

CICLOS **Re**cordar mover imaginar

Semana de la Educación Artística
ORIENTACIONES 2022

ÍNDICE

SEA 10 AÑOS, PERMANECER Y TRANSFORMARSE	<u>3</u>
¿CÓMO SER PARTE DE LA SEA 2022?	<u>5</u>
CICLO: DEL CÍRCULO A LA ESPIRAL ABIERTA	<u>8</u>
LO MISMO PUEDE NO SER IGUAL: TRES REFLEXIONES PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (Y UNA MALDICIÓN)	<u>12</u>
• Cerro Castillo, Lascaux, Altamira... miles de años reconociendo lo mismo	<u>12</u>
• "Bolero" de Maurice Ravel... los mismos 2 compases repetidos 169 veces	<u>16</u>
• Los recuerdos de Neruda y Mistral... memorias que perviven en el presente	<u>20</u>
• "La maldición de Sísifo"... o la condena de lo mismo sin sentido	<u>24</u>
RECORDAR, REMOVER Y REIMAGINAR LOS SIGNIFICADOS: ALGUNOS APORTES DESDE EL ARTE CONTEMPORÁNEO	<u>27</u>
• Hidroscopia: investigaciones artísticas sobre los ríos Loa y Mapocho, Claudia González	<u>28</u>
• Umbrales que remueven significados: instalaciones luminosas, Iván Navarro	<u>31</u>
• Ñi pu tremen/Mis antepasados: ciclos genealógicos puestos en escena, Paula González Seguel	<u>34</u>
PROPUESTA METODOLÓGICA PROYECTO "CICLOS"	<u>36</u>
• Fase del recordar	<u>41</u>
• Fase del remover	<u>44</u>
• Fase del reimaginar	<u>47</u>
REFERENCIAS	<u>51</u>

SEA 10 AÑOS, PERMANECER Y TRANSFORMARSE

La Semana de la Educación Artística invita a sumarse a la versión 2022, desde el lema **“CICLOS: RECORDAR, REMOVER, REIMAGINAR”**.

El 2013, Chile acogió la invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a celebrar la Semana de la Educación Artística, dedicando cada año, una semana en el mes de mayo, a visibilizar el aporte de las artes en la educación. La versión, bastante experimental, dio pie a la articulación de distintos actores, que más tarde configuraron una comisión organizadora, integrada por la UNESCO, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Educación, la Universidad de Chile y Balmaceda Arte Joven.

Hoy, que la SEA Chile cumple 10 años, nos parece relevante detenernos a valorar el camino recorrido y conmemorar un ciclo en el que esta iniciativa ha permanecido y se ha transformado.

Ha permanecido:

 la necesidad de relevar el rol preponderante de las artes en la educación, no solo como un hacer destinado a producir objetos o productos, sino como una forma de conocer, de hacerse preguntas y encontrar nuevas respuestas, aportando directamente a la construcción de una ciudadanía creativa y crítica.

 el interés por ampliar el espacio educativo, más allá del aula, favoreciendo el vínculo entre comunidades educacionales y espacios culturales, visibilizando que los procesos de educación artística de calidad requieren de una escuela de límites permeables que dialogue de manera permanente con la comunidad artística y cultural de su territorio.

Se ha transformado:

 el modelo de celebración, que en un inicio se circunscribía a una semana, a la de un proceso extendido, que permite el desarrollo de proyectos cocreados por comunidades educativas y culturales.

 el acento, transitando desde la visibilización de experiencias de arte y educación, hacia la construcción de redes de colaboración permanente entre escuelas, liceos, espacios culturales, jardines infantiles, universidades, artistas, artesanos/as, cultores/as, niños/as y jóvenes (NNJ).

Pero, ¿por qué la Semana de la Educación Artística 10 años propone como lema “Ciclos: recordar, remover, reimaginar”?

☞ Porque se ha cumplido la primera década de esta iniciativa, y nos parece importante celebrarlo.

☞ Porque Chile se encuentra en un periodo único, históricamente decisivo, en el que todas/os somos partícipes,

un momento en movimiento que deberá enhebrar trayectorias inéditas entre el pasado y el futuro.

☞ Porque el proceso constituyente, la pandemia Covid-19, el cambio climático, las oleadas migratorias y las desigualdades, entre otros factores, evidencian que no podemos seguir igual;

pero no todo lo que nos ha traído hasta esta encrucijada es desechable, sino que hay mucho por asumir y reconfigurar.

☞ Porque la educación artística es una invitación:

A RECORDAR, haciendo pasar nuevamente por el corazón nuestras memorias, recuerdos, sentidos y orígenes.

A REMOVER, desplazando nuestros límites, moviendo y removiendo las certezas y los significados, transitando por nuestras emociones y afectos.

A REIMAGINAR, otros mundos posibles, nuevas formas de crear, de habitar, de construir, de soñar...

y a volver sobre lo mismo, sin que sea igual.

¿CÓMO SER PARTE DE LA SEA?

- 1. Leer estas orientaciones como una propuesta y no como una receta a seguir al pie de la letra.** Considéralas siempre como una guía, una herramienta que permita ampliar miradas.
- 2. Presentar la SEA a tu equipo directivo y/o de trabajo.** Además de este documento, te invitamos a consultar la web donde encontrarás experiencias de años anteriores. Allí podrás revisar los materiales compartidos e inspirar tu propuesta de celebración.
- 3. Registrarte en la plataforma.** Al hacerlo, podrás presentar tu institución y esta quedará visible para el resto de los/las participantes. Además, te permitirá acceder a programación y materiales pedagógicos exclusivos.
- 4. Contactar a otros actores participantes.** Una vez que estés registrado/a, podrás conocer y contactar a otros organismos de tu región o comuna, realizar actividades en conjunto, y/o asistir a su programación. Si estás interesado/a en contactar a alguna institución, revisa el listado de participantes en el buscador de la web y ¡escríbeles!
- 5. Codiseñar el proyecto 2022.** A partir del tema y lema, puedes desarrollar una propuesta propia y/o sumarte al proyecto "Ciclos", adaptándolo a tu contexto. Si trabajas en un establecimiento educacional, recuerda que NNJ son los/as protagonistas y deben participar activamente en el diseño de las actividades. Y si tu espacio cultural acoge una escuela, liceo o jardín infantil, privilegia actividades que asignen un rol activo a los y las estudiantes. En todos los casos, la mejor forma es organizando actividades que promuevan el diálogo entre diversas disciplinas.

6. Compartir tu proyecto, referentes y materiales en la web. Para que la red permanezca activa, es importante que se produzca un intercambio entre participantes. Además del uso de redes sociales, invita y comenta con tu entorno para dar visibilidad a esta celebración.

7. Del 23 al 27 de mayo. Te invitamos a que durante esa semana puedas visibilizar y compartir los proyectos, ya sea que estén en gestación, en desarrollo o hayan finalizado. Si desarrollas el proyecto “Ciclos”, durante mayo habilitaremos una sección exclusiva para compartir la experiencia ¡Súmate! Si tu comunidad desarrolla un proyecto de más largo aliento, pueden darle continuidad durante todo el primer semestre.

8. Reportar las actividades. Al finalizar, responder una breve encuesta que estará disponible durante junio y julio para aportar al catastro nacional de actividades, información que nos permite construir el informe anual. En ese momento, podrás indicarnos tus propuestas de mejora para las siguientes versiones de la celebración y descargar un Certificado de Participación emitido por UNESCO.

CICLO: DEL CÍRCULO A LA ESPIRAL ABIERTA

A continuación, compartimos preguntas y reflexiones que esperan provocar y motivar a docentes, artistas, equipos directivos y educadoras/es en torno a la temática que expresa el lema "Ciclo: Recordar, remover reimaginar":

- ☞ **¿Cuando pensamos en un ciclo, a qué imagen (visual, sonora, sensorial) lo asociamos?**
- ☞ **¿Soy parte de un ciclo?**
- ☞ **¿Tengo un ciclo propio?**

La palabra "ciclo" significa, en sus orígenes, un círculo, rueda o anillo (Liddell & Scott 1889). Refiere al perímetro de una circunferencia, es decir, una línea que se cierra sobre sí misma y que parece continua ya que no se distingue en ella principio o fin.

Sea tunnels (1973-1976), Nancy Holt, Lucin, USA. Fuente: ©retis.

Un segundo sentido de "ciclo" tiene que ver con el movimiento a través de una trayectoria circular. Al respecto, es interesante reparar en que la raíz griega de esta palabra κύκλος [kúklos] parece tener un origen onomatopéyico, como el que resulta de imaginar dos golpes consecutivos, el primero más fuerte que el segundo, que se repiten rítmica e indefinidamente. Por ejemplo, la rueda del tren pasando de una vía a otra, el serrucho que va cortando la madera, el compás musical de 2/4.

Sin nombre (2018), Andrés Vio.

