

ORIENTACIONES

SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2024

13 AL 19 DE MAYO

Presentación Semana de la Educación Artística 2024

04

Calendario de la celebración

06

Proyecto SEA 2024: encuentros artísticos colaborativos

07

Fases para desarrollar el proyecto SEA en mi comunidad

15

- ◆ Fase 1 Organización del grupo, formas de participación y colaboración.
- ◆ Fase 2 Elección de temáticas para desarrollar los encuentros artísticos colaborativos.
- ◆ Fase 3 Planifica tu forma de encuentro artístico colaborativo.
- ◆ Fase 4 Preparación para los encuentros artísticos colaborativos.
- ◆ Fase 5 Desarrollo de los encuentros artísticos colaborativos.
- ◆ Fase 6 Difusión de los encuentros artísticos colaborativos y bitácoras con la comunidad.

Propuestas de encuentros artísticos colaborativos

31

- ◆ Artes Visuales: "Compartiendo nuestra historia"
- ◆ Artes Musicales: "Descubriendo el paisaje sonoro de mi entorno"
- ◆ Artes Escénicas: "Relatos que nos pertenecen"
- ◆ Artes Visuales + Ciencias Interdisciplinar: "Mímesis: animales de mi entorno"

Bitacoras para registrar el proceso

67

COMPARTIR
LA ALEGRÍA DE
CREAR

Presentación

Semana de la Educación Artística 2024

La Semana de la Educación Artística (SEA) es una iniciativa internacional promovida por la UNESCO, a la que Chile adhiere desde el año 2013. Todos los años, durante el mes de mayo, se convoca a una serie de actividades a lo largo del país que reafirman la importancia de las prácticas artísticas y la educación a través de las artes, tanto en los entornos educativos y escolares, como en otros espacios formativos, culturales y artísticos, como jardines infantiles, museos, centros culturales entre otros.

Para este año 2024 la invitación es a celebrar la creación colectiva, a desarrollar experiencias que promuevan comunidades sensibles y solidarias y que contribuyan a generar ambientes de empatía y colaboración, bajo el lema **"COMPARTIR LA ALEGRÍA DE CREAR"**. Continuamos así con el ciclo bianual, abierto el año 2023, que reflexiona y experimenta en torno a los aportes de las artes en el convivir y el fortalecimiento de los vínculos en las comunidades.

Crear es un acto afectivo. En la experiencia creadora se despiertan recuerdos, sentimientos y emociones. Nos dejamos afectar y sorprender por materialidades, gestos, sonidos, corporeidades y sus derivas. El proceso creativo nos propone un espacio de encuentro en nuestras comunidades. Un lugar donde los afectos se integran y cruzan el proceso artístico, atravesando nuestras experiencias personales y otras que nos llevan a cultivar la amistad, el compañerismo y ampliar los grupos con quienes interactuamos y aprendemos, desde el respeto y el valor de las diversidades.

Es así que hoy, la creación colectiva se vuelve un desafío, nos saca del aislamiento y nos vincula de una manera única, transformando nuestras diferencias en riqueza y complicidad creadora. Se reafirma que la diversidad enriquece nuestra convivencia. Crear en comunidad se transforma en un impulso y un motor que nos lleva a encontrarnos, afectarnos y pensarnos conjuntamente.

De esta manera, la SEA 2024 es un llamado a que desde la primera infancia, niñas, niños, jóvenes y personas

adultas tengan lugares de encuentro a través de las artes, promoviendo más espacios para compartir la alegría de crear en comunidad, como una oportunidad para ser, pensar y estar con otros y otras en el acto creativo. También para poner en palabras, formas, colores, sonidos y corporeidades nuestras vivencias colectivas, generando diálogos afectivos sobre nuestras realidades pasadas, presentes y futuras.

