuestros estudiantes, donde se evidenció la buena recepción y disposición para aceptar los cambios que se venían. En cuanto a la organización de horarios y días de realización de las clases, fue un proceso en donde se probaron distintas fórmulas, que finalmente lograron ajustarse a las necesidades del establecimiento, pero focalizándonos en los intereses reales de los estudiantes. Hoy

en día, cada niño y niña decide qué área artística le gustaría desarrollar y, por lo tanto, él o ella elige si quiere estar en la asignatura de coro, danza o teatro.

—¿Qué desafíos futuros tienen en ese ámbito?

—Actualmente, las clases de Formarte de coro y teatro se desarrollan de primero a 4° año básico y las clases de danza de 1° a 5° año básico. Nuestro principal desafío durante el año 2019 es poder ampliar la cobertura de danza hasta 6° año básico, con el fin de dar continuidad al trabajo y trayectoria desarrollada por los estudiantes. Por otra parte, queremos mostrar a nuestra comunidad educativa la importancia de dar la oportunidad a nuestros estudiantes para desarrollar sus talentos, pero además desenvolverse en áreas en las cuales no necesariamente tienen aptitudes pero sí el interés de conocer y participar.

Más información sobre el establecimiento en: www.cormup.cl

CARLOS HENRÍQUEZSecretario Ejecutivo de la Agencia
de Calidad de la Educación

ALGUNAS CLAVES PARA EL CAMBIO

Legó marzo, inicio del año escolar, momento justo en que es necesario transmitir a las comunidades educativas que todos los establecimientos pueden mejorar. ¿Cómo? Con profesionalismo, foco pedagógico y el compromiso de todos los actores en poner los aprendizajes integrales de cada estudiante en el centro de sus decisiones y quehaceres.

Con esta mirada, como Agencia queremos seguir relevando los análisis de la Categoría de Desempeño 2018 –entregada a fines del año pasado–, con lo cual es posible identificar cómo han logrado mejorar los establecimientos que se movilizaron positivamente de categoría.

No existen recetas, pero sí experiencias de mejora de las cuales podemos aprender. Por ejemplo, en los establecimientos que mejoran y que tienen alto desempeño se observa mayor comunicación respetuosa entre docentes y estudiantes, mejor manejo de los tiempos, docentes que entregan respuestas oportunas a los estudiantes, que favorecen la apropiación de conceptos a través de distintas estrategias, que revisan los trabajos en clases o corrigen sus tareas en el contexto de una buena y pensada retroalimentación.

En los colegios que han logrado avanzar desde la categoría Insuficiente a otras mejores, los profesores declaran los objetivos de aprendizaje en clase o resumen lo aprendido, en el marco de una eficiente conducción de clases. A su vez, realizan sus clases con entusiasmo, logran mantener la atención de los estudiantes y aportan a la mejora de la calidad educativa de los establecimientos.

Al mismo tiempo, en estos establecimientos que han confiado en el logro de su tarea, el equipo técnico pedagógico observa clases, se involucra en el proceso de retroalimentación docente y elabora mejoras para el aprendizaje en aula. Adicionalmente, su equi-



po directivo suele resguardar el tiempo de diseño y análisis de las evaluaciones, además de favorecer la existencia de instancias de coordinación y reflexión entre docentes.

Por lo demás, se destaca un clima de convivencia escolar propiciado por un ambiente organizado, seguro y de respeto. En el área de liderazgo directivo y sostenedor, se visualizan equipos estables y validados que crean y comunican metas, además de promover un ambiente de altas expectativas, en donde se reconocen el logro y las posibilidades de todos los estudiantes.

Focalizar los esfuerzos, fortalecer la colaboración de acuerdo a un propósito común con sentido de urgencia, hacerse cargo de lo que hay que mejorar y ubicar los aprendizajes de cada estudiante en el centro, son tareas para todos los actores del sistema educativo.

Finalmente, se trata de confiar en que el cambio y la mejora ocurren todos los días, en absolutamente todas las cosas que nos rodean, en nosotros mismos, en nuestras relaciones. Cada día es una oportunidad para generar ese cambio con nuestros estudiantes, nuestra comunidad, familia y con nuestro país.

LA IMPORTANCIA DE INCLUIR EL TEATRO EN EL CURRÍCULO NACIONAL

Hasta ahora no forma parte de la enseñanza obligatoria, pero los expertos advierten sobre los potenciales beneficios de trabajar el teatro en el aula, particularmente cuando se trata de formar estudiantes integrales. El desafío, dicen, es alto.



POR MARCELA PAZ MUÑOZ ILLANES



Alfonso Arenas de la Fundación Teatro a Mil.

La práctica del teatro en el contexto escolar apoya el desarrollo del lenguaje, las habilidades para la vida, el acervo cultural, el conocimiento mediante las artes, entre muchos otros aportes relevantes para el desarrollo integral de un estudiante”, asegura muy convencido **Alfonso Arenas, jefe de Educación y Comunidad de Fundación Teatro a Mil.**

Desde hace años han venido observando a través del programa “**Teatro en la Educación**” –que desarrollan actualmente en cuatro comunas de la Región Metropolitana–, “cómo los alumnos que participan van creciendo más felices y con más capacidades para reconocerse en los otros, con más empatía y respeto, porque el teatro es un ejercicio colectivo donde siempre tenemos que trabajar con otros y otras. Esa posibilidad no siempre se da orgánicamente en la educación formal, y si incorporamos el teatro dentro del currículo, todos podrán tener esa oportunidad”.

Sucede que, dice **M. Elisa Rodríguez, psicóloga educacional y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes**, “incluir actividades de expresión teatral de calidad en la formación de los alumnos permite acercarlos de una manera experiencial a distintos textos para conocer diversas perspectivas y aspectos del ser humano (problemas, sentimientos y situaciones), además de ofrecerles una forma de expresión creativa. Por otra parte, la exposición a obras de teatro ayudará a apreciar críticamente las formas de expresión y los efectos que tienen en la audiencia. De esta manera, facilita el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior relacionadas con el análisis, la evaluación y la creatividad”.

Alfonso Arenas cuenta que la experiencia del teatro es clave en el desarrollo humano desde la primera infancia, porque amplía la observación y la escucha del otro, de sí mismo y del grupo al que se pertenece. “Las artes escénicas buscan ser un espejo de la realidad y dar cuenta de lo que ocurre en el mundo, y desde sus orígenes han buscado



enseñar de manera lúdica y participativa a las comunidades, a encontrarse y a reconocerse. En el aula, todas estas características son esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes, y el teatro reúne todas las condiciones para ir trabajando con ese horizonte”.

El problema es que actualmente solo artes visuales y música son parte del currículo obligatorio. “El teatro no ha sido parte del currículo hasta el momento porque, en parte, el currículo ha sufrido transformaciones que tienen más que ver con responder a la lógica de los resultados estandarizados. Incluso, las artes visuales y la música han ido perdiendo espacio dentro de las escuelas. Pero ¿qué pasa con la formación de un sujeto integral? Acá todavía el desafío es enorme, y el teatro puede ser una herramienta muy poderosa para trabajar en esta línea. Hoy en día existen variadas iniciativas que trabajan el teatro dentro de la escuela y pueden ser miradas como casos exitosos para implementarlo a nivel más macro”.

Junto a la actriz Claudia Di Girolamo, los alumnos durante un taller de teatro.

Explica la académica de la Uandes que “el teatro como forma de dialogar con los textos y como forma de expresión creativa está considerado en las bases curriculares, tanto de educación básica como de educación media. Los establecimientos educacionales tienen la libertad de dedicar mayor o menor número de horas al desarrollo de actividades relacionadas con el teatro según las necesidades de su proyecto educativo, su realidad educativa y el énfasis que quieran dar al desarrollo de distintas habilidades.

—¿Qué beneficios significa el teatro en los alumnos, respecto de la inteligencia emocional?

(AA) La práctica del teatro en el contexto escolar apoya el desarrollo del lenguaje, las habilidades para la vida, el acervo cultural, el conocimiento mediante las artes, entre muchos otros aportes relevantes para el desarrollo integral de un estudiante.