El tercer sentido de "ciclo" recoge las características de los anteriores y, metafóricamente, alude a un fenómeno recursivo, con elementos habituales que dan forma a patrones y detalles emergentes que hacen que cada fenómeno sea igual pero nunca idéntico al anterior. Por ejemplo, cuando hablamos del ciclo del agua o de las estaciones del año podemos identificar aspectos usuales, cuyas características típicas son fáciles de señalar y predecir, pero que van variando –sutil o dramáticamente– según el contexto social, geográfico o climático, y el paso del tiempo. Estamos aquí ante eventos que se desarrollan como una hélice en movimiento o espiral.

Espirales, Línea de Nazca, Perú. Fuente: Alamy.

Desde pueblos precolombinos como los Nazca, pasando por artistas contemporáneos que realizan intervenciones del paisaje, la figura de la espiral se ha mantenido vigente y siempre cautivante, como una expresión del movimiento que regresa cíclicamente siendo el mismo, pero nunca igual.

Spiral Jetty (1970), Robert Smithson. Utah, USA. Fuente: ©retis.

En la voz de la poetisa Jaqueline Caniguán se habla del ciclo de los ciclos, aquel del que parte toda experiencia:

VIDA

**He respirado aire sagrado de mi tierra;
he soñado en la cascada pura y perdida;
he caminado en el sitio de bailes antiguos.
He vivido en estas horas todos los días de mi vida.**

MONGÉN

**Neyüken tañi mapu ñi ellká kürüf;
pewmáken ta lífmaye ñám traykén mew;
trekáken kuyfíke pürún ñi wellngíñ mew;
mongéleken tüfáchi tráf antü fillántü ñi mülén mew.**

LO MISMO PUEDE NO SER IGUAL: TRES REFLEXIONES PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (Y UNA MALDICIÓN)

- 👉 ¿Existe alguna huella sobre la que quisieras volver?
- 👉 ¿Cómo sería ese viaje si lo iniciaras hoy?

CERRO CASTILLO, LASCAUX, ALTAMIRA... MILES DE AÑOS RECONOCIENDO LO MISMO

Esparcidas por distintos puntos del planeta, sobre las paredes rocosas de laderas y cuevas subterráneas, nuestros antepasados más remotos dejaron huellas sencillas pero maravillosas. No se sabe de dónde vinieron, o cómo surgieron; quizás de la sangre de la presa que el clan compartía o del fruto de un arbusto salvaje; puede que compuesto de las cenizas del fuego o de mineral diluido. Lo cierto es que un día uno de los antiguos empapó su mano en este pigmento y lo estampó en el muro, creando uno de los signos más universales e intrigantes de la humanidad.

Cueva de las manos, (alrededor de 1750 a.C) Patagonia, Argentina. Fuente: Istockphotos.

Parece fácil imaginar qué representan estas huellas. Ante la extraña familiaridad que ofrecen estas manos, es inevitable sentirse en medio de un evento casi mágico. Si alguien se atreve a poner su mano sobre una de aquellas en el muro, entonces su propio cuerpo se transformará en una expresión de continuidad en el tiempo y a través de la expansión de nuestra especie. La huella es la misma, parece idéntica, pero de alguna forma la impresión en la roca invita a detenerse y explorar si acaso la mía es igual a todas las demás.

Esta experiencia –más fácil de vivir en estos sitios que de describir en unas pocas palabras– puede volverse más atractiva aún si se repara en que durante los miles de años que estos lugares tuvieron ocupación humana, las figuras, colores, técnicas y estilos permanecieron sin grandes modificaciones. Con mayor precisión, si se considera el arte rupestre de distintos rincones del mundo, se sabe que por lapsos cercanos a los 20.000 años las primeras comunidades humanas se dedicaron a hacer exactamente lo mismo: manos, manos, manos. Casi siempre manos izquierdas. En rojo, negro u ocre. Como una impresión positiva de la palma de la mano bañada en color o como un negativo que se logró soplando o escupiendo pigmento sobre el contorno de la mano. Otro tanto podría decirse de las cuevas que alojan dibujos y pinturas de animales: toros, toros, toros; caballos, caballos, caballos; tigres, tigres, tigres (Herzog 2010). En una época como la nuestra en la que el conocimiento parece definirse

Réplica de una pintura rupestre del *Gran Salón de los Toros* de Lascaux, Francia. Antigüedad estimada de 17.000 años. Fuente: Alamy.

por la acumulación de novedades, la sola idea de pasar 20.000 años realizando, vez tras vez, la misma serie de obras, puede parecer una locura estúpida, un tedio insoportable e, incluso, una falta de respeto a la humanidad. ¿Por qué resistirse al movimiento del progreso!? ¿Con qué justificación dejar de innovar!? Siguiendo este tipo de preguntas, hay quienes proponen que esas obras en piedra son el producto de una supina falta de creatividad. Como si se dijera “pobres, encontraron un modelo y solo lograron copiarlo hasta morir” o “hicieron eso porque era lo único que conocían” o “llegaron hasta aquí porque no eran completamente humanos”, etc. Pero cabe otra interpretación, acaso más plausible y cercana a la sabiduría popular: nadie vuelve sobre la misma obra si siente que está terminada o que la conoce completamente; se vuelve cuando queda algo por hacer, descubrir o gozar. Desde este punto de vista, conocer estas huellas se acerca más a (re)conocer o a (re)valorar una experiencia vinculante que a avanzar en una trayectoria homogénea dedicada a clasificar objetos. Es decir, conocer se parece más deambular con entusiasmo a través de una aventura de la que se es parte, que a producir explicaciones de la obra.

Somos parte de una historia. Al conocer las experiencias y las obras de nuestros/as ancestros/as, nos puede ocurrir que nos atraiga la idea de regresar a nuestros orígenes, no con el afán de estancarnos en un pasado idealizado, sino por el valor de **reaprender aquello que estas huellas nos enseñan de nosotros/as mismos/as**. Un ejemplo ilustrador del regreso a los orígenes fue la fascinación de Pablo Picasso por la síntesis del arte prehistórico y particularmente por la iconografía de fauna de las cuevas de Altamira.

El Toro (1945-1946), Pablo Picasso, Museo Picasso, París, Francia. Fuente: Alamy.

Educadores/as, artistas y estudiantes pueden reconocer en las pinturas rupestres a quienes nos preceden genealógica y culturalmente. Completamente humanos, semejantes pero diversos ¡He aquí al *homo sapiens*! (el ser humano que sabe). Pero también al *ludens* (que juega), *faber* (que fabrica), *amans* (que ama), *sperator* (que espera), *complexus* (que está entrelazado a todo).

Como una invitación ingenua pero provocadora, estas obras prehistóricas evidencian que la aventura humana por las artes y la educación surgió desde lo más básico: aquello que se tiene “a mano”, los elementos inmediatos que dan estructura a la vida cotidiana y a través de los cuales se despliegan los sentidos más profundos de la misma. Específicamente, se nota que lo primero fueron las manos, el fuego, la cacería, el clan, el trato con los elementos de la naturaleza, y una singular enseñanza y aprendizaje que se preservó durante milenios. Esto permite preguntarse: Cuando en el futuro se estudie nuestra era ¿cuáles serán las huellas fundamentales que se revelarán a través del arte y educación actuales?

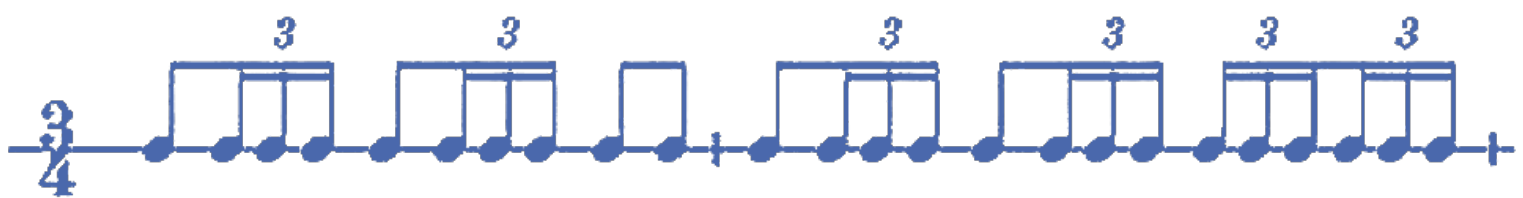
Temáticamente, el llamado *land art* o arte basado en elementos naturales, cada vez más comprometido con enfoques sustentables y multiculturales, es un buen ejemplo del valor artístico e impacto educativo de trabajar a partir de las condiciones materiales más elementales. Sandy Sudar, Antonia López y Milton Becerra, por ejemplo, proponen obras en Latinoamérica que sintetizan arte y responsabilidad ambiental.

"BOLERO" DE MAURICE RAVEL... LOS MISMOS 2 COMPASES REPETIDOS 169 VECES

👉 ¿Qué me gustaría repetir?

👉 ¿Es posible hacer una repetición creativa?