Las experiencias que se viven como encuentros artísticos colaborativos nos vinculan de una manera sensible, amorosa y honesta. Se movilizan las emociones y las relaciones, y es —desde este lugar abierto, seguro y afectivo— desde el cual problematizamos nuestra realidad y convivencia.

A través de las artes en la educación y de los procesos creativos en comunidad, promovemos la colaboración, el diálogo, la imaginación y la posibilidad de fortalecer nuestras identidades y generar sentidos de pertenencia. Esta es una nueva invitación a vincularnos, a ser empáticos, a crear comunidad, respetando nuestro entorno y los espacios de convivencia, valorando las diferencias.

Hoy, más que nunca, crear se vuelve un ejercicio de derechos, un proceso reflexivo y una experiencia creativa que, desde lo colectivo, mueve voluntades, transforma realidades, dinamiza vínculos y nos pone en sintonía para llevar a cabo experiencias significativas y transformadoras en las comunidades que habitamos. Allí radica su mayor alegría.

◆ **Queremos ser un espacio de encuentro, celebración y alegría en torno a la creación.**

◆ **Queremos que las comunidades se apropien de los espacios públicos y que los territorios sean reflejo de la creatividad artística colectiva.**

◆ **Queremos vincularnos, afectarnos y dejarnos ser afectados/as.**

◆ **Queremos celebrar y respetar la diversidad y la inclusión.**

◆ **Queremos compartir lo creado y celebrar lo nuevo.**

◆ **Queremos que la SEA 2024 refleje la alegría de crear.**

MESA EJECUTIVA SEA

Calendario de la celebración

2023

- ◆ **Noviembre** **¡Nos estamos preparando!**
Conoce el calendario y el lema de la SEA, e incorpora la celebración en tu programación 2024. ¿Cómo la propuesta de la SEA dialoga con nuestros intereses, programaciones y compromisos de 2024?
- ◆ **Diciembre** **¡Visualicemos a las artes como colaboración!**
Durante este mes estarán a disposición los primeros recursos de difusión, kit gráfico, entre otros.

2024

- ◆ **Febrero** **¡Conoce las Orientaciones SEA 2024 y descubre los encuentros artísticos colaborativos!**
¿Qué tipo de encuentro artístico colaborativo se adecúa más a tu contexto, recursos, intereses y necesidades de tu comunidad?
- ◆ **Marzo** **¡Formaliza tu participación en la SEA!**
Regístrate en la web, junto a tu comunidad y contacta a otras instituciones para asociarte.

¡Participa de los espacios formativos de la SEA y planifica tus encuentros artísticos colaborativos de manera acompañada!
Podrás conocer en qué consisten los encuentros artísticos colaborativos, qué artistas y colectivos han realizado estas experiencias. Además, te acompañaremos en el diseño de una bitácora para realizar con tu comunidad.
- ◆ **Abril** **¡Conoce los espacios culturales inscritos en la web y programa tu visita!**
Difunde tus actividades y/o convocatorias.

¡Aun estás a tiempo de inscribirte para ser parte de los espacios formativos de la SEA!
Compartiremos los avances entre distintas instituciones para ir revisando ideas y estrategias que faciliten el desarrollo los encuentros artísticos colaborativos en tu comunidad.
- ◆ **Mayo** **Semana de celebración del 13 al 19**
¡Generando los encuentros artísticos colaborativos en tu comunidad!
En esta semana, cada institución experimentará los encuentros artísticos colaborativos.

Aprovecha de registrar y compartir la experiencia durante toda la semana, enfatizando en los afectos, diálogos y relaciones que se generan a través de las artes.
- ◆ **Junio** **Encuentros de diálogo y reflexión**
Participa en los seminarios programados y organiza los tuyos.
- ◆ **Julio** **Responde la encuesta de reporte y obtén tu certificado de participación Unesco**

Proyecto SEA 2024: prácticas artísticas colaborativas

Este año, en la SEA queremos poner en el centro a las artes como una práctica a experimentar desde lo dialógico y sensible, y así valorar la experiencia de reunirnos y compartir la alegría que irradia de nuestros encuentros. A esto, en las artes se le ha llamado artes colaborativas, artes comunitarias o artes contextuales.