(ER) Un buen programa de teatro tiene la potencialidad de ser un fuerte apoyo al desarrollo de habilidades interpersonales e intrapersonales de los niños. El ejercicio de actuar como otro y en circunstancias propias de otro ayuda al niño a desarrollar importantes habilidades interpersonales (de relación con los demás) porque le permite empatizar con su personaje y con los otros personajes. Por otro lado, distintos argumentos o historias pueden ser excelentes oportunidades para que el niño ensaye modos de resolver conflictos y sus consecuencias. Asimismo, cuando los niños participan activamente en ejercicios de actuación y de desarrollo de roles, mejoran sus habilidades intrapersonales (de relación con nosotros mismos) en la medida en que se conocen mejor. Para ponerse en el lugar del personaje, los niños explorarán sus propias emociones y cómo se expresan las distintas



M. Elisa Rodríguez, psicóloga de la Universidad de los Andes.

emociones en distintos momentos.

—¿Qué otros aspectos permite el teatro trabajar en los alumnos?

(AA) El teatro activa la comunidad, genera un espacio privilegiado para que la sociedad represente y enfrente sus diferencias, de condiciones para explorar en la subjetividad de cada uno y construye imaginario colectivo y de identidad, factores trascendentales para la sociabilización, proceso complejo y desafiante, sobre todo en el segundo ciclo básico, donde estamos trabajando actualmente.

(ER) Las investigaciones nos han mostrado que programas de teatro de calidad ayudan a los alumnos a desarrollar el pensamiento crítico y la resolución de problemas en la medida en que se ponen en distintas situaciones y pueden comprender las consecuencias de distintas acciones (efectos de las decisiones y conductas) desde puntos de vista diversos (los distintos personajes).



El arte EN EL AULA

El arte, por su carácter multidisciplinario, permite encontrar cruces y cercanías que estrechan sus relaciones con la ciencia, literatura, matemáticas, biología, historia, filosofía, entre otras. Sucede que “a lo largo de la historia del arte, los artistas han demostrado su interés por estas disciplinas, utilizando métodos en la producción de sus obras que se homologan a los utilizados por los científicos”, explica Judith Jorquera del área Educativa de Artequin.

POR MARCELA PAZ MUÑOZ ILLANES



“El arte es una asignatura muy poco valorada, estamos insertos en un sistema academicista que privilegia pruebas estandarizadas sin ocuparse de que todos los estudiantes tienen diferentes habilidades y posibilidades. Nuestro método educativo ofrece muy pocas opciones para los niños que tienen habilidades artísticas, y cuando tienen la posibilidad, la disfrutan mucho”, cuenta la profesora de Arte del Colegio Municipal de Niñas Emilia Toro, Paulina Herrera.

La docente es una convencida de que sí es posible incluir el arte y trabajar con los alumnos en el aula. Asegura que ella intenta motivarles y animarlos a disfrutar del arte. “Busco motivar a que perciban la belleza de las formas, colores y objetos. Que entiendan que toda forma plástica tiene una razón, y que la génesis de todo aquello proviene del hombre y cómo se manifiesta al ver y sentir la vida”.

Una opinión similar tiene Judith Jorquera, coordinadora académica de Artequin, quien explica que “el arte puede convertirse en un recurso pedagógico que permite

Paulina Herrera del Colegio Emilia Toro.

Judith Jorquera, coordinadora académica de Artequin.

abordar todo tipo de problemáticas, relacionar, especular, descubrir, reflexionar, para finalmente capitalizar ese conocimiento o experiencia. Los niños tienen un capital de conocimiento que debemos cultivar y potenciar. Al plantear un 'problema o tema', buscamos que se resuelva con la participación activa de los alumnos, son ellos los que generan los vínculos y diálogos para su solución. Ello permite enriquecer la reflexión porque es desde su propia realidad que se vinculan y viven una experiencia”.

“Por ejemplo, para hablar de un bodegón, no sirve solo que los niños aprendan el año en que se hizo esa obra o lo que está representado ahí. Para capitalizar sus conocimientos y experiencias, se les pide reconocer un bodegón contemporáneo, con objetos de ahora. ¿Cómo sería? Es ahí donde aparecen sus propios referentes (como, por ejemplo, una botella de Coca Cola o un juguete). Tras ese diálogo y reflexión la actividad toma sentido, porque les permite repensar su propia realidad”, asegura la coordinadora de Artequin.

EL ARTE Y LOS NATIVOS DIGITALES

Según Judith Jorquera, los niños y jóvenes son nativos digitales, crecieron con las imágenes, saben vincular y entienden los mensajes que portan las fotografías. Para motivar a los niños debemos conocerlos y conectarnos con sus intereses. Por lo mismo, el arte es un recurso con gran potencial, que permite crear sus propios relatos visuales.

De hecho, “el arte por su capacidad multidisciplinar permite abordar distintos temas o problemáticas, lo interesante de este proceso, es que más allá de ser un ejercicio reflexivo, está directamente relacionado con la experiencia. Los estudiantes aprenden creando sus propios relatos a partir de sus necesidades o motivaciones”.

Paulina Herrera dice que inducirles el gusto por el arte no es tan difícil. “Es algo innato en nuestras estudiantes, a pesar de que muchas veces se torna complejo, por las realidades que vive cada una; tenemos un alto nivel de vulnerabilidad, pero siento que ellas disfrutan, valoran y entienden la belleza plasmada en diferentes cosas”.

Sucede que, si se logra utilizar el arte como una herramienta para el aprendizaje, se generan experiencias que pueden capitalizar en profundidad y transformar su manera de ver el mundo. “El arte es además una puerta a través de la cual se pueden conocer los miedos e intereses más profundos de los estudiantes. A través de la imaginación y el lenguaje artístico, accedemos a información que no es posible captar en otras disciplinas. Es un lenguaje diferente, pero muy valioso”, dice Jorquera.

—¿Hemos avanzado en esta materia?
¿Qué nos falta?

[JJ] —Estamos en proceso, pero aún falta. Cabe enfatizar que lo más importante para entender a los niños es acceder a información de su contexto, de la realidad que los rodea. Solo así podremos conectarnos y entender sus procesos de aprendizaje. Lo anterior nos entregará información valiosa para generar herramientas que sean efectivas en la generación de experiencias y aprendizajes.



“El arte puede convertirse en un recurso pedagógico que permite abordar todo tipo de problemáticas, relacionar, especular, para finalmente capitalizar ese conocimiento o experiencia”, dice Judith Jorquera, coordinadora académica de Artequin.

“Intento motivar a que las alumnas perciban la belleza de las formas, colores y objetos. Que entiendan que toda forma plástica tiene una razón, y que la génesis de todo aquello proviene del hombre”, Paulina Herrera del Colegio Municipal Emilia Toro.



FELIPE JOSÉ RAMÍREZ GODOY

Global Teacher Prize chileno

2018

Actualmente, Felipe José Ramírez Godoy es director de la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt, donde ha trabajado con niños desde los 4 hasta los 21 años de edad, implementando distintos proyectos artísticos. Aunque la mayoría de sus estudiantes sufren condiciones médicas diversas y son atendidos en el hospital donde se encuentra la escuela, este profesor también les ha dado la oportunidad a otros estudiantes con condiciones especiales que no han sido aceptados en colegios de la zona.

Con la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ha llevado a cabo varias iniciativas exitosas. Un ejemplo de esto es el "Poemario a Color", un libro gigante de 20 páginas, cada una de dos metros. A través de este trabajo, sus estudiantes exploraron sus emociones y trabajaron el arte y otras asignaturas como Lenguaje y Matemática. Felipe también ha trabajado con sus estudiantes a través de la técnica Land Art en un proyecto interdisciplinario que busca, por medio de obras de arte efímeras en el entorno natural, hablar de ecología, patrimonio inmaterial, historia y tradiciones. Con este trabajo, los estudiantes han salido del

hospital para visitar diferentes localidades del borde costero, haciendo dibujos e intervenciones artísticas en la arena y reflexionando sobre conceptos como el desarrollo sustentable.