En 1928, la bailarina Ida Rubinstein solicitó al compositor Maurice Ravel un nuevo ballet. Después de un trabajo creativo, Ravel le ofreció "Bolero". Una vez que se escucha por primera vez, resulta una obra relativamente fácil de recordar por el ritmo y tempo obstinado que mantiene desde principio a fin:

El ritmo que se muestra más arriba indica la estructura básica que un redoblante repite constantemente –¡169 veces!– a lo largo de toda la composición. Considerando el patrón rítmico de 3/4, si se jugara a traducir las corcheas y tresillos de semicorcheas en sílabas, estos compases se cantarían así:

PA-tatata PA-tatata PA-PA | PA-tatata PA-tatata tatata tatata | x 169

A simple vista, esto parece un ejercicio de repetición intimidante y aburrido. Sin embargo, una obra como "Bolero" permite destacar modos de comprender la repetición que no son obvios y que poseen implicancias profundas. Es importante despejar que la comprensión de repetir no es unívoca y excede al de una mera copia inconsciente, caracterizada por el coloquial "repite como un loro", lo que significa "copia y reproduce lo dicho, pero sin entenderlo". La experiencia originaria de repetir significa algo distinto. Etimológicamente, "re-peto" alude a la acción de volver a pedir, demandar o exigir lo que se debe, solicitar o preguntar con insistencia (Lewis & Short 1879). De este modo, repetir sugiere volver a visitar, des-cubrir más de lo que parecía evidente en un principio, re-preguntar en la esperanza sincera de que la misma pregunta abra horizontes de comprensión nuevos.

A fuerza de repetir el mismo patrón rítmico, “Bolero” ofrece un telón de fondo constante sobre el cual se van añadiendo, tímidamente, dos melodías que se entretajan al modo de pregunta-respuesta, y que también se repetirán a lo largo de la obra. Poco a poco, cada uno de los instrumentos de una orquesta sinfónica se va incorporando, asumiendo ambas melodías, en un larguísimo crescendo. Lo que en un primer momento era cercano a una igualdad redundante, hacia el final de la obra se transforma en un clímax de intensidad armónica, volumen y diálogo melódico difícil de soportar en su tensión. Y, en una desenlace sorprendente, “Bolero” lleva el ejercicio de repetición al límite de su capacidad musical, cambiando la tonalidad de la obra antes del estruendo final.

Entonces, después de experimentar lo mismo 169 veces ¿qué queda? “Bolero” es un experimento, pero en un sentido peculiar. Claramente, no es un experimento al modo de las pruebas que se repiten en ciencia, donde cada una de ellas tiene por único propósito la comprobación o refutación de una hipótesis. En esos experimentos, el objetivo o finalidad de las pruebas yace fuera de la repetición de las mismas, en lo que se podría llamar un resultado extrínseco. **Se repite para demostrar algo distinto a la repetición.**

Obras como “Bolero” pueden servir como metáforas para que la educación artística explore los distintos ciclos de la repetición. Por ejemplo, la noción y práctica del ritmo musical: desde que venimos al mundo, las pulsaciones del corazón materno operan como el metrónomo que marcará los primeros momentos de nuestras vidas. Luego, la estructura temporal de la música se organiza a partir de nuestro propio latido, de tal modo que el *tempo lento* corresponde a 40 – 60 pulsos por minutos (como un corazón adulto en reposo), *andante* a 80 – 110 ppm (como el corazón del caminante), *allegro* a 140 – 160 ppm (como el corazón de quien corre). Así y todo, hay quienes afirman “no tengo ritmo” ¡Cómo puede ser!

Por otra parte, la repetición de temas melódicos con la introducción de variaciones constituye una estrategia de creación y educación artística desde siempre. Desde la versión de “Estrellita dónde estás” de Mozart (KV 265), pasando por el rap fusión “Latinoamérica” de Calle 13 solo queda fascinarse por la riqueza de aprender a repetir-re.

Optar por una repetición creativa y desinhibida, a partir de la cual se favorezcan ciclos nuevos, puede ayudar a desestabilizar una de las paradojas de la educación artística contemporánea: por una parte, se acumulan obras, contenidos, prácticas, orientaciones y otras tantas expresiones, con un nivel tal de velocidad, que se dificulta su valoración y, muchas veces, termina por favorecer una cultura de lo desechable. Por otra parte, se exige ser original, ir más allá del canon, producir algo inédito, como una suerte de hito de madurez que tiende a depender del impacto, aprobación o circulación de la obra.

En este escenario, la repetición contribuye a comprender que no todo debe ser aumentado sin más y que ninguna obra parte de la nada, por más original que se quiera ser. Por ello, es clave enfrentar la pregunta: ¿Con qué criterio repetimos o dejamos de repetir en educación artística?

LOS RECUERDOS DE NERUDA Y MISTRAL... **MEMORIAS QUE PERVIVEN EN EL PRESENTE**

👉 **¿Por qué recordamos lo que recordamos?**

👉 **¿Qué quisiera siempre recordar?**

En la Región de Valparaíso, dentro de la comuna de El Quisco, se encuentra la localidad de Isla Negra donde Pablo Neruda vivió en una casa frente al mar, en la que hoy esta su tumba. La casa está compuesta por una típica edificación costera, con muros de piedra y madera, techo de chapa roja acanalada y dos pisos que aprovechan la pendiente natural del terreno para ganar una mejor vista al Pacífico. De hecho, unos ventanales cuadrados que cubren casi por completo el costado sur-poniente, y un pequeño balcón en el piso superior, dan a entender que salir con la mirada hacia el mar es la acción que caracteriza este lugar. Como un contrapunto de esta salida hacia fuera, dentro de la sala principal, Neruda dejó una obra que también invita a detenerse y observar:

Escribí con tiza los nombres de mis amigos muertos, sobre las vigas de raulí (...) No los escribí en la techumbre por grandiosos, sino por compañeros (...) Sus nombres no resbalarán de las vigas. Cada uno de ellos fue una victoria. Juntos fueron para mí toda la luz. Ahora, una pequeña antología de mis dolores (Neruda 1966).

Casa Isla Negra, fotografía de Archivo Fundación Neruda.

La necesidad imperiosa de hacer presente a los afectos resulta como una nota del ADN cultural humano. Sería forzado suponer que Neruda escribió los nombres de sus amigos sobre la estructura del techo por temor a olvidarlos ¡Como si pudiéramos olvidar a un amigo de verdad! Lo más razonable es tomar en sentido literal que estos nombres eran sus “compañeros”, con cuya presencia memorial se sentía cotidianamente acompañado.

Es interesante notar que este gesto estético no sólo es habitual para con los muertos; la mayoría de las personas suelen tener a mano, en el celular, la cartera o en la piel, fotos de seres queridas/os, amuletos o tatuajes de equipos o clanes, signos de fe, frases célebres, entre otros. Como otro ejemplo notable, una investigación reciente ha traído a la luz que Gabriela Mistral poseía una maleta con “objetos biográficos” como una bolsa con tierra de su Montegrande, canicas de colores y el retrato de su madre que llevaba en todos sus viajes al extranjero (Muñoz Arqueros 2018).

Canicas de colores. Museo Gabriela Mistral de Vicuña.

Este tipo de práctica es la que se halla en el sentido primigenio de “re-cordar”, literalmente, volver a traer al corazón (Lewis & Short 1879).

A quienes se ama, sus rostros, olores, palabras y vivencias compartidas, aquello que se considera de mayor valor en la vida no es algo que haya que justificar ante la memoria. Está siempre ahí. Y, sin embargo, detenerse sobre estos rostros, signos o artefactos, satisface, ensancha el alma entretejiendo su historia con el presente y mañana. Recordar de este modo, como se dice habitualmente, supone una "memoria buena". Esto significa cultivar relaciones personales únicas que vale la pena atesorar, antes que poseer un cúmulo de imágenes grabadas en la conciencia como depósito de objetos inertes.

En una época tensionada por la necesidad de ser eficientes en todos los ámbitos de la vida, los nombres de los amigos de Neruda o las canicas de Mistral permiten desentrañar otro mérito de recordar los afectos: ante ellos es justo perder el tiempo. No hay ningún dejo de productividad, rédito o ganancia en volver sobre una foto significativa o, la poesía que es imposible recitar sin que se apriete la garganta, o la canción que se tararea al caminar, ellas están siempre aquí. Por lo mismo, este regreso cíclico que es todo recordar supera la expectativa de lograr algo distinto a lo que ya se sabe. Aquí se enlentece la experiencia en un reencuentro, a veces feliz, por ratos agraz o amargo, pero nunca indiferente.

El hábito de tener a nuestro alrededor representaciones de diversos afectos supone oportunidades interesantes para la educación artística:

Temáticamente, ¿cuánto de lo que se enseña, crea, interpreta o critica está llamado a ser recordado a lo largo de la vida? ¿Qué obras estaría dispuesto a llevar a mi hogar, habitación, cuerpo, billetera, celular?

Si se consideran los espacios físicos ¿qué huellas afectivas están allí presentes para acompañarnos? Alegóricamente, ¿cuáles son los nombres de las amistades que nos habituamos a ver junto a los mesones, bastidores, instrumentos o atriles?

Desde un enfoque emocional ¿la práctica promueve la capacidad de conectar con los afectos?, ¿de qué modo? En cuanto a la presencia –o ausencia– de la dimensión afectiva en las prácticas formales y no formales, ¿cuál es la relevancia que se le confiere al corazón como objetivo, método o criterio de la educación artística?