¡Te invitamos a conocer estas prácticas y sus características para experimentarlas en tu comunidad!

¿CÓMO ENTENDER LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS COLABORATIVAS?

Con el retorno a la democracia y más fuertemente en el presente siglo, en Chile han surgido diversos colectivos y artistas que desarrollan proyectos artísticos de índole colaborativo y comunitario. Estas son propuestas que problematizan lo social y político, experiencias artísticas que se comprometen con la realidad de las personas y lo que ocurre en las comunidades y sus territorios.

Las prácticas artísticas colaborativas son una manera de crear en colectivo, que dejan de lado la creación individual y se centran, más bien, en el proceso artístico que puede generar un grupo de personas, a partir de un tema que les convoque y que deciden abordarlo conjuntamente desde las artes.

Conocer más sobre [prácticas artísticas colaborativas](#)

¿CONOCES LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS COLABORATIVAS?

Las prácticas artísticas colaborativas han recibido diversas denominaciones según su contexto, alcances y abordajes. A pesar de ello, todas estas formas de hacer arte en comunidad tienen características comunes que son distintivas.

A continuación te contamos las principales y te invitamos a reflexionar sobre las maneras en que pueden ser experimentadas, en tu comunidad.

◆ **Son situadas y contextuales**

Las prácticas artísticas colaborativas desarrollan un proceso artístico que emerge de las propuestas de quienes habitan una comunidad y, considera entonces las características de su territorio y de quienes conforman la comunidad. El quehacer artístico y dialógico está vinculado a un tema, problema o necesidad que les es propio, les pertenece y responde a sus biografías, experiencias colectivas y tradiciones.

Algunas preguntas que nos podemos hacer para pensar propuestas de arte colaborativo situadas y contextuales:

- ¿Qué temáticas nos preocupan y cuáles son esas preguntas que acompañan y urden nuestra historia como comunidad?
- ¿Qué disciplinas, lenguajes o técnicas artísticas nos hacen sentido y nos desafían para trabajar de acuerdo a nuestra historia?

♦ Contemplan diversos grados de participación y colaboración

Esta es una de las características más difíciles de lograr en este tipo de prácticas, ya que un trabajo colectivo no necesariamente es colaborativo ¿Qué quiere decir esto?

Que el trabajo del arte colaborativo implica tomar decisiones y responsabilidades conjuntas, donde participa toda la comunidad. Esto conlleva buscar diferentes estrategias para promover la participación de las personas en la toma de decisiones y en el proceso de creación.

Es cierto que a veces puede generar desacuerdos o diferencias, sin embargo, lo que es relevante para este tipo de prácticas es dar cuenta de esas diferencias y consensos para lograr un proceso artístico conjunto. Por ello, el arte colaborativo es desafiante, pero también significativo para la comunidad participante.

Algunas preguntas que nos podemos hacer para pensar las formas de colaboración en nuestra comunidad:

■ ¿Cómo sostener una forma de colaboración que incorpore las voces, deseos y expectativas de la diversidad de personas que habitan nuestra comunidad?

■ ¿Cómo nos podemos organizar y distribuir los roles para generar una participación comprometida, justa y equitativa?

◆ **Relevan los vínculos y afectos**

Para una práctica artística de colaboración es muy relevante las relaciones que se crean o las que se fortalecen, porque el sentido de crear conjuntamente no nos deja indiferentes, ¡y nos interpela afectivamente! Por ello es que al crear con otras personas podemos sentir emociones que podemos compartir e irradiar ¡Por eso nos afectan!