A través de su trabajo, Felipe se ha empeñado en mostrar la importancia y la necesidad de la educación hospitalaria, y con su pasión, gestión y entrega ha logrado que todos, sin importar las condiciones, aprendan utilizando las herramientas que el arte entrega a los alumnos. "El arte en la sala de clases es un lenguaje común para hablar de todos los temas del plan de estudios, por eso la clave es trabajar juntos, dialogar con los educadores de las demás asignaturas y ver qué tipo de iniciativas podemos desarrollar juntos para enriquecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes".

—¿Cómo incorporar el arte en la sala de clases?

—Las artes visuales son el nexo interdisciplinario por excelencia, es un área cuyos recursos pueden vincularse a cualquier tema del currículum, desde las ciencias y la matemática hasta el lenguaje y la historia, la filosofía ha dedicado una rama completa a

Estaba entre cinco finalistas de distintos lugares de todo Chile. Pero el jurado seleccionó a Felipe José Ramírez Godoy, un profesor de Arte de 31 años que ha desarrollado su carrera profesional desde marzo de 2010 en la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt, un espacio educativo que está abierto para estudiantes que, por diversas condiciones de salud, no pueden acceder a un establecimiento tradicional de educación.

POR MARCELA PAZ MUÑOZ ILLANES

hablar del fenómeno de la belleza y el arte. Nuestra relación con las demás artes es natural, con la música, las letras y las artes escénicas nos unen periodos, influencias, movimientos y múltiples escenarios de encuentros como la performance o la ópera.

—¿Qué beneficios conlleva trabajar con arte para los alumnos?

—Es integral, desde la motricidad, hasta la sensibilidad y el pensamiento abstracto, pero fundamentalmente los procesos relacionales, la forma en que buscan una solución para una problemática desde lo visual. Existe todo un proceso intelectual detrás de la obra de arte, porque existe un discurso que la sustenta, que debe ser pensado y repensado por el autor, para y con los demás, es también una excelente oportunidad para trabajar en equipo, generalmente tenemos la idea del artista solitario y, como en todo, la unión hace la fuerza, las experiencias colectivas son sumamente enriquecedoras, hay un aprendizaje relacional en ellas que es invaluable. Por último, aunque no menos importante, es un placer sensorial e intelectual que contribuye a la calidad de vida, tanto en el rol de espectador como en el de autor, el placer estético produce al igual que los demás.

—¿Qué estrategias utilizas?

—Es imprescindible en primer lugar conocer a los estudiantes, saber cuáles son sus intereses, sus talentos, qué cosas los apasionan y buscar la forma de articular eso con las actividades, de abordar los contenidos desde aquello que los estudiantes ya dominan o disfrutan. Existen metodologías que hoy en día son utilizadas en aulas de

“El educador es un agente de cambio, un transformador social y, por tanto, debe ser el primero en estar con la camiseta puesta, para así motivar a los estudiantes. Necesitamos que los niños disfruten la escuela, que lo pasen bien y para eso, que el currículum deje de girar en torno a la matemática y el lenguaje, o al menos deje de hacerlo de la forma en que actualmente lo hace”.



Felipe Ramírez

todo el mundo, como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje social. Es apasionante ver cómo una actividad puede transformarse en una experiencia de aprendizaje significativo para los estudiantes en una oportunidad de generar sentido de pertenencia, al motivarlos a ir más allá, aplicando el contenido en una obra mayor, en un proyecto que implica relacionar los contenidos de diferentes áreas, que los sitúa en el mundo real, viendo cómo desde sus acciones pueden influir realmente en el mundo que los rodea.

—¿Cómo motivar a los alumnos para disfrutar el arte?

—Transmitiendo esa fascinación que uno siente, se nota cuando un profesor se apasiona por lo que enseña. Afortunadamente, en el arte hay lugar para todos, antiguamente tenías que ser un “buen dibujante” (figurativo), que tus trabajos quedaran lo más parecido a la realidad y eso frustra a muchos niños. Pero hay referentes tan variados, cada quien puede identificarse con la corriente que más le guste, desde el hiperrealismo hasta el abstraccionismo, o la técnica que le parezca, desde el sfumato renacentista hasta el dripping de Pollock; qué decir de las instalaciones o las acciones de arte, el video o los medios digitales, hay espacio para todos.

La asignatura de artes visuales es una oportunidad para que cada estudiante se encuentre a sí mismo, se descubra y se valore, pero, sobre todo, aprenda

a disfrutar de la experiencia estética, aprenda a ser un espectador y comprenda que este ámbito del desarrollo humano puede enriquecer su vida. La clase tiene que ser un disfrute de principio a fin y el ser humano tiende a reflejar lo que ve en los demás; si vemos a alguien serio, nos ponemos serios; si alguien ríe, nos reímos con él. Por eso es tan importante la motivación del profesor, esa siempre es la invitación a disfrutar juntos de la clase.

UN PREMIO REVELADOR

—¿Crees que hemos avanzado?

—Es un honor representar a la pedagogía hospitalaria, a la educación municipal, a las escuelas de regiones y, por supuesto, a la educación artística. Estoy convencido de que el educador es un agente de cambio, un transformador social y, por tanto, debe ser el primero en estar con la camiseta puesta, para así motivar a los estudiantes.

Necesitamos que los niños disfruten la escuela, que lo pasen bien y para eso, que el currículum deje de girar en torno a la matemática y el lenguaje, o al menos deje de hacerlo de la forma en que actualmente lo hace, claramente nuestros niños no están aprendiendo mucho más por tener más y más horas de matemática.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PREMIO?

CHILE
2018 GLOBAL
TEACHER
PRIZE

El Global Teacher Prize Chile es la versión nacional del Global Teacher Prize Internacional. Éste es un reconocimiento de la Varkey Foundation que desde 2014 busca relevar la profesión docente y celebrar a los mejores profesores del mundo, conscientes de que el estatus de los docentes en la cultura actual es clave para el futuro global. Este reconocimiento busca destacar de la profesión docente y simboliza el hecho de que los educadores a través del mundo merecen ser reconocidos y celebrados.

El premio —conocido mundialmente como “el premio Nobel de los profesores”— identifica a los maestros más innovadores y comprometidos del mundo que estén teniendo un impacto inspirador en sus estudiantes y en su comunidad para, entre ellos, reconocer a un docente destacado del planeta y premiarlo con un millón de dólares.



¿Desde qué edad fomentar la música y el arte en los niños?

Desde siempre, así lo hace el programa Music Together que busca desarrollar competencias básicas de música desde los cuatro meses. Así mismo, en el Centro Educativo Salesianos de Talca los niños comienzan con talleres desde los cuatro años, ahí desarrollan capacidades creativas y reflexivas.

POR PAULA ELIZALDE

“Para los Salesianos y las Comunidades Educativas, el arte es una de sus características fundamentales. Don Bosco, fundador de la Congregación, aprendió y ejerció el arte en varias de sus dimensiones, y más tarde lo utilizó como herramienta de aprendizaje, y como eje motivador en el desarrollo de su proyecto educativo y pastoral con los jóvenes”, así lo señala **Claudia Varas, encargada de Comunicaciones del Centro Educativo Salesianos de Talca, que pertenece a la red de colegios de la Fundación Irrázaval.**

“La realización de actividades artísticas se ha transformado en una experiencia que cautiva a los jóvenes, y desarrolla en ellos la creatividad y el pensamiento crítico, cuestiones que son de vital importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, complementa Claudia. En los Salesianos de Talca los alumnos tienen la posibilidad de participar gratuitamente en diferentes talleres, entre ellos los de arte. Los niños más pequeños participan en talleres de pintura

y manualidades; desde tercero básico pueden participar en los talleres de orquesta de cuerdas, talleres de folclor, música popular y banda. Desde quinto básico pueden participar en la academia de teatro, y para los jóvenes hay talleres de baile urbano, folclor, orquesta, banda y teatro, entre otros.

“Cada taller busca desarrollar las capacidades y habilidades artísticas de los estudiantes, donde tienen que realizar muestras constantes de sus trabajos en diferentes plataformas de circulación. Con esto aprenden a expresarse de mejor manera, desarrollando habilidades comunicativas como saber escuchar, empatía con la realidad del compañero, asertividad, además de mejorar sus capacidades de expresión oral y escrita, que en el futuro serán un aporte a su presentación personal y profesional”, concluye Claudia.