"LA MALDICIÓN DE SÍSIFO... O LA CONDENA DE LO MISMO SIN SENTIDO

☞ ¿Qué repito de manera inconsciente?

☞ ¿Qué de lo que repito, me parece una maldición?

La mitología griega narra que Sísifo fue un rey que intentó robar la inmortalidad. Después de engañar a los dioses en distintas oportunidades en las que, de hecho, logró extender su vida sobre la tierra, finalmente fue capturado, muerto y enviado al inframundo. Allí, su condena fue tan simple como pavorosa: subir una montaña cargado de una pesada piedra, hasta llegar a la cima donde debía lanzarla cuesta abajo, para buscarla nuevamente en el valle y reemprender la subida.

Sísifo (1548/1549), Tiziano. Colección Museo del Prado.

A lo largo de los siglos, la figura de Sísifo se ha consolidado como un arquetipo del trabajo inútil. Albert Camus, recogiendo el mito, escribe su ensayo "El mito de Sísifo" (1942) en el que presenta el modelo del absurdo de la condición humana, toda vez que el trabajo se vuelve una rutina incesante repetida incansablemente hasta la muerte. Esta repetición inútil, reflexiona Camus, se vuelve trágica solo cuando se toma conciencia de ella.

Es decir, mientras que el hastío cotidiano es lo suficientemente sobrecogedor como para mantener su conciencia anestesiada, el obrero Sísifo es bastardeado, no hay dudas; pero no lo sabe. La catástrofe ocurre cuando, habiendo remontado toda la colina, eleva por sobre su cabeza la piedra enorme, alcanza por única vez a mirar más allá de sí y se pregunta, como quien reacciona de un golpe: "¿Por qué?". En el mundo de Camus esta es la duración de la libertad, el instante en que relampaguea un principio de conciencia; **Sísifo deberá volver a lo mismo y, en su caso, esto siempre será igual. ¡He aquí su verdadera maldición!**

Spiral women (1984), Louise Bourgeois. Fuente: Alamy.

Si nos detuviéramos a pensar en las actividades que hemos realizado en los últimos años: ¿Qué hemos repetido con decisión? ¿Qué seguimos repitiendo inconscientemente? ¿Dónde hemos innovado deliberadamente?, ¿dónde deberíamos innovar?

¿Dónde yace la libertad en nuestro trabajo?, ¿es un instante?, ¿o un ritmo con pulso propio? ¿De quiénes depende esta libertad? ¿Acaso tiene una forma simbólica –como una piedra que quisiera lanzar– o es más bien una disposición interior que permite superar algunas piedras?

RECORDAR, REMOVER Y REIMAGINAR LOS SIGNIFICADOS: ALGUNOS APORTES DESDE EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Los ciclos de la naturaleza son procesos que se distinguen porque se les reconoce un tiempo de duración, independiente a si este es extenso como un ciclo solar o más acotado como el ciclo de oscilación de una onda. A la vez, la duración de este proceso puede ser determinada como el ciclo lunar o más indefinida como el ciclo del agua. Una segunda característica de este proceso es la recursividad, es decir, puede darse a través de la repetición de un patrón, al modo de un fenómeno periódico. Y, finalmente, **se reconoce en un ciclo que los procesos que se van iterando en el tiempo sean fenómenos similares, pero nunca idénticos al anterior o al siguiente.**

Es interesante constatar que en la cotidianidad los ciclos se experimentan generalmente a través de fenómenos o experiencias contenidos por estos, que podemos distinguir como etapas o momentos de un continuo, con nombres propios. Por ejemplo, si celebramos el solsticio o el cambio de estaciones del año, estamos habitando el ciclo solar. O, en el caso del agua, más bien solemos referirnos a los fenómenos que componen su ciclo de manera independiente: –condensación, precipitación y evaporación–; o a deteternos en las nubes, la lluvia o la nieve. Los ejemplos que veremos a continuación corresponden a diferentes procesos de observación, investigación y (re)presentación o (re)creación artística de aquello.

HIDROSCOPIA: INVESTIGACIONES ARTÍSTICAS SOBRE LOS RÍOS LOA Y MAPOCHO, CLAUDIA GONZÁLEZ

La hidroscofia se define como una técnica para averiguar la existencia y las condiciones de las aguas ocultas, examinando previamente la naturaleza y la configuración del terreno. En este caso, la investigación de carácter artística, parte por estudios de campo, en modalidad de excusiones, para recolectar muestras de aguas en diversos puntos de los ríos y registrando el proceso con fotografía, video y archivos sonoros.

La artista medial chilena, Claudia González Godoy, ha desarrollado una serie de obras e investigaciones artísticas en torno al agua que dan cuenta del proceso de observación geográfica, crítica y poética del curso del río Loa, el río más extenso y contaminado del país, poniendo énfasis en la intervención, corte, segmentación, entubación del curso geográfico del río, cuya agua es utilizada de manera industrial en la extracción del cobre, modificando su cauce y alterando la estabilidad y biodiversidad de sus ecosistemas.

Hidroscofia/Loa (2018), Claudia González.
Fuente: Museo de la Solidaridad Salvador Allende.

Hidroscopia/Loa (2018), Claudia González.
Fuente: Museo de la Solidaridad Salvador Allende.

“El agua del Loa es capturada, medida y puesta en movimiento por la artista, utilizando para ello mecanismos electrónicos. Vuelve a fluir, esta vez deambulando por estructuras tubulares, bateas y placas metálicas dispuestas en el museo. Así, estos procedimientos evidencian materialmente los estados del agua y, a su vez, revelan una maquinaria poética que, a través de cableados y amplificadores, hacen audibles sus sonidos que como todo en el mundo natural, van cambiando sutilmente”.
(Equipo Editorial MSSA)

¿A qué reflexiones nos invita la obra observada? ¿Qué huellas podemos observar en estos y otros ciclos que nos hagan reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras acciones y costumbres?

¿Qué señales de cambios podemos reconocer en nuestro entorno natural, social o cultural (y en nosotros/as mismos/as) que nos cuestione y haga preguntarnos sobre sus razones? ¿Qué tipos de ciclos podemos observar? ¿Qué nos llama la atención sobre las técnicas de observación y presentación que hace la artista sobre los cursos de los ríos investigados? ¿Cómo podemos hacer visible, a través de las artes, aquello que no es visible por diferentes razones?

UMBRALES QUE REMUEVEN SIGNIFICADOS: INSTALACIONES LUMINOSAS, IVÁN NAVARRO

Un factor fundamental para remover los significados de los materiales y demostrar sus virtudes es la contradicción, señala el artista visual chileno Iván Navarro:

Así, los espectadores se enfrentan a una obra que los hace pensar en las relaciones de sus componentes. El humor y las ironías están presentes porque el arte permite la parodia y el absurdo (Revista Artishock, febrero 2020).

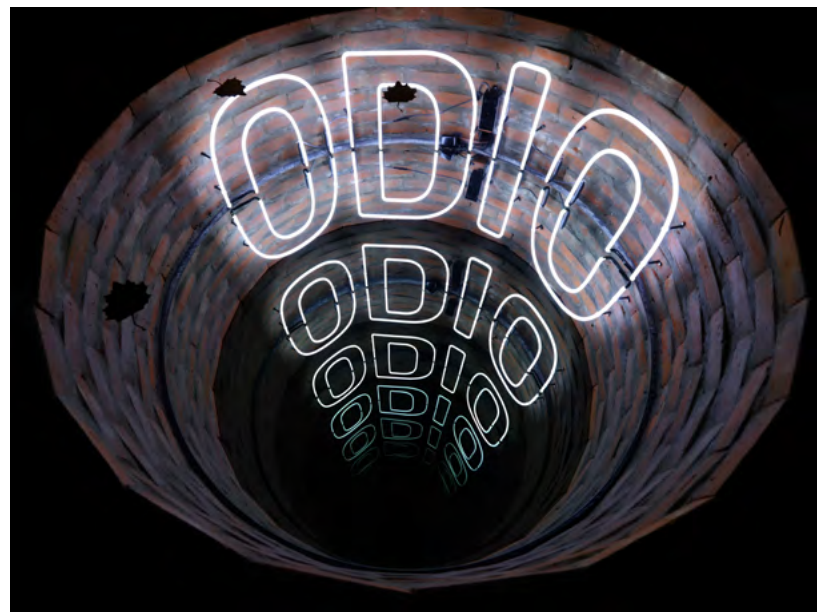
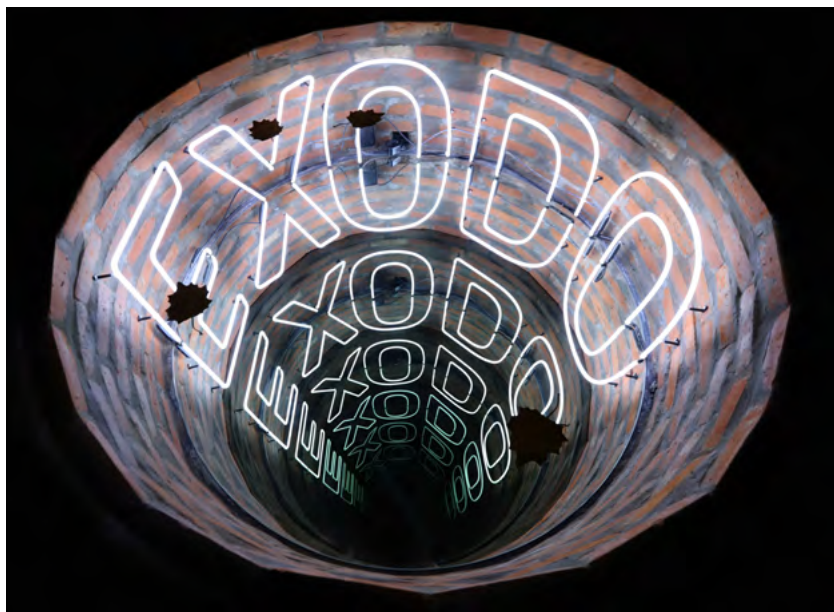
La relación o interrelación de componentes ha sido muy recurrente en la producción artística. Es la idea de la repetición de un patrón que va desarrollando ciertas unidades visuales, auditivas o de movimientos corporales, y que, teniendo características iguales, nunca son idénticas a las anteriores. Las obras se construyen a partir de la repetición de un fenómeno periódico, con elementos, tiempos o fases distinguibles y diferenciadas, generando una unidad que vuelve a una configuración anterior, como lo vimos en el ejemplo en la obra musical "El Bolero" de Ravel.