En los momentos previos a la creación artística y en el mismo proceso creativo, existen instancias donde se toman decisiones conjuntas, reflexiones, desacuerdos, acuerdos y diálogos que afectan a las personas, es decir, les provoca sentimientos y emociones que, al ser compartidos, genera sentidos de pertenencia al grupo, comunidad y su territorio.

Algunas preguntas que nos podemos hacer para pensar los vínculos que se construyen desde las artes, son:

- ¿En qué medida las conversaciones que sostenemos durante la organización y en los procesos creativos van creando relaciones afectivas que cruzan y conforman lo artístico?
- ¿Cómo estos procesos artísticos me permiten conocer nuevas personas de mi comunidad?
- ¿Qué técnicas y lenguajes artísticos podemos utilizar para dar cuenta de esos vínculos y afectos que se construyen?

♦ Se viven procesos reflexivos como experiencias artísticas

En una práctica artística colaborativa se busca poner foco en la experiencia de encuentro que vive la comunidad, como un proceso artístico y de conocimiento valioso. Así, el resultado de una práctica artística colaborativa no necesariamente será un objeto artístico final o un conjunto de productos. Los diálogos, reflexiones, planificaciones y el proceso de crear son parte de la experiencia artística colaborativa, como también las risas, anécdotas, enojos, frustraciones, errores, confusiones, discusiones, sorpresas y conmociones que vivimos durante el proceso.

Algunas preguntas que nos podemos hacer para valorar la reflexión de los procesos artísticos colaborativos son:

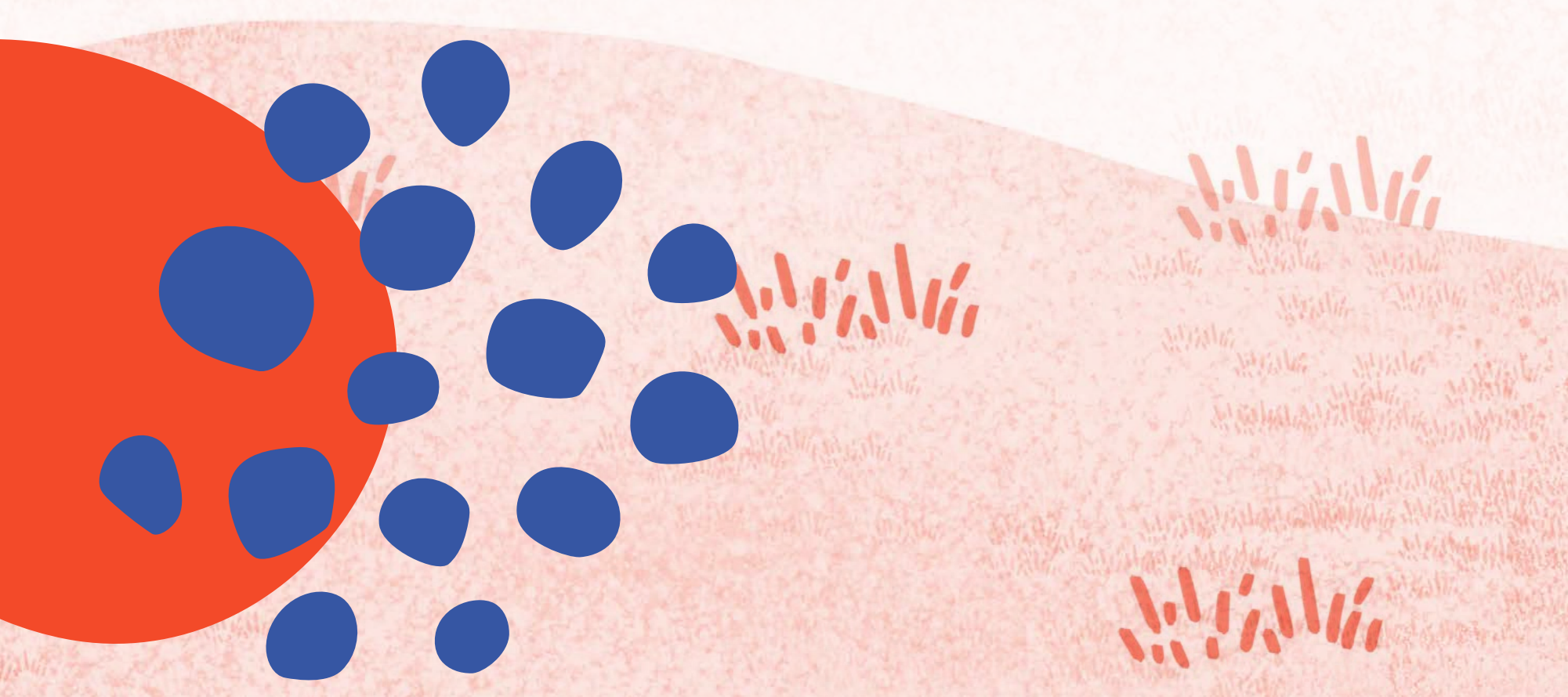

- ¿Qué ideas podemos compartir sobre este proceso de creación conjunto?
- ¿Qué preguntas puedo hacer a otras personas sobre el proceso de creación?
- ¿Qué nos permite aprender el trabajo artístico colaborativo de manera individual y de nuestra comunidad?

¿QUÉ APORTAN LAS ARTES COLABORATIVAS A LA EDUCACIÓN?

Hoy, las artes colaborativas son un campo que se ha expandido y entrecruzado con otras disciplinas y que ha conformado a grupos interdisciplinarios que desarrollan experiencias con diversas comunidades y sus territorios.

En el ámbito educativo, generar prácticas colaborativas desde el arte, se constituye como una metodología y didáctica que permite aprender temas complejos y diversos, en base a formas creativas, dialógicas, relacionales y afectivas que posibilitan el aprendizaje significativo del estudiantado. Es posible trabajar prácticas artísticas colaborativas en cualquier asignatura e incluso vinculándolas, como una metodología basada en proyectos, siendo el proceso artístico el hilo conductor que pone en diálogo las diversas visiones, saberes del estudiantado y sus colaboraciones.

Esta forma de enseñanza, María Acaso y Clara Mejías la han llamado *Art Thinking*, y se constituye como una innovación educativa porque las formas colaborativas de aprender pueden ser pensadas y registradas artísticamente por el grupo. Además, se constituye como una manera de desjerarquizar y democratizar los saberes y las relaciones pedagógicas, ya que permite a las comunidades educativas y culturales en general, tomar decisiones y responsabilidades sobre cómo aprender conjuntamente a través de las artes.

¡Así, la invitación de la SEA es promover las colaboraciones entre las asignaturas y las personas de tu comunidad (estudiantes, docentes, equipo directivo, mediadoras/es e incluso las familias), para que el arte nos permita relacionarnos, aprender desde el goce y que emerja la alegría que nos significa crear en conjunto!

Te invitamos a profundizar en el anexo "Algunas prácticas colaborativas desarrolladas en Chile"

VOLVER AL ÍNDICE

Fases para desarrollar el proyecto SEA en mi comunidad

Para esta SEA queremos invitarte a realizar encuentros, donde podamos vivir la alegría que emerge al compartir en comunidad y que releven la experiencia que se vive con otras y otros como una forma creativa y lúdica de reunirnos.

Llamaremos **encuentros artísticos colaborativos a las experiencias comunes que salen al encuentro de las otras personas, que implican un goce y disfrute de crear en colectivo**, para poner en común lo que vive, atraviesa, relaciona, moviliza, preocupa y afecta a una comunidad. Te invitamos a experimentarlos como una forma conjunta de pensar, sentir y de hacer, y no únicamente como un objeto o producto que crearemos. Esto implica poner atención a nuestros sentidos, sensaciones, sentimientos y emociones, para dar espacios, colores y sonidos a la alegría que nos significa crear en conjunto.