Todos los talleres y academias funcionan fuera de la jornada de clases, financiados por la ley SEP. Ese subsidio permite que los alumnos tengan instrumentos musicales, vestimenta, micrófonos, etc., y la posibilidad de costear movilización si tienen que trasladarse a presentaciones fuera del colegio.

TODOS LOS NIÑOS SON MUSICALES

Así como en los colegios los talleres de artes complementan el aprendizaje, existen programas externos que también lo hacen. Uno de ellos es Music Together: “Un programa de estimulación temprana que busca desarrollar las competencias básicas de la música (canto y movimiento) a través de una rutina lúdica junto al adulto cercano”, cuenta **Paloma González quien enseña la modalidad en Chile desde hace más de nueve años.**

¿Desde qué edad es importante fomentar la música? “Un niño, ya sea desde el útero o ya nacido, baja inmediatamente su nivel de cortisol al oír la voz de la madre o el padre cantar. Qué mejor que la evidencia científica para comenzar cuanto antes, exponiéndolos a experiencias musicales” enfatiza Paloma.

La primera etapa del programa comienza con bebés a partir de las seis semanas de nacidos y consiste en estimular la percepción del entorno y la comprensión del cuerpo y sonidos a través de la música y

el apego. “Como los niños no son capaces de hacer música, nosotros les cantamos y trabajamos el ritmo con ejercicios adecuados a su nivel de desarrollo para que interactúen con su propio cuerpo” cuenta Paloma.

Una vez que el bebé es más activo pasa a “Family class”, donde se encuentra con niños de entre uno y cinco años de edad. Son clases más activas y dinámicas.

“Music Together es un programa basado en la investigación y postula que ‘todos los niños son musicales’, eso significa que, independiente de su aptitud, todos son capaces de cantar a tono y moverse al ritmo de la música luego de una experiencia rica como actores y no espectadores. La música es una manera de comunicarse y el movimiento una manera de expresarse. Juntos desarrollan habilidades de lenguaje, motricidad fina y gruesa, oportunidades de liderazgo y desarrollo de autoestima”, señala Paloma.

“Los cambios que he visto con Music Together han sido fascinantes. Se crean instancias familiares, los niños mejoran la capacidad de concentración y seguimiento de instrucciones, hay un importante progreso en la autoestima de los niños y empatía entre pares. Aumento de la memoria auditiva y mejoramiento del lenguaje, entre otros beneficios”, finaliza Paloma.

Paloma González asegura que a partir de las seis semanas de nacidos se trabaja estimulando a los niños con la percepción del entorno y la comprensión del cuerpo y sonidos a través de la música.





Conversamos con Marta Estruch, directora académica de los Colegios de la Sociedad Nacional de Agricultura, y con Francisca Bernales, directora del Musical de los colegios municipales de Las Condes, sobre la competencia folclórica y la obra de teatro que realizan, respectivamente, y ambas coinciden en que desarrollan habilidades transversales de los estudiantes.

POR PAULA ELIZALDE

¿Quién iba a pensar que una competencia de rodeo entre representantes de los 20 colegios de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) iba a derivar en una competencia folclórica de primer nivel? Así fue. "No todos los colegios tenían colleras para participar en el rodeo, y un año propusimos hacer, junto al rodeo, una muestra de folclore", cuenta **Marta Estruch, directora académica de SNA Educa**. Comenzó como una muestra, pero luego se transformó en una competencia con premios para los tres primeros lugares. Fue tal la producción, y el drama de quienes no quedaban entre los tres primeros, que optaron por elegir los 10 mejores bailes para hacer una muestra en Santiago, en septiembre, comenta Marta.

Y así, cada año, los 20 colegios preparan, de una manera totalmente profesional, el baile que se les asigna por sorteo. Puede tocar-



Marta Estruch de la SNA Educa.

les un baile del norte a un colegio del sur, o viceversa. "Ellos tienen que aprender de otros bailes también. Lo que nos interesa es promover el folclore chileno en todos los estudiantes, que es distinto dependiendo de

la zona”, señala la directora académica.

“La competencia responde a una formación integral, que no solo manejen el baile sino que se desarrollen distintos talentos. Aquí se fortalecen habilidades transversales, competencias blandas. Todo lo que tiene que ver con el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto, la puntualidad, el saber que, si lo hago mal, estoy perjudicando a un tremendo grupo”.

¿Vale la pena que los alumnos pierdan clases? “Al final todo suma, un buen resultado de un colegio no es solamente que tengamos un muy buen profesor de matemáticas y lenguaje. Hoy día tienen que tener un buen clima, un espacio propicio para el aprendizaje. Con esta muestra folclórica los colegios se visten y los alumnos se sientan orgullosos de su colegio, y cuando uno se siente orgulloso de pertenecer a algo, tu compromiso es aún mayor. Los alumnos lo hacen con un compromiso tremendo esto y se esfuerzan mucho por llegar ahí. Entonces, esto también genera que se involucren más en el colegio, más asistencia, más motivación, mirar las cosas desde otro punto de vista”, concluye Marta.

QUERER ES PODER

Desde hace siete años que **Francisca Bernales, profesora de música**, dirige los musicales del colegio Villa María, y desde hace dos años que también dirige los musicales de los vecinos de Las Condes y el Musical Escolar de la misma comuna.

Respecto a este trabajo cuenta: “Es una experiencia maravillosa, muy enriquecedora, tanto para los alumnos como para mí y para el gran equipo con el cual trabajo. No sólo se desarrollan habilidades artísticas, sino también personales, sociales y emocionales. En el proceso, se crean lazos de amis-



Francisca Bernales, profesora de música.

tad entre generaciones, se cuidan y ayudan sin importar la edad o los diferentes gustos y formas de pensar que tengan, se forma una verdadera familia dónde la contención y apoyo es la base”.

Francisca cuenta que los alumnos desarrollan infinitas habilidades: “Artísticamente desarrollan habilidades en canto, danza, teatro y artes visuales, además de las habilidades transversales, como la capacidad del trabajo en equipo, expresión, comunicación, reflexión, entre tantas otras. Ser parte de una obra musical, un proyecto multidisciplinario que involucra todas las artes, desarrolla en los alumnos comunidad, compromiso e identidad a través de una actividad que fomenta la integración, unión, sentido de grupo y trabajo en equipo”.

¿Cómo compatibilizar todo esto con las clases, tareas y pruebas? “Querer es poder. Todos los alumnos que son parte del proyecto, aprenden que esforzándose, y queriendo hacer las cosas, todo es posible. Aprenden a dividir sus tiempos para lograr sus diferentes objetivos”, concluye Francisca.



CAMPAMENTO DE TEATRO DE COLEGIOS DE LA SNA

Desde el año pasado SNA Educa, apuntando a que todos los niños puedan desarrollar sus talentos en sus colegios, realiza un campamento de teatro en el mes de enero llamado Bambalinas.

El campamento consiste en preparar una obra de teatro, con su vestuario y orquesta para presentarla al final del mes. El casting para participar se realiza durante el año, a través de videos que envían los participantes. Este año 2019 se realizó su segunda versión de manera muy exitosa.

“Nosotros tratamos de ampliar y fortalecer todas las capacidades de nuestros alumnos y sus intereses. No solo estamos enfocados en el folclore, también estamos en el teatro, en la música, en los campamentos de inglés. Queremos que el alumno encuentre su lugar en cada una de estas cosas”, reflexiona Marta Estruch, Directora Académica de SNA Educa.



Asegura Francisca Bernales que este tipo de disciplinas enseña en los alumnos aquellas habilidades necesarias para su desempeño futuro.

IRARRÁZAVAL

Fundación, desde 1920



» Marcelo Vargas del Instituto Politécnico María Auxiliadora de Puerto Montt, Jorge Ortega de la FEGACH, José Luis Gutiérrez, Chef de Aliservice y Lorena Ramírez del Colegio Nuestra Señora de Andacollo de La Serena.