La idea conceptual de gran parte de las instalaciones de Navarro es generar una experiencia sensorial que provoque dudas y desorientación, potenciando así nuestros sentidos, invitándonos a reflexionar sobre quiénes somos y qué reflejamos.

Comencé a inspirarme, obviamente, a partir de la experiencia con la que crecí. En mi caso, me interesó la dictadura de Pinochet y el uso de la electricidad y la luz como herramientas de control. Por un lado, tiene mucho que ver con la tortura, la electricidad como herramienta de tortura y también la luz como herramienta de vigilancia, con los apagones. Cuando crecía muchas veces en Chile sucedía que había apagones. No se sabía si el apagón había sido un acto terrorista o venía del Estado, aunque en ambos casos es un tipo de terrorismo (Exposición Bifocal. MACBA, Argentina, 2020).

Exposición *Bifocal* de Iván Navarro. MACBA, Buenos Aires, 2020. Foto: Elizabeth Bernstein

Destacan tres fosos o túneles abismales que crean la ilusión de gran profundidad creada por espejos ocultos y las palabras odio, eco, éxodo en luces de neón. En este espacio lúdico, la luz se transforma en un componente más del juego, invitando a una reflexión política del pasado y la memoria belicosa sudamericana de los años setenta y ochenta y de las iniquidades del mundo actual.

La obra contiene la experiencia del recordar y reimaginar, remontándose a los tiempos de los apagones y los cortes de luz del Chile de la dictadura, jugando en presente con la capacidad de la oscuridad de atemorizar y fascinar.

¿Cuántos objetos de nuestra memoria personal y/o colectiva, identificados con un significado que no quisiéramos proyectar más, podríamos transformar para darles un nuevo sentido? O ¿cómo un objeto o espacio le puede cambiar el significado o sentido a palabras o conceptos?

Muchas de las cosas que recordamos se deben a ejercicios de repetición. De hecho, la repetición ha sido una estrategia de ayuda en el proceso de aprendizaje. ¿Qué palabra o concepto te gustaría repetir o visibilizar para que nuestra comunidad lo pueda integrar?

ÑI PU TREMEN/MIS ANTEPASADOS: CICLOS GENEALÓGICOS PUESTOS EN ESCENA POR PAULA GONZÁLEZ SEGUEL

Paula González Seguel dramaturga, directora, documentalista y académica, desarrolla su obra cruzando los conflictos, dramas y cosmovisión del mundo mapuche con el arte. Junto a su hermana Evelyn, crearon la compañía KIMVN, nombrada desde la identidad wenteche y que significa conocimiento, cuya impronta es la investigación y el rescate de la memoria oral del pueblo mapuche como fuente de creación.

Sus montajes, de teatro documental, más aclamados, son “Ñuke” (2018) y “Trewa” (2019). En su opera prima, “Ñi pu tremen” (2008), once mujeres no actrices, entre ellas su abuela, comparten con los espectadores vivencias reales. En una ruka, en torno al fogón, la obra recrea un espacio de convivencia entre el público y los cuerpos/testimonios estas mujeres, removiéndolos traumas históricos, los ciclos dolorosos, que se repiten de generación en generación, para:

visibilizar y dar cuenta desde el testimonio, las diversas problemáticas sociales, culturales y políticas [a las] que [se] ha visto enfrentado el pueblo mapuche: el despojo territorial, la pobreza, la marginalidad y la violencia histórica” (González, p. 41).

Ñi pu tremen. Fuente: Archivo Compañía Teatro KIMVN

En el teatro documental se fusiona la ficción del libreto con la realidad, jugando en el límite de ambos territorios y permitiendo reconstruir la memoria.

¿Qué tema biográfico quisieran investigar y llevar a escena?

¿Qué documentos (imágenes, testimonios, videos, recortes de prensa, objetos, entre otros) podrían configurar un archivo del acontecimiento o problemática a representar? ¿Cómo podrían integrarse estos elementos tanto en un guión como en una puesta en escena?

Para profundizar sobre teatro documental, ver: *Desde el Archivo de la Escena Teatral*

PROPUESTA METODOLÓGICA PROYECTO "CICLOS"

Este año, en el que se conmemoran diez años de celebración de la SEA, podemos decir que estamos cumpliendo un ciclo, lo que nos invita a recordar y a pensar en lo que ha ocurrido en nuestro entorno durante este tiempo.

En Chile, estamos viviendo un periodo de transformaciones, en el que podemos reconocer también un nuevo ciclo, marcado por el proceso constituyente, que nos abre a la esperanza de reimaginar nuestra sociedad. A escala global, mundial, también estamos reconociendo cambios que nos afectan, con temporalidades un tanto diferentes, como es el caso de la crisis climática.

La conciencia de vivir ciclos, nos invita a preguntarnos: ¿De qué ciclo somos parte?, ¿en qué momento del ciclo estamos hoy?, ¿lo estamos iniciando, estamos al medio, o estamos terminando?, ¿por qué? Son preguntas que nos abren a la oportunidad de recordar lo vivido, remover lo que nos provoca esa vivencia y reimaginar cómo seguir construyendo, creando y buscando nuevas opciones.