Por ello, la idea es que los encuentros que promuevas en tu comunidad estén acompañados de una bitácora, que puede ser individual o colectiva, y que les permita dar cuenta de los múltiples sentidos de la alegría de crear colectivamente.

A continuación te proponemos seis fases que pueden orientarte a organizar la SEA en tu comunidad. Te invitamos a que puedas incorporarlas en la planificación institucional e idealmente, si eres parte de una comunidad educativa en el marco de un proyecto o una unidad de aprendizaje.

Te invitamos a diferenciar lo que es un trabajo colaborativo de lo que es colectivo, siendo este último lo referido a un trabajo que no es individual sino que implica a una agrupación de personas. El trabajo con otras personas nos requiere empatía, respeto, flexibilidad, escucha, apertura a las diferencias y la toma de acuerdos. Así, a partir de una base colectiva podemos pensar lo colaborativo como las formas de relación y de organización que tendremos entre las personas para desarrollar acciones que tienen un fin común.

Si quieres saber más sobre proyectos artísticos y sus maneras de idearlos y planificarlos, te dejamos el documento *Educación + Arte*, donde podrás encontrar ideas sobre Aprendizaje Basado en proyectos (ABP), Proyectos artísticos y culturales para estudiantes (IACE) y el Método Nube: arte contemporáneo + educación.

Te invitamos a registrar los procesos del encuentro artístico colaborativo en una bitácora.

FASE 1 ORGANIZACIÓN DEL GRUPO, FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN.

♦ Mes sugerido: Marzo

Esta primera fase responde a cómo nos queremos vincular y organizar para llevar a cabo el encuentro artístico colaborativo en nuestra comunidad y experimentar la alegría de crear en conjunto.

Esta fase implica las decisiones de nuestras formas de trabajo y las tareas de los grupos. Como vimos en apartados anteriores, **existen diversos niveles de participación en los proyectos artísticos y no todas las personas tendrán las mismas responsabilidades o maneras de aportar**. Por ello, será relevante pensar cuáles serán los momentos de decisión conjunta y cuáles no, así como también las formas en que la comunidad será parte de la experiencia y los diversos grados de compromiso.

♦ Ideas y estrategias

- Decidamos si realizaremos solo un gran encuentro, donde participe toda la comunidad o si realizaremos varios. En este segundo caso, podemos pensar en uno por curso, uno por nivel, departamento, etc. Cualquiera sea la decisión que tomen, lo relevante es decidir cuáles serán los niveles de participación y colaboración que tendrá la propuesta, tomando en consideración que lo importante es que todas las personas puedan aportar, independientemente de los resultados.
- Invitamos a crear grupos de trabajo para planificar cada encuentro. Será relevante que dicho equipo represente de manera equilibrada las diversas voces presentes en la comunidad, para no generar

- jerarquías por edad, origen o identidad (sexual, de género, social, cultural, lingüística, religiosa, etc.).
- Sugerimos que las decisiones que tome el grupo incorporen las necesidades, ideas y oportunidades de la comunidad. Para esto proponemos hacer consulta abierta, mapeo colectivo, lluvia de ideas, círculos de conversación en grupos, tiempos de escucha u otra propuesta que les permita recoger información de manera ampliada.
 - Dejamos la invitación a, si es posible, articularse con otra institución o comunidad del mismo territorio para hacer la experiencia en conjunto, en base a algún tema común. Optar por esta posibilidad conlleva armar grupos de trabajo que incorporen a personas de las diferentes comunidades involucradas.

◆ Preguntas movilizadoras

- ¿Cómo nos organizaremos para promover una toma de decisiones conjunta?
- ¿Cómo cada quien de la comunidad puede aportar y comprometerse?
- ¿Cómo planificar un encuentro artístico que incorpore las ideas y necesidades de nuestra comunidad?
- ¿Cómo producimos un proceso de creación colaborativa que ponga en el centro la alegría de compartir?