» Los docentes visitando las instalaciones de la empresa Aliservice en el Hospital San Borja Arriarán.



» Profesor Roberto Herrera del Complejo Educacional Padre Oscar Moser interviene en la charla realizada en la empresa Steward.

DOCENTES DE GASTRONOMÍA PARTICIPAN EN PASANTÍA DE LA ESPECIALIDAD



» Enrique Araya, Chef Ejecutivo del Hotel Regal Pacific.



» Clara Aguilar del Instituto Politécnico María Auxiliadora de Puerto Montt y Yennis López del Colegio Polivalente Elisa Valdés de Puente Alto junto a Hugo Pantano, Chef Ejecutivo del Hotel InterContinental.

Doce profesores de la RED de la Fundación Irarrázaval participaron en una pasantía organizada en conjunto con la Federación Gastronómica de Chile (FEGACH), durante los días 8, 9 y 10 de enero en Santiago, con el objetivo de actualizar sus conocimientos técnicos, y conocer nuevas metodologías de trabajo, el uso de nuevas maquinarias, equipamientos y tecnologías disponibles en el mercado mundial y local.

La actividad contempló charlas con chefs, una visita guiada al Hotel Plaza San Francisco, a la empresa Steward y al servicio de alimentación institucional que Aliservice ofrece para el Hospital San Borja Arriarán.

Además, durante la segunda jornada, los docentes participaron del proceso productivo de un hotel o restaurant, entre los cuales estuvieron el Hotel Singular, Hotel Intercontinental y Hotel Cumbres Vitacura, entre otros.



» El Chef Vladimir Flores de Steward, guía el recorrido de los profesores por las instalaciones de la empresa.



» Durante la visita a la empresa Steward en Huechuraba.



» Todos los participantes y equipo organizador de la pasantía.



» Variña Astorga, presidenta de la FEGACH, Marlene Morales del Complejo Educacional San Agustín de Lican Ray y León Urruticoechea, Director de Gestión en Educación de la Fundación Irarrázaval.



» Óscar Rojas del Colegio Polivalente Elisa Valdés de Puente Alto, Juan Pablo Miranda del Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez de Puente Alto y Yennis López del Colegio Polivalente Elisa Valdés de La Florida.



» Heiz Wuth, Chef Ejecutivo de El Volcán.



» Marcela Torres y Claudia Montañares del Liceo Menesiano Sagrado Corazón de Llay Llay.



» Marcelo Vargas del Instituto Politécnico María Auxiliadora de Puerto Montt, Roberto Herrera del Complejo Educacional Padre Oscar Moser y Felipe Yáñez, Director Nacional de Gastronomía y Turismo de IP CFT Santo Tomás.

QUÉ VER ESTE MES

Santiago

“UNIVERSO MAMPATO” EN BIBLIOTECA NACIONAL

Para celebrar los 50 años de su publicación, la Biblioteca Nacional recorre la historia de Mampato con la exposición “Universo Mampato”; donde el público podrá disfrutar de portadas, ilustraciones, dibujos originales, fotografías y documentos de archivo, invitando a grandes y a chicos a reencontrarse con páginas fundamentales del patrimonio gráfico chileno.

No pierdan la oportunidad de volver a los años de gloria del cómic chileno, y hacer un viaje en el tiempo con Mampato, Ogú, Máximo Chambónez, Cicleteo, Rena, y todo el universo de personajes que los esperan en la Biblioteca Nacional.

www.bibliotecanacional.cl



Región Metropolitana

HUMEDAL DE BATUCO

Ubicado en la Región Metropolitana, este humedal se ha dividido, dando origen a una serie de humedales menores; el más importante, tanto por variedad como por concentración de biodiversidad, es la laguna de Batuco y sus alrededores, conocido como Humedal de Batuco, una superficie aproximada de 650 hectáreas necesarias de protección y cuidado.

<http://www.humedaldebato.cl/portal/>

Colina

PARQUE EXPLORADOR QUILAPILÚN



Es el primer jardín botánico de especies nativas de la Región Metropolitana. Se ubica a solo 40 minutos de Santiago, y es un excelente destino para profesionales de las ciencias así como para grupos de estudiantes, familias y la comunidad en general.

https://chile.angloamerican.com/sustentabilidad/parque-explorador-quilapilun?sc_lang=es-ES



San Antonio

MUSEO DE HISTORIA NATURAL E HISTÓRICO

Este museo, conocido como “Musa” conserva, exhibe, investiga, documenta, educa y divulga el patrimonio cultural y natural de la comuna y provincia de San Antonio. Es el más grande en la provincia y único en su estilo en la región. Posee más de 8.000 objetos de colección y casi la misma cantidad por inventariarse, pudiendo ser observados algunos en sus salas de exhibición, mientras

una parte de ellos está resguardada y conservada en sus depósitos. Desde el año 2017 Musa se ubica en el nuevo edificio en el cúspide del Cerro Cristo del Maipo, desde donde se aprecia la totalidad de la comuna y la desembocadura del río Maipo, lugar donde se asentaron los primeros habitantes de este territorio.

<https://www.sanantonio.cl/unidades/cultura-y-eventos/museo/item/1326-museo-de-ciencia-y-arqueologia-de-san-antonio>



Linares

MUSEO DE ARTE Y ARTESANÍA

Este museo es un espacio moderno e innovador que se integra a los circuitos culturales regionales y nacionales buscando dejar una impronta trascendente a quienes lo visitan.

Cuenta actualmente con cinco colecciones patrimoniales conformadas

a lo largo de su historia gracias a donaciones, préstamos, compras y traspasos internos, albergando actualmente más de 3.000 piezas, clasificadas como objetos de arte, artesanía, histórico-antropológicas, arqueológicas y numismáticas.

<http://www.museodelinares.cl/sitio/>





MARAVILLAS

COLECCIONES E HISTORIAS

MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAÍSO

Centro Cultural La Moneda

MARAVILLAS: COLECCIONES E HISTORIAS

Desde Valparaíso llega la nueva exposición a la Galería Patrimonio Chileno. Este espacio gratuito, está destinado a recibir y otorgar visibilidad a museos regionales, alberga desde el sábado 22 de diciembre la muestra Maravillas: Colecciones e Historias proveniente del Museo de Historia Natural de Valparaíso y que muestra el desarrollo de este espacio, a través de una sorprendente colección.

Monos, pumas y leones disecados. Extraños caparzones. Un insectario de mariposas. Son algunas de las piezas que se podrán apreciar. La exhibición abordará la historia de este singular museo fundado en 1878 por Eduardo de la Barra, en ese entonces director del Liceo de Valparaíso.

<http://www.ccplm.cl/sitio/maravillas-colecciones-e-historias/>



Santiago

MUSEO PRECOLOMBINO: LA FIESTA DE LAS IMÁGENES EN LOS ANDES

Exposición única en Chile que muestra los fascinantes sistemas de comunicación multisensoriales creados por las antiguas sociedades andinas, que siguen vigentes hasta hoy.

La exposición fue creada por un equipo interdisciplinario de investigadores, que logró comprender que la memoria, historia, valores y concepciones del mundo de los pueblos andinos está registrada en sus imágenes.

La Sala ZIM de la Fundación Mustakis implementará cinco nuevos espacios especiales para acompañar esta exposición, orientados a niños, niñas y familias. Se trata de una introducción a los sistemas de comunicación andinos, un juego para descubrir los toqapus en los unku, un quipu interactivo, una actividad para aprender a hacer nudos en un quipu y el juego La Misión Chasqui, donde a través de queros se narran historias del Imperio Inka.

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

Valparaíso

TEATRO MUSEO, MUSEO DEL TÍTERE Y DEL PAYASO



En este Teatromuseo se puede acceder y conocer el maravilloso mundo de los títeres y payasos gracias a la exposición permanente donde se dan a conocer los distintos tipos de títeres y sus técnicas de manipulación, así como también los tipos de payasos y su historia.

Se realizan visitas guiadas a sus dependencias, en las cuales, aparte del recorrido por el museo, se puede disfrutar de un espectáculo especialmente preparado para los visitantes. A este servicio acceden principalmente establecimientos educacionales, así como también empresas, instituciones y grupos de turistas.