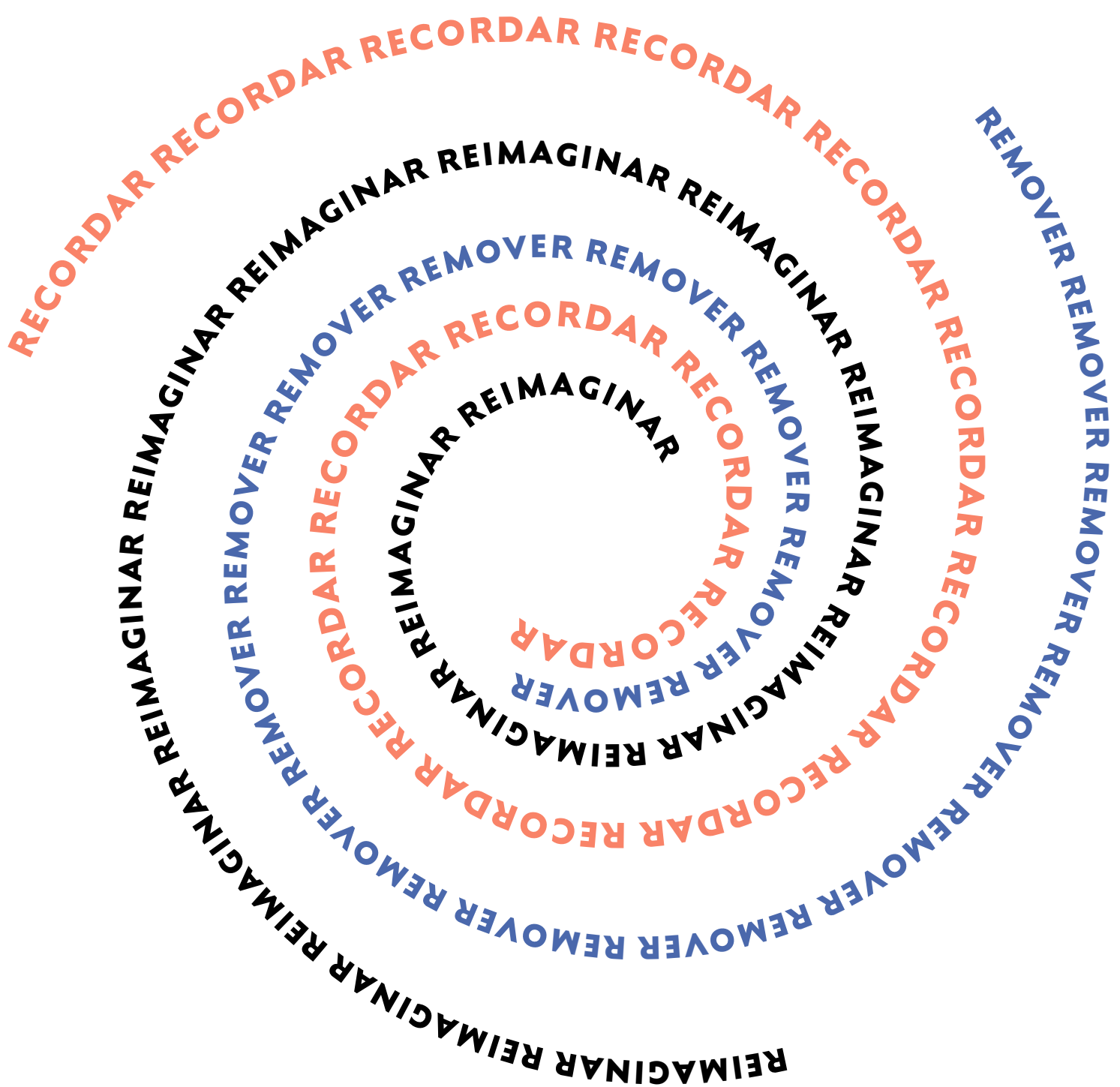
Para hacernos estas y nuevas preguntas y explorar caminos desde las artes, invitamos a docentes, mediadoras/es y artistas educadoras/es a conocer y liderar el proyecto "Ciclos", que ofrece una propuesta metodológica para que, junto con NNJ recuerden, remuevan y reimaginen los ciclos significativos de sus comunidades. El proyecto busca que cada comunidad reconozca un ciclo propio, un ciclo que se quiera cuidar y proyectar, porque se asocia a emociones positivas; un ciclo que se quiera recuperar, que se perdió o desvalorizó en el tiempo, pero que está aún vivo en la memoria colectiva; un ciclo que se quiera romper, porque ya no es validado y se juzga como dañino para algunas personas de la comunidad; o un ciclo que se quiera resignificar.

Se sugiere que el proyecto integre tres fases: **RECORDAR, REMOVER y REIMAGINAR**, sin embargo, es posible adaptarlo y trabajar solo una de ellas.

1. RECORDAR: el foco está en la indagación de nuestros orígenes, en nuestra memoria personal y colectiva, en aquello que nos funda y da sentido como comunidad, como personas, como sociedad.

2. REMOVE: es el momento de remover las emociones y de abrir desde las artes, nuevos umbrales de observación y de registro para remover los significados y resignificar lo conocido.

3. REIMAGINAR: es el espacio del cambio y la innovación, de la transformación y la reparación, de la imaginación de posibilidades, nuevas soluciones, que permitan hacer posible otros mundos no imaginados hasta ahora.

Si se abordan las tres fases, consideren que deben estar presentes como componentes o actividades interrelacionadas para dar continuidad y coherencia al trabajo. Ahora bien, no es necesario que las fases se trabajen de manera lineal, pueden pensarlas como una suerte de espiral de experiencias, ordenando y reordenando el flujo del proyecto desde cualquiera de las tres.

Para guiar el desarrollo de un proyecto artístico comunitario se pone a disposición una matriz de planificación que propone un modelo que basado en tres tiempos para cada fase: **EXPLORACIÓN, DIÁLOGO y COCREACIÓN**. Para cada uno de estos tiempos, las artes cuentan con metodologías, técnicas y/o instrumentos propios, que les invitamos a trabajar, de tal manera de hacer del proyecto una verdadera experiencia artística.

Recuerden que un proyecto artístico, como se revisó anteriormente, puede estar compuesto por un conjunto de obras, por lo mismo, es factible y deseable que en cada fase se logre un producto o creación, que finalmente sea parte de una producción final.

<div style="text-align: right;">TIEMPO</div> <div style="text-align: left;">FASE</div>	a. EXPLORACIÓN	b. DIÁLOGO	c. COCREACIÓN
1. RECORDAR			
2. REMOVER			
3. REIMAGINAR			

Para enriquecer cada fase del proyecto, se sugiere desarrollar encuentros con artistas locales que realicen charlas, talleres o acciones estéticas que desafíen y complementen al proyecto "Ciclos". También realizar visitas presenciales o virtuales a espacios culturales para conocer la riqueza cultural y artística de las comunidades (y otros contextos), y que reflexionen del rol y contribución de artistas y cultores/as.

Como complemento sugerimos compartir y comentar con NNJ las referencias artísticas referidas en estas orientaciones.

1. FASE DEL RECORDAR

Esta fase, como señala su nombre, **invita a "re-cordar", a volver a pasar por el corazón aquello que nos da y hace sentido**, aquello que nos ha ido constituyendo, para bien o para mal. Es a la vez, indagar en nuestros orígenes, en nuestra memoria personal y colectiva. Es investigar ancestros/os comunes y propias/os que bautizaron con nombres, colores y gestos el mundo que hemos recibido. Tenemos que cuidar que este proceso puede gatillar todo tipo de emociones, algunas más fáciles de evidenciar como la alegría y el amor, pero también otras más difíciles de contener, como la pena, la rabia o la frustración.

TIEMPOS:

a. Exploración

El ejercicio al que se convoca es a explorar en nuestros recuerdos, personales y/o comunitarios, buscando algunos hitos, marcas o patrones que puedan servir para el reconocimiento de nuestros ciclos personales o colectivos. Es importante utilizar herramientas o técnicas de las mismas áreas artísticas para modelar estas indagaciones o investigaciones.

Sugerencias:

- En jardines infantiles y primeros años escolares, se les puede solicitar a las niñas y niños buscar a la persona de más edad que conozcan y preguntarle por el recuerdo más antiguo que tenga de su infancia. Este recuerdo se registra en un formato cómodo y adecuado a cada caso, ahondando en la descripción y detalle. Por ejemplo, se puede optar por un registro audiovisual a través del celular que capture la narración de la persona escogida. También puede solicitarse la redacción de un texto acotado que detalle las características de ese recuerdo. Otra posibilidad es que la persona entrevistada comparta un dibujo, canción u objeto biográfico que le permita activar su memoria más lejana.

-
 En otros niveles o instituciones, se sugiere abordar algunas preguntas sobre la memoria personal y colectiva, como las siguientes: ¿Quién fue la primera persona de mi familia que llegó a vivir a mi casa, al barrio, al pueblo o al país?, ¿de dónde venía?, ¿qué es lo que buscaba aquí?, ¿encontró lo que estaba buscando?, ¿sería capaz de encontrar eso mismo hoy? ¿A qué se deben los nombres de las calles u otros lugares de nuestra comunidad o de nuestro entorno?, ¿siempre se habrán llamado así?, ¿tienen algún significado?, ¿quién/es los bautizaron?, ¿si pudiéramos rebautizarlos, cómo los llamaríamos hoy?, ¿hay espacios o lugares que no tienen nombre aún? ¿Qué fiestas celebramos en mi familia?, ¿qué fiestas se celebran en la comunidad?, ¿son las mismas?, ¿qué conmemoran?, ¿qué sentido tuvieron en su origen y qué sentido tienen para nosotros hoy?, ¿de quién aprendimos esas fiestas?, ¿crees será tiempo de una nueva festividad o celebración?, ¿qué te gustaría celebrar?

b. Diálogo

Esta es una invitación a poner en común nuestros recuerdos personales y comunitarios. Es un espacio para la reflexión y para ir distinguiendo y reconociendo lo que los recuerdos nos evocan, además de observarlos y entenderlos en lógica de ciclos o patrones, debemos orientar la reflexión a reconocer los ciclos asociados a estos recuerdos, de tal manera de ir reconociéndolos en nuestra historia.

Desde las áreas artísticas contamos con herramientas o técnicas para modelar estas conversaciones y reflexiones, de la forma más lúdica y creativa posible.

Sugerencias:

-
 Invitar a NNJ a llevar el registro de este recuerdo y compartirlo en su sala. Es muy importante garantizar el tiempo suficiente para realizar una presentación tranquila y en confianza.
-
 Organizar el trabajo en grupos pequeños, para la puesta en común y reflexión comunitaria en base a la(s) pregunta(s) que hayan identificado como la(s) más llamativa(s). Si se trata de grupos intergeneracionales aprovechen este espacio de conversación para compartir miradas de diferentes épocas.
-
 No es decisivo comentar mucha información, pero sí detenerse todo el tiempo necesario a reflexionar ante ese nombre, fotografía, relato u obra que permite caracterizar, por ejemplo, a las personas, espacios, tiempos, ritos, costumbres y otros elementos que nos identifican.