◆ Consideraciones éticas

- Evitemos generar jerarquías e imposiciones en los grupos, acordando los principios de respeto, escucha y apertura al diálogo como ejes centrales para el bien común y garantizar el derecho a participar.

- Recordemos cautelar que los grupos de trabajo representen de manera equilibrada a la diversidad de personas, situaciones o experiencias de la comunidad, para no caer en sesgos que luego dificulten el desarrollo del encuentro.
- Cautelemos los roles de género en los equipos de trabajo, de manera que las niñas o mujeres no sean quienes estén a cargo de las labores organizativas y domésticas de las acciones artísticas y se desarrolle una participación libre de sesgos de género.

FASE 2 ELECCIÓN DE TEMÁTICAS PARA DESARROLLAR LOS ENCUENTROS ARTÍSTICOS COLABORATIVOS

♦ **Mes sugerido: Marzo**

La elección de las temáticas es un momento importante, pues define los intereses y énfasis que propondrá la comunidad para la realización de los encuentros artísticos colaborativos. **Las temáticas son el corazón de la experiencia e irán de la mano con preguntas y reflexiones.** En definitiva, los encuentros surgirán como consecuencia de un proceso reflexivo, indagatorio y de preguntas (a través de lluvia de ideas por ejemplo), para levantar y definir esas temáticas. Esto articulará todas las decisiones posteriores como las actividades a realizar, los materiales a utilizar, la organización de la bitácora y la planificación del trabajo.

◆ Ideas y estrategias

- Sugerimos que las temáticas a desarrollar puedan ser **elegidas por quienes componen la comunidad** y su territorio, especialmente las propuestas realizadas por niños, niñas y jóvenes, propiciando la elección de temáticas cotidianas.
- Realicemos una consulta abierta a través de lluvia de ideas, escuchas creativas, mapeo colectivo o diálogo a viva voz para recoger las temáticas más relevantes que defina la comunidad.

◆ Preguntas movilizadoras

- ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos como comunidad y que serán abordadas a través del proceso creativo?
- ¿Cómo podemos trabajar las preocupaciones de mi comunidad, a través de las artes, para vivir la alegría de crear?
- ¿Qué reflexiones o ideas surgen cuando vinculamos las temáticas de interés con los lenguajes artísticos visual, corporal y/o musical, para llevar a cabo un proceso alegre, creativo y colaborativo?
- ¿Cómo favorecemos la presencia de la sensibilidad estética y la apreciación a través de la creación artística?

◆ Consideraciones éticas

- Invitamos a que en esta fase las temáticas sean representativas de las preocupaciones de la comunidad en su conjunto.

- Sugerimos que, en caso de elegir temáticas que representen dificultades o diferencias en la comunidad, se incorpore a personas que tengan un rol mediador en el proceso dialógico-reflexivo y de elección temática, para que sea una instancia nutritiva y constructiva para todas las personas.

FASE 3 PLANIFICA TU FORMA DE ENCUENTRO ARTÍSTICO COLABORATIVO

♦ Mes sugerido: Abril

Invitamos a que se puedan abordar formas de encuentro donde se reflexione y experimente la temática que fue escogida, a través de las artes como una experiencia lúdica, dialógica y afectiva. El encuentro artístico colaborativo es una invitación a generar un espacio y tiempo donde **la comunidad se reúne a estar y compartir, para experimentar la alegría de crear en torno a una o varias temáticas que les atañen.**

♦ Ideas y estrategias

- Invitamos a, según la(s) temática(s) que se propone abordar en los encuentros, pensar desde qué lenguaje artístico les gustaría generar la experiencia colaborativa y que permita irradiar la alegría de quienes participan.
- Pueden escoger un lenguaje (artes visuales, textil, escultura, fotografía, audiovisuales, performance, teatro, danza, música, literatura, etc.) o un cruce de varios, y así generar encuentros interdisciplinarios (por ejemplo, cruzar artes visuales con música o bien danza con literatura).
- Imaginemos qué actividad, juego, presentación o intervención artística podrían desarrollar para reflexionar sobre la temática escogida y crear un espacio creativo, afectivo y lúdico donde emerja

el disfrute del encuentro. La invitación es generar las condiciones para que aflore el goce y la alegría de crear en colectivo.