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



“MUSEO TALLER” CREA KIT ELÉCTRICO

Con el fin de acercar a los estudiantes a la electricidad mediante la experimentación con sus componentes, en el Museo Taller han diseñado un kit para trabajar los contenidos de la asignatura de Tecnología de 5° básico. Está basado en desafíos, los cuales en la medida que se van desarrollando, permiten observar distintos fenómenos eléctricos.

POR ANGÉLICA CABEZAS TORRES

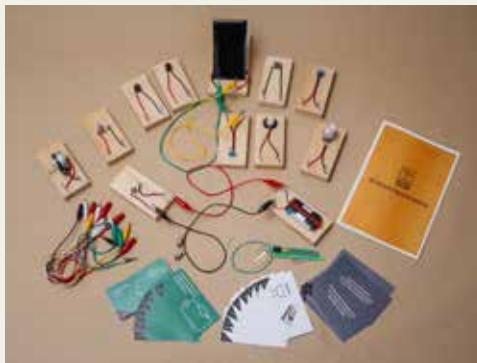
María Teresa Dittborn, directora del Área Educativa del Museo Taller, cuenta que esta iniciativa surge a raíz de la esencia del “Museo Taller” que es el aprender haciendo. “Esta idea responde a dar la posibilidad de que los niños aprendan explorando y haciendo. Nos dimos cuenta de que con material sencillo podíamos diseñar los componentes de un circuito eléctrico, resguardando todo el tema de la seguridad que debe tener el trabajo con electricidad”, dice.

¿Qué contenidos se trabajan con este kit?

–Los contenidos que se trabajan con este kit son principalmente los que están relacionados con lo que aparece en el currículum de 5° básico, que son: identificar los componentes básicos de un circuito eléctrico y conocer su simbología; conocer las funciones de los componentes básicos de un circuito eléctrico; identificar qué elementos son conductores de electricidad y cuáles no; reconocer cómo la energía eléctrica se transforma en otros tipos de energía; reconocer que hay algunos elementos que tienen polaridad y otros no; y armar circuitos sencillos a partir de un plano. También poder diferenciar lo que es un circuito serie y un circuito paralelo y las consecuencias que tiene ese tipo de conexión.

¿Ese material está pensado para ser usado en el aula?

–Está pensado para que el profesor lo use en la sala de clases, en grupos de tres, como un juego en que los alumnos van aprendiendo a través de los desafíos planteados, y una vez que han desarrollado esa etapa, viene la evaluación. También tiene como apoyo un manual que contiene conocimientos básicos sobre electricidad que pueden hacerles falta a la hora de



María Teresa Dittborn, directora del Área Educativa del Museo Taller junto a su hermano, Francisco Dittborn.

estar desarrollando los desafíos, y dispone de un material anexo especialmente diseñado para los profesores, con las indicaciones de implementación y nuevas propuestas de evaluación. Debo agregar que también está diseñado para jugar en familia o entre amigos.

¿En qué consiste la evaluación?

–La evaluación es la tercera parte, que es “¿Qué aprendí?”, aquí aparecen todas las preguntas que el profesor esperaría que el alumno hubiese aprendido en la exploración y que no necesite seguir explorando para dar la respuesta.

¿Qué experiencia han tenido aplicando el kit?

–Hemos tenido una experiencia positiva, porque se produce una motivación inmediata al plantearlo como un juego, exploran y llegan a todas sus conclusiones con un entusiasmo que realmente destaca.

Los componentes del Kit Eléctrico para el uso de los alumnos.

LA LECTURA

Contribuye al aprendizaje

¿Sabías que la lectura es una herramienta transversal a todas las asignaturas? Revisa la selección de los mejores libros que hemos preparado para este mes.



Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias

Patricia Sarlé, Elizabeth Ivaldi, Laura Hernández, coordinadoras, 2014
Ediciones OEI

En los últimos tiempos, la investigación neurocientífica, evolutiva y pedagógica ha destacado que la creatividad y la educación artística, a través de la música, la pintura, el teatro, el canto o el baile, han de formar parte de los ejes fundamentales de un buen proyecto educativo.

Estas actividades no han de considerarse como elementos separados del resto de las acciones que los niños viven en su entorno familiar o escolar. Se trata de un buen libro para iniciar el año escolar y develar buenas prácticas en este ámbito.



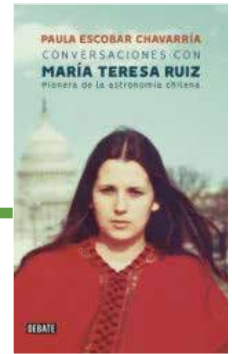
Enseñar música de forma creativa

Pamela Burnard y Regina Murphy
Ediciones Morata, 2017

“Enseñar música de forma creativa” presenta un enfoque nuevo de la enseñanza de la música y facilita a los maestros en formación y a los ya titulados una idea global de cómo impartir un currículo de música creativo. Las autoras examinan ideas docentes informadas por investigaciones, prácticas y enfoques diversos de la enseñanza de la música y presentan estrategias bien probadas para desarrollar la creatividad, los conocimientos, las destrezas y la comprensión musicales de los niños. Con aportaciones innovadoras de expertos internacionales en este campo, el libro presenta un conjunto único de perspectivas sobre la enseñanza de la música.

Conversaciones con María Teresa Ruiz

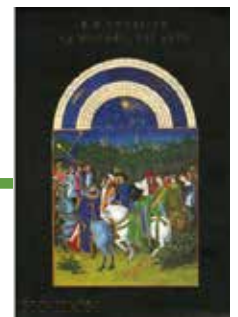
Paula Escobar
Ediciones Debate



Durante los últimos años, María Teresa Ruiz se ha convertido en una figura icónica de la astronomía. Ha sido «la primera» en múltiples ocasiones: desde la primera licenciada en Astronomía y primera doctora en Astrofísica de dos universidades, pasando por ser la primera mujer en obtener el premio nacional de Ciencias, hasta el premio de la Unesco Mujeres en la ciencia, que ha consolidado su reputación a nivel internacional. En estas conversaciones, Paula Escobar indaga en aspectos desconocidos e inéditos, hasta ahora, de la vida y obra de nuestra astrónoma más reconocida.

Historia del Arte

Ernest Gombrich
Phaidon Press Limited



Uno de los libros más famosos del mundo, ya sea para aficionados como para los programas universitarios de la disciplina, es la “Historia del Arte” de Gombrich.

En este libro clásico sobre la materia (publicado hace más de 45 años), el historiador guía al lector desde el inicio del arte (desde la pintura experimental en las cavernas) hasta las manifestaciones artísticas actuales.



Descarga más libros en grupoeducar.cl/materia_de_apoyo/



Recorrido artístico (y gratis) por



SANTIAGO

1

Paseo Bandera

Comenzaremos el recorrido en el **Paseo Bandera**, el cual es un paseo peatonal recién desde diciembre de 2017 y desde diciembre de 2018 cuenta con un nuevo tramo que comunica el paseo con la calle San Diego. Una intervención artística temporal, motivó a dejarlo de manera permanente como tal. Una calle llena de color, de formas, y esculturas realizada por la oficina Estudio Victoria, dirigida por el muralista Dasic Fernández, el galerista Esteban Barrera y el arquitecto Juan Carlos López, da vida al centro de Santiago.



2

Metro Univ. de Chile



Una cuadra al oriente de calle Bandera, caminando por la Alameda, está la estación de **metro Universidad de Chile**. En las paredes de esta estación se encuentra el **mural "Memoria Visual de una Nación"** realizado por el pintor chileno **Mario Toral**. ¿Qué hace tan especial este mural? Según la página de arquitectura Plataforma Urbana, la obra intenta componer por medio de imágenes una narración de nuestra identidad, reúne hechos, personajes, geografías e hitos significativos de la historia de Chile. Así, rescata acontecimientos desde la Conquista hasta la Modernidad, cubre un total de 1.200 metros cuadrados y se ubica en el sector superior de los andenes de la estación.