- ➡ Integrar estos datos en un collage, en un papelógrafo, en una cartografía o en una plataforma libre tipo Jamboard. Puede ayudar al proceso ir creando etiquetas que agrupen puntos en común. ¿Se imaginan qué pasaría si pusiéramos a conversar alegóricamente a esos antepasados entre sí, a través de historias u objetos que se hayan recolectado?

c. Cocreación

El ejercicio al que se convoca ahora es más libre y creativo, buscando formas o lenguajes que nos permitan presentar lo que se va rescatando en esta fase del recordar, o también puede ser el punto de partida de la reflexión, por ejemplo, si se crea una exposición de recuerdos o una sesión de cine con películas y grabaciones caseras. Como señalamos desde un principio, como no hay una planificación lineal, es posible que este tiempo o ejercicio de creación, individual o colectiva, esté entrelazado con los otros dos momentos.

En esta fase pueden elegir el o los lenguajes artísticos y materialidades que estarán involucrados en el proyecto. Es importante ir recogiendo las reflexiones que vayan surgiendo en esta etapa del recordar, las que van ofreciendo opciones de materialización en la medida que van emergiendo las ideas, no antes.

Sugerencias:

- ➡ No es necesario comprar materiales o herramientas nuevas, bastan los mismos recursos que inspiraron las obras rupestres en todo el mundo. También pueden ser hojas secas, lanas, fotografías antiguas, sonidos hogareños, diarios en blanco y negro, telas de otras épocas, y tantos más.
- ➡ Las experiencias basadas en artes y el trabajo creativo, son posibilidades muy valiosas para mirar y mirarnos desde otro lugar y, en el caso de recordar experiencias más complejas o traumáticas, de una reparación simbólica, de buscar nuevas soluciones que gatillen cambios también en nuestras emociones.
- ➡ Al terminar esta fase preguntarnos: ¿Hemos podido reconocer algún(os) ciclo(s) propio(s) de nuestra comunidad? ¿Tenemos un acuerdo sobre cuál seguiremos trabajando? ¿Con qué propósito lo trabajaremos (fortalecerlo, cuidarlo, recuperarlo, romperlo)?

2. FASE DEL REMOVER

El proyecto "Ciclos" se detiene en los sentidos de las cosas. Es el tiempo de **remover las emociones, los significados y certezas de aquello que conocemos**, para mover el límite de lo que está aparentemente resuelto o cerrado.

Remover es también mover un velo en la memoria, en el recuerdo o en el olvido, dejar al descubierto una herida o un trauma, lo que nos obliga a tener el máximo de cuidado en este ejercicio. Cuando removemos nuestros recuerdos, pueden aparecer experiencias vinculadas a las comunidades y territorios en que habitan NNJ y que son significativas, por lo que, con máximo cuidado, debemos permitir que se hagan presentes.

¿Cómo podemos diseñar experiencias sensoriales que nos permitan remover lo conocido? Las artes en la educación nos permiten diseñar diferentes experiencias sensoriales que desafíen la percepción del espacio físico, como una suerte de umbrales de observación que posibilitan remover los significados y resignificar lo conocido. Son ventanas perceptivas que invitan a detenerse para observar con nuevos ojos, nuevos oídos, nuevos cuerpos, y remirar lo cotidiano, lo conocido, y desde ahí imaginar y reimaginar nuevas posibilidades.

TIEMPOS:

a.Exploración

El ejercicio al que se convoca en esta fase es a la exploración de nuestros territorios, en el más amplio sentido, físico y simbólico, trayendo al presente esos recuerdos, personales y/o comunitarios, buscando ir reconociendo en ellos algunos patrones o ciclos propios y de nuestras comunidades. Es importante utilizar herramientas o técnicas de las mismas áreas artísticas para modelar estas indagaciones o investigaciones.

Sugerencias:

- En jardines infantiles y primeros años escolares, se invita a que niños y niñas recuerden los testimonios recopilados de las/os ancestras/os en la fase "Recordar". Luego, se pueden sugerir preguntas para acercarse a su experiencia personal: ¿Qué les sorprende de los recuerdos que estamos compartiendo? ¿Hay algunos que sean parecidos a recuerdos suyos?, ¿cuáles?, ¿hay algunos que nunca hubieran imaginado? ¿Cuáles son sus propios recuerdos más valiosos? ¿Quiénes o qué les produce afecto en su corazón?
- En otros niveles o instituciones, se solicita a NNJ y personas adultas a desarrollar ejercicios de observación e investigación artística de los territorios, desde los sentidos y las emociones, recurriendo a todo el cuerpo. Tal como las salidas de excursión de Claudia González, se les sugiere en esta fase hacer exploraciones, desplazándose por diferentes lugares registrando el paisaje sonoro, haciendo derivas y registros fotográficos. No olvidemos que nuestro cuerpo es una gran herramienta de observación, que podemos acompañar con bitácoras que nos permiten hacer registros de campo (dibujos y anotaciones). Al modo de Mistral y Neruda nos podemos preguntar: ¿Cuáles son los objetos, sonidos, olores, lugares y sentimientos que quisiera llevar siempre conmigo? ¿Cuáles son los que más extrañaría si viajara lejos de casa por un tiempo prolongado?
- Es tiempo de identificar una esperanza que realmente anhelan, pero todavía no alcanzan, o que en el tiempo se ha perdido o abandonado. Luego, siguiendo el ejemplo Ravel, nos podemos preguntar: ¿Qué estás/estamos dispuestos/as a hacer hoy y repetir mainnumerables veces para lograr esa esperanza? Siguiendo la advertencia de Sísifo, se plantea ¿por qué crees que repetir estas acciones tiene verdaderamente sentido?

b. Diálogo

El ejercicio al que se convoca es a la puesta en común de aquellos quiebres que pudimos experimentar a partir de las exploraciones, personales y/o comunitarios, sobre aquello que se nos ha movido y removido, que pudimos volver a mirar, a sentir, a experimentar. Es un buen espacio para la reflexión y el reconocimiento de algunos ciclos o patrones. Recuerden que las mismas áreas artísticas cuentan con herramientas o técnicas para modelar estas conversaciones y reflexiones, de la forma más lúdica y creativa posible.

Sugerencias:

- En jardines infantiles y primeros años se invitan a niños y niñas a formar un círculo y compartir uno de sus afectos. Es muy importante garantizar el tiempo suficiente para realizar una presentación tranquila y en confianza.
- En otros niveles o instituciones se invita a que NNJ y personas adultas se sienten en círculo y compartan qué les ha pasado al modificar su forma de percibir, qué emociones han sentido, qué reflexiones les han surgido. Así mismo se comparten las esperanzas, aquello que hoy parece inamovible y que descubren que sí se puede remover y reimaginar. Es muy importante garantizar el tiempo suficiente para realizar una presentación tranquila y en confianza.
- Podemos seguir trabajando y enriqueciendo los mismos formatos de registros anteriores, esto permite ir reconociendo los puntos comunes, reconociendo etapas, patrones o elementos que pueden configurar ciclos. Es mejor aspirar a acciones concretas, aunque no sean demasiadas; esto redundará en una esperanza más motivante y cercana a las propias motivaciones.

c. Cocreación

En esta fase la creación puede ser parte de la exploración, es decir, se pueden ir construyendo objetos o elementos que ayuden a indagar o remirar los territorios, como las bitácoras.

Volvamos a los umbrales de percepción que construye Iván Navarro, la materialización de un objeto o cuerpo a través del cual percibir una realidad, que provoque experiencias sensoriales a través de la visualidad, removiendo los sentidos. Se invita a explorar otras formas de percibir la realidad, experiencias visuales, auditivas, táctiles, u otras, que nos desorienten, que a la vez que nos provocan dudas, que cambien los significados conocidos, potencien nuestros sentidos y nos lleven a reflexionar y replantear aquello que en el día a día ya deja de sorprendernos, maravillarnos o simplemente cuestionarnos.

Sugerencias:

- A estas alturas del proyecto ya tenemos mucho material recolectado, registrado y reflexionado, lo que nos permite también generar un producto, un prototipo o ir avanzando en el diseño y materialización del proyecto "Ciclos".
- Es un tiempo para probar cómo funcionan entre sí los materiales, ajustar detalles (textos, pigmentos, texturas, sonidos etc.) y/o definir los patrones o tramas de una producción. Habrá quienes colaboren con el diseño, con la reflexión, con la implementación, con la crítica (constructiva), con el registro de los ensayos. Todo es importante.

FASE DEL REIMAGINAR

Cuando nos resignamos a que ya todo está creado, o que las cosas ya son como son, cerramos las puertas a la posibilidad de seguir imaginando, desarrollando y creciendo. **El reimaginar es un modo de atrevernos a soñar, inventar o innovar.** Supone la decisión de elegir cuáles son las acciones más relevantes que se pueden ensayar hoy para proyectar otros mundos posibles y no tener miedo o tedio de volver sobre lo mismo, porque nos anima la idea que no será igual.