3

Iglesia San Francisco

Cruzamos la Alameda para llegar a la **Iglesia de San Francisco**. Es la edificación más antigua en todo Santiago, se puede observar su solidez arquitectónica, ya que sus gruesos muros son parte de la primera construcción, que data de fines del siglo XVI. Ni siquiera los terremotos han logrado destruirlos. En el altar principal de la iglesia es posible apreciar uno de los más grandes tesoros coloniales de nuestro país, la Virgen del Socorro o Virgen del Bulto, que corresponde a la primera imagen católica llegada a Chile y que le perteneció al conquistador español Pedro de Valdivia.



Poco a poco el arte se ha tomado los espacios públicos de la capital chilena, y en esta edición quisimos hacer un recorrido para apreciar esas instancias, nuevas y antiguas, que nos invitan a reflexionar y a emocionarnos con grandes obras artísticas.

POR PAULA ELIZALDE

4 Cerro Santa Lucía



Continuamos caminando por la Alameda, hasta llegar al **cerro Santa Lucía**. En sus pies encontramos el **Mural Gabriela Mistral**, ¿lo han visto alguna vez? Esta obra fue realizada por Fernando Daza, destacado muralista chileno. En ella, Gabriela Mistral está representada en el centro vistiendo un traje de muchos pliegues y una capa que comienza en el cuello y se extiende largamente por efecto del viento. Una de sus manos la acerca a un niño frente a ella y con la otra sostiene un libro. Bajo el mural aparece la inscripción "La ciudad de Santiago a Gabriela Mistral".

5 GAM

Dejamos el cerro Santa Lucía para continuar por la Alameda hasta el **Centro Cultural Gabriela Mistral (Gam)**. En este lugar se encuentra la obra "Conjunto Escultórico" del escultor y premio nacional de Arte 2009, Federico Assler. Este conjunto de esculturas fue construido para la conferencia Unctad de 1972, por encargo del gobierno de Salvador Allende, donde se le pidió al artista un conjunto de esculturas combinadas con los diseños de un jardín.



6 Calle Lastarria



El recorrido continúa por la **calle Lastarria** donde el año 2017, en el marco del Festival Hecho en Casa, se realizó el mural "**Lastarria Patrimonial**", una obra de más de 250 metros cuadrados que se ubica en la esquina de las calles Lastarria y Rosal, realizada por el artista antofagastino Luis Núñez. La intervención muestra una situación cotidiana de 1900, en la que aparecen personajes de la época como Benjamín Vicuña Mackenna, Irene Morales y José Victorino Lastarria.

7 Metro Bellas Artes

A pocas cuadras del mural de Lastarria y antes de llegar al Museo de Bellas Artes, se encuentra la estación de **metro Bellas Artes**.

Ahí se inauguró, hace un año, el mural "**La infancia que debe ser**" de 81 metros cuadrados que hizo la artista visual Jennifer Díaz y que tardó tres meses en estar listo.

8 Plaza de la Aviación en vez de Metro Salvador

Seguimos por el Parque Forestal hacia la cordillera, cruzamos Plaza Italia para llegar, pasado el **metro Salvador**, a la **Plaza de la Aviación**. Desde la altura, mirando hacia la Fuente, se encuentra un monumento al escultor Enrique Rodó, hecho por el chileno Tótila Albert en 1944, que representa las figuras de Ariel y Calibán de la obra La Tempestad de William Shakespeare.

9 Museo Parque de las Esculturas

Nuestro recorrido finaliza en el **Museo Parque de las Esculturas**. Diez cuadras hacia la cordillera, y al otro lado del río, se encuentra este parque que alberga más de 20 esculturas de destacados artistas chilenos, entre ellos: Sergio Castillo, Raúl Valdivieso, Juan Egenau y Federico Assler. El Museo al aire libre fue inaugurado el año 1986 y el año 1989 se inaugura una sala de exposiciones para talentos jóvenes.

No hay excusas para no disfrutar del arte en Santiago; estas grandes obras están en parte del recorrido diario de muchas personas, solo hay que detenerse a observar y apreciar.

6 Películas para hablar de Historia del Arte en clases

A través del cine, es posible desarrollar en los alumnos su motivación y gusto por el arte, la danza y la música. Aquí les entregamos interesantes opciones para trabajar en el aula.

Con la colaboración de Elige Educar.

Frida

DIRECTOR JULIE TAYMOR / **GÉNERO** biografía, drama, romance /
AÑO 2002 / **DURACIÓN** 2h 3min



Un viaje por la peculiar vida de Frida Kahlo, la artista mexicana más influyente del siglo XX. La película muestra su turbulenta relación con Diego Rivera, su dolor corporal y, por supuesto, su arte, el cual nace de los complejos padecimientos que la inspiraron toda su vida.

El misterio de Picasso

DIRECTOR Henri-Georges Clouzot / **GÉNERO** documental, biografía, historia /
AÑO 1956 / **DURACIÓN** 1h 18min



Un documental con un punto de vista muy original sobre el proceso de creación de una obra de arte. En él se retrata a Pablo Picasso mientras pinta varios cuadros, pero filmado a través de telas transparentes. Esta técnica logra crear la sensación de que el pintor está dibujando directamente en la pantalla.

Los fantasmas de Goya

DIRECTOR Milos Forman / **GÉNERO** biografía, drama, historia /
AÑO 2006 / **DURACIÓN** 1h 53min



Un viaje por la España inquisitorial de 1792 a través de los ojos de uno de los pintores españoles más reconocidos, Goya. En la trama, el artista se ve implicado en un escándalo por la encarcelación de su musa, acusada por herejía.

El loco del pelo rojo

DIRECTOR Vincente Minnelli / **GÉNERO** biografía, drama /
AÑO 1956 / **DURACIÓN** 2h 2min



La adaptación cinematográfica de la biografía del artista holandés Van Gogh, escrita por Irving Stone. Relata a través de la correspondencia entre el pintor y su hermano cómo se desarrolló su vida y cómo esta impactó el resultado de sus obras.

Pollock: la vida de un creador

DIRECTOR Ed Harris / **GÉNERO** biografía, drama /
AÑO 2002 / **DURACIÓN** 2h 2min



Película basada en la vida del pintor estadounidense Jason Pollock. En la historia aparecen su mujer, la pintora judía Lee Krasner, su mecenas Peggy Guggenheim, el pintor Willem de Kooning, entre otros. Se hace referencia a su técnica tan característica de trazos esporádicos y su excéntrica personalidad.

El Greco

DIRECTOR Yannis Smaragdis / **GÉNERO** biografía, drama /
AÑO 2007 / **DURACIÓN** 1h 59min



Un repaso por la historia del pintor griego Domenico Theotocopoulos, el Greco. Repasa los comienzos del artista en Creta y su permanencia en Venecia, para acabar su carrera en Toledo, donde además de formar una familia se consagra como artista.



Descarga más películas en www.grupoeducar/material-de-apoyo/películas

Atmósferas, color y luz

William Turner - Ann Veronica Janssens.

DANIELA DÍAZ.
ÁREA EDUCATIVA MUSEO ARTEQUIN, SANTIAGO.

El color y la apariencia del cielo es el resultado de la interacción de la luz solar con la atmósfera, entonces... ¿por qué lo vemos rojizo en algunas ocasiones, gris en un día nublado o azul en una mañana despejada? El proceso responsable de esto es el de la dispersión de la luz, que en palabras simples es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz blanca atraviesa un medio transparente (por ejemplo, el aire) y se refracta, mostrando a la salida de este los respectivos colores que la constituyen. Pero esto, ¿qué relación tiene con el arte? Mucho, y hay dos artistas que lo demuestran.