TIEMPOS:

a. EXPLORACIÓN

El ejercicio al que se convoca en esta fase es a la exploración de posibilidades, de esquemas, prototipos, modelos, etc. Es el tiempo del ensayo y error. De la exploración de ritmos, figuras, esquemas, movimientos, materiales, textos, entre otras posibilidades, que han emergido de nuestros recuerdos, recordados y removidos, de nuestros desplazamientos por los territorios, que ya distinguimos como elementos, patrones o partes de nuestros ciclos.

Es importante continuar utilizando herramientas o técnicas para modelar estas exploraciones que provienen desde las mismas metodologías o disciplinas artísticas.

Sugerencias:

 En jardines infantiles y primeros años escolares, se solicita a niñas y niños comenzar recordando sus afectos más valiosos que reconocieron en otras fases, y se les propone identificar una esperanza que realmente anhelan, pero todavía no alcanzan. Es decir, algo que no poseen en el presente, pero que confían en poder lograr, apoyados por los demás. Por ejemplo, terminar con el maltrato animal y la contaminación. Una vez identificada esta esperanza, se les pregunta: ¿Qué estás dispuesta/o a hacer hoy y repetir mañana para lograrla?

 El proyecto está delineado y entramos a la etapa de la materialización, las ideas están todavía a nivel de bosquejos, ahora es tiempo de explorar y experimentar para ir depurando y definiendo. Es el tiempo en que dejamos que el cuerpo completo, (las manos, los pies, la voz, etc.) explore la capacidad de dar forma a las ideas. En esta exploración pedimos el apoyo a las tecnologías, las herramientas, y/o a los objetos. La exploración también puede ser en sí misma un propósito del proyecto, es decir, podemos pensar que nuestro proyecto "Ciclos" invita a la comunidad a una exploración de sentidos.

b. Diálogo

La conversación de esta etapa es una conversación creativa, tipo lluvia de ideas. Las preguntas que nos guían se centran ya en el reconocimiento y definición de nuestro ciclo, como también en generar acuerdos sobre qué queremos expresar, representar reinterpretar, crear o recrear del ciclo que estamos presentando y a quién(es) estará dirigido. Las decisiones que se tomen en este tiempo son claves, por lo que es importante asegurar que surjan de consensos o acuerdos, para lo cual es necesario diseñar buenas dinámicas que permitan una amplia participación.

Sugerencias:

 En jardines infantiles y primeros años escolares, se invita a niños y niñas a ponerse en círculo y compartir su esperanza. Es muy importante garantizar el tiempo suficiente para realizar una presentación tranquila y en confianza. Las ideas aportadas se deben respetar y cuidar. ¿Cómo es esa esperanza?, ¿qué forma tiene?, ¿qué colores, texturas, sabores la representan mejor?

 En otros niveles o instituciones se invita a que NNJ tanto como personas adultas reflexionen sobre las siguientes preguntas: ¿Cuál es el ciclo de nuestra comunidad que queremos reimaginar?, ¿cuáles son los patrones o etapas de este? ¿Qué dolor o preocupación nos está produciendo o tal vez, qué esperanza nos genera? ¿Cómo materializar las ideas que tenemos?, ¿qué haremos con todo lo que hemos recogido o recolectado en este proceso?, ¿qué integramos y qué no? ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir?, ¿a quién(es) lo dirigiremos?

c. Cocreación

En esta fase ya estamos en pleno proceso de creación y producción de la obra o del proyecto, se están trabajando las piezas o partes, los ensambles, articulaciones o recorridos. Es el momento también para organizar la exhibición o puesta en escena de la obra, para invitar a toda la comunidad a ver el proceso o producto y compartir los recuerdos, afectos y esperanzas que motivaron los lenguajes, materialidades y técnicas de este proyecto.

Como todo ejercicio creativo artístico, es importante que el proceso de abstracción muestre y ofrezca a las/os espectadores/as o participantes de la producción, un abanico amplio de opciones para una reflexión de mayor complejidad y riqueza, y no caer en conclusiones que cierran la reflexión.

Sugerencias:

- Puedes conocer más de la metodología de trabajo por proyectos en *Educación + Arte. Trabajo por proyectos*. Esta publicación, elaborada por el Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del MINCAP, desarrolla los alcances de integrar prácticas artísticas contemporáneas, tanto en el ámbito formal como en el no formal de la educación. Además, introduce antecedentes teóricos que sustentan esta metodología y se presentan casos ilustrativos del ámbito internacional y nacional.
- No olviden registrar este momento, darlo a conocer en la web SEA y en RRSS con el hashtag #SEA10años.

La SEA invita a que compartamos estos proyectos comunitarios durante la semana del 23 al 27 de mayo. No importa en qué etapa estés, lo relevante es poner en común los procesos que estamos desarrollando, conocer otras experiencias y compartir reflexiones.

Recuerda inscribir a tu institución en semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl. Si ya te registraste en años anteriores reactiva tu cuenta.

REFERENCIAS

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

LO MISMO PUEDE NO SER IGUAL: TRES REFLEXIONES PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (Y UNA MALDICIÓN)

Cerro Castillo, Lascaux, Altamira... miles de años reconociendo lo mismo

- ☞ Georges Bataille (2014) *Lascaux o el nacimiento del arte*. Madrid: Arena Libros
- ☞ Henry Liddell & Robert Scott (1889) *Un diccionario intermedio de Griego-Inglés* [An Intermediate Greek-English Lexicon]. Oxford: Clarendon Press.
- ☞ Judith Thurman (2008) *Primeras impresiones* [First impressions] The New Yorker.
- ☞ Un documental filmado y narrado por Werner Herzog sobre las cuevas de Chauvet: <https://www.youtube.com/watch?v=qfJfRx2IAYo>
- ☞ Para recorrer virtualmente las cuevas de Altamira: <https://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/cueva-altamira/recorrido-virtual.html>
- ☞ Para recorrer virtualmente las cuevas de Lascaux: <https://archeologie.culture.fr/lascaux/es>
- ☞ Para saber más del arte rupestre en nuestra región: <https://museoescuela-cerroc Castillo.cl/paredon-de-las-manos>
<https://www.cuevadelasmanos.org/index.html>

“Bolero” de Maurice Ravel... los mismos 2 compases repetidos 169 veces

- ☞ Charlton Lewis & Charles Short (1879) *Un diccionario de Latín*. Oxford: Clarendon Press
- ☞ Arbie Orenstein (1992) *Un lector de Ravel*. New York: Columbia University Press.
- ☞ Roger Nichols (2011) *El mundo de Ravel*. España: Adriana Hidalgo Editora
- ☞ Bolero como un ballet telemático durante la pandemia: <https://www.youtube.com/watch?v=0IY6GU2IAyk>
- ☞ Como un ballet antes de la pandemia: <https://www.youtube.com/watch?v=-tc-Kwyu8ic>
- ☞ Como flash mob: <https://www.youtube.com/watch?v=IsF53JpBMLk>
- ☞ E interpretado por una orquesta: <https://www.youtube.com/watch?v=E9PiL5icwic>

Los recuerdos de Neruda y Mistral... memorias que perviven en el presente

- ☞ Para leer a Neruda describiendo su casa: Pablo Neruda (1966) *Una casa en la arena*. Editorial Lumen: Barcelona.
- ☞ Para saber conocer y visitar la casa de Isla Negra:
<https://fundacionneruda.org/museos-casa-museo-isla-negra/>
- ☞ Para conocer sobre los objetos que Gabriela Mistral llevaba en su maleta de viaje: Katherine Muñoz Arqueros (2018) Gabriela Mistral. "Maletas de viaje y honor en Estocolmo" en Revista CECLI: <https://ceclirevista.com/2018/12/13/gabriela-mistral-maletas-de-viaje-y-honor-en-estocolmo/>
- ☞ Para conocer las colecciones digitales del Museo Gabriela Mistral de Vicuña: <https://www.mgmistral.gob.cl/colecciones>

"La maldición de Sísifo"... o la condena de lo mismo sin sentido

- ☞ Albert Camus (2021) *El mito de Sísifo*. Madrid: Penguin Random House España.

RECORDAR, REMOVER Y REIMAGINAR LOS SIGNIFICADOS: ALGUNOS APORTES DESDE EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Hidroscopia: investigaciones artísticas sobre los ríos Loa y Mapocho, Claudia González

- ☞ Ver la web de la artista: <http://www.claudiagonzalez.cl/proyectos/>

Umbrales que remueven significados: instalaciones luminosas, Iván Navarro

- ☞ Ver la web del artista: <http://ivan-navarro.com/>
- ☞ Una entrevista a Navarro en revista Artishock: <https://artishockrevista.com/2020/02/06/ivan-navarro-entrevista/>
- ☞ Sus obras en Galería Hyunday, Seúl: <https://www.galleryhyundai.com/artist/view/20000000108>

Ñi pu tremen/Mis antepasados: ciclos genealógicos puestos en escena, Paula González Seguel

- ☞ Conoce más de la compañía en su web: <https://kimvnteatro.cl/>

COLECCIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA

LÍNEA | DIFUSIÓN

semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl

Estas orientaciones fueron desarrolladas por Guillermo Marini y el Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, bajo los lineamientos de la Secretaría Ejecutiva de la SEA.