El inglés **William Turner** es considerado uno de los mejores paisajistas de la historia además de un adelantado en más de 50 años al impresionismo, fue llamado "el pintor de la luz" por su especial interés en el espacio atmosférico y los efectos de la luz. Este interés se ve reflejado en la observación detallada de estos fenómenos al aire libre, incluso exponiéndose a situaciones límite como pasar a la intemperie una tormenta de nieve para experimentarla y luego traspasarla al lienzo, o amarrarse al mástil de un barco para vivir en primera persona una furiosa tormenta en alta mar, con los mismos fines. Su obra "Lluvia, vapor y velocidad" es la conclusión de sus experiencias e investigaciones sobre la luz y la atmósfera. En ella se muestra un paisaje surcado por un ferrocarril atravesando el puente de Maidenhead sobre el río Támesis, en direc-



"Blue, Red and Yellow", 2001
Ann Veronica Janssens, 1956
Películas de acero, madera, policarbonato azul, rojo y amarillo, y máquina de humo, Nasher Sculpture Center.

ción a la mirada del espectador. Ese elemento que es un avance tecnológico trascendente del período de la Revolución Industrial, es utilizado por Turner como un medio para estudiar el movimiento y la inmaterialidad del vapor, los contornos de los elementos se desdibujan dando prioridad al color aplicado en pinceladas rápidas. La luz, el vapor y la velocidad forman la mezcla perfecta para que demuestre con gran maestría los efectos de la atmósfera que tanto le apasionaban, logrando la luminosidad precisa abriéndose paso entre las nubes vaporosas y las líneas marcadas por la lluvia.

Y si William Turner logra esta "vaporosidad" con gran eficacia mediante la pintura, la artista contemporánea belga **Ann Veronica Janssens** lo hace desde la instalación, desarrollando experiencias perceptivas lumínicas. Tal como si nos encontráramos dentro de las obras de Monet o del mismo Turner, en sus instalaciones es posible penetrar entre vaporosas nubes coloridas, que van cambiando a medida que se avanza entre ellas.

En la obra "Blue, Red and Yellow" presenta una especie de caja completamente cerrada a la que se puede acceder por una puerta doble, dentro de ella hay una espesa niebla artificial iluminada con focos de colores que genera interesantes efectos en los espectadores que entran a la caja. En primer lugar, una desorientación total al hacerle perder cualquier referencia conocida de dónde se encuentra y dónde están los demás, y por otro lado, disfruta de la luminosidad cambiante y lo que esta dibuja sobre su propio cuerpo en un espacio de confortable intimidad.

Tal como Turner fue un observador y estudioso de la atmósfera y los efectos de la luz, Janssens realiza investigaciones



"Lluvia, vapor y velocidad" 1844
William Turner (1775-1851)
Óleo sobre tela, National Gallery de Londres.

científicas acabadas para cada una de sus instalaciones, muchos de sus trabajos pueden entenderse igualmente como obras de arte y experimentos de laboratorio que pueden provocar en el público sensaciones como vértigo o agotamiento y que alteran la percepción que tenemos de los espacios arquitectónicos.

ACTIVIDAD

Se sugiere presentar a los estudiantes algunas obras de los artistas mencionados en el texto y reforzar los conceptos de atmósfera y su mirada desde el arte. Para la actividad práctica, los estudiantes deberán en primer lugar dibujar una escena con formas simples y pocos elementos en una cartulina negra. Posteriormente, recortar y separar cada figura de la escena. Recortar un marco cuadrado o rectangular de cartón y poner una capa de papel diamante, pegar a esta capa el primer elemento de la escena, este elemento será el que se vea más cerca y menos difuso. Luego, ir intercalando más capas de papel diamante y en cada una ir pegando elementos de la escena, de ese modo algunos de los objetos irán perdiéndose entre la atmósfera nubosa que logrará la superposición de las capas de papel. Para lograr el efecto completo, acercar por detrás del marco, la luz de una linterna o de un celular. www.artequin.cl

Sol Serrano, historiadora

“Admiro muy profundamente a los profesores, debiera ser la profesión mejor remunerada, especialmente la pública”

Sol Serrano hizo noticia el año pasado al convertirse en la primera mujer que recibe el Premio Nacional de Historia por “su aporte a la historiografía nacional en ámbitos relevantes, como la formación del Estado en el siglo XX, las trayectorias políticas e institucionales, y la historia de la educación”.

POR MARCELA PAZ MUÑOZ ILLANES

Sol Serrano es historiadora de profesión, además de exvicerrectora de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre 2015 y 2017. En 1993 obtuvo su doctorado en Historia en esa misma casa de estudios, donde también ha desarrollado gran parte de su labor docente. Su alma mater es la UC, pero también forma parte, sin lugar a dudas, del grupo de exalumnas del Villa María Academy.

—¿Cómo recibió el premio?

—¡Es muy emocionante! Era una posibilidad porque mi universidad (PUC) me había nominado, pero era difícil. Sinceramente, creí que no me lo iba a ganar nunca.

—¿Cuál es su recuerdo de la época escolar?

—El colegio me empezó a gustar de grande, creo que como a los 14 años. Me encantaba la preparación para las ceremonias o los ensayos del coro y el teatro. Tenía compañeras muy divertidas —yo era... más bien, soy media fome— y me gustaba la chacota que se armaba en los recreos. O sea, la idea de grupo, de tener una identidad común es lo más lindo que recuerdo y que llevo conmigo.

—¿Alguna anécdota o chascarro?

—¡Uy! ¡Les robamos los sándwiches del almuerzo a las niñas de primero!

—¿Cómo definiría su conducta en el colegio?

—Más o menos. Me anotaban con frecuencia en el libro de clases por conversadora. Pero, después, con los años, pensé que no me portaba tan mal, sino que, por alguna mala suerte, me pillaban más (ríe).

—¿Qué memorias atesora de esa época?

—Cantar todas juntas el himno del colegio. Todavía lo hacemos una vez al año y quizás la música tiene esa capacidad evocadora de todo lo demás. Pero es como si esa memoria estuviera condensada ahí.

—¿Recuerda a algún profesor en particular?

—Sí, a nuestra profesora de Filosofía, María Teresa Stiven en tercero y cuarto medio fue bien importante. Éramos un grupo que nos las dábamos de intelectuales y no sabíamos nada. Ella nos empujó a pensar de manera crítica, es decir, a buscar los fundamentos de nuestras aseveraciones y creencias. Eso me abrió un mundo. Además, era un tiempo muy turbulento de la historia de Chile a comienzos de los 70 y aprender a pensar en esa sociedad tan polarizada no era fácil. Lo agradezco mucho.



En pocas palabras...

EDUCACIÓN CHILENA

Refleja lo más noble y lo más débil que tenemos como sociedad. La educación universal fue una proeza que logramos finalmente hace un par de décadas y la calidad se nos quedó atrás, precisamente allí donde llegaban los niños y jóvenes más desprotegidos.

PROFESORES DE CHILE

Los admiro muy profundamente. Debiera ser la profesión mejor remunerada, especialmente la pública, porque ninguna produce tantos beneficios.

TEATRO, DANZA Y ARTE EN LA EDUCACIÓN

Menos mal, está siendo cada día más importante en todo el mundo. La escuela como la conocemos es hija de la Ilustración y diseñada para desarrollar el conocimiento racional.

—¿Se considera una buena lectora?

—No lo fui de joven y lo lamento. En mi casa se leía muchísimo, pero yo era más distraída. Supongo que leía más que el promedio de mi curso, pero nada más. Cuando entré a estudiar Historia, ahí me puse a leer en serio. Y es compulsivo. Hago muchas otras cosas, claro, pero leer es lejos lo que más me gusta.

—¿Qué libro está leyendo ahora?

—“Crónicas del desamor” de Elena Ferrante.

—¿Última película que vio? ¿Le gusta el séptimo arte?

—Mucho, con mi marido vamos al cine una vez a la semana y nos gusta ir, la sala oscura y el silencio. No sé de cine, soy solo una gozadora empedernida y no soy muy sofisticada. “Colette” me gustó mucho.



Alimenta sus sueños

La nutrición que necesita
para sus estudios.

Los niños en edad escolar necesitan una dieta adecuada para crecer, desarrollarse, estar protegidos frente a las enfermedades y tener la energía para estudiar, aprender y ser físicamente activos.*

* Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).





**“PARA MÍ,
LA EDUCACIÓN INICIAL
ES LA MÁS IMPORTANTE”**

Paulina Villarroel, Jardín Infantil Comunidad
de Niños Tricahue, Cerro Navia.

Revista Educar, Edición 227. Diciembre 2018.



GRUPO educar

30 años apoyando a los profesores de Chile