- Sugerimos que, en caso de visualizar que no cuentan con los recursos necesarios (técnicos, humanos o materiales), aún están a tiempo de ajustar la propuesta para adaptarla al contexto o bien, de invitar a otra comunidad o institución de su territorio para trabajarla conjuntamente.

♦ Preguntas motivadoras

- ¿Qué lenguajes y técnicas artísticas son motivadoras para nuestra comunidad?
- ¿Qué intervenciones o acciones artísticas podríamos hacer para reflexionar sobre la temática escogida y que emerja la alegría de compartir?
- ¿Cómo podemos compartir entre toda la comunidad las experiencias artísticas?

♦ Consideraciones éticas

- Consideremos que escoger los lenguajes artísticos puede ser una decisión compleja si la comunidad no cuenta con personas familiarizadas con las disciplinas artísticas. Por ello, te sugerimos escoger lenguajes o técnicas que sean coherentes con el contexto de la comunidad y en la que se sientan a gusto trabajando. Además, será relevante escoger técnicas en las que dispongan de recursos para llevarlas a cabo.

FASE 4 PREPARACIÓN PARA LOS ENCUENTROS ARTÍSTICOS COLABORATIVOS

♦ Mes sugerido: Abril

Para el desarrollo de esta fase es necesario planificar todos los **recursos humanos, materiales e inmateriales**, que permitan llevar a cabo el encuentro que están planificando y ayuden a encaminar la alegría del encuentro. Para ello te sugerimos las siguientes acciones.

♦ Ideas y estrategias

- Invitamos a crear listas de recursos necesarios para la realización de los encuentros artísticos colaborativos. Las listas (que pueden hacerse en distintos soportes, tales como libretas, cuadernos, aplicaciones de celular, en la pizarra etc.) pueden dividirse en tres tipos de recursos: humanos, materiales e inmateriales.
- Sugerimos que cada una de las listas sea coordinada por una persona encargada que recopile la información a través de consulta abierta o lluvia de ideas.
- Las listas deben contemplar los recursos de todas las etapas de los encuentros para, de esta manera, no tener que improvisar en caso de no prever un recurso.
- Evaluemos los recursos humanos disponibles en nuestra comunidad, contemplando cuántas personas participarán en los encuentros, cuántas serán parte del grupo de organización, promoviendo equipos que representen de manera equilibrada las diversas voces presentes en la comunidad.
- Organicemos los recursos materiales en una lista que los especifique, desde que inicia la SEA hasta el final, y por tanto no serán solo para el desarrollo de los encuentros, sino que tendrán que contemplar todas las fases.

- Tengamos en cuenta que los recursos inmateriales pueden ser temáticas o conocimientos, los que podríamos llamar recursos conceptuales y que se vinculan con con todos los aspectos teóricos, referentes artísticos y de conocimiento técnico, de los encuentros artísticos colaborativos. Esta lista requerirá revisar textos, imágenes y publicaciones de internet que nos permitan definir los recursos conceptuales que servirán para organizar nuestros encuentros.
- Pensemos los recursos inmateriales, considerando todos nuestros sentidos, sensaciones, sentimientos, reflexiones y sobre todo la emoción de la alegría, que articulan nuestros encuentros. Aquí jugarán un rol importante los registros que se puedan realizar en la bitácora y que aporten a organizar los recursos inmateriales.
- Sugerimos que las personas que participen, sean definidas por la organización de equipos, tareas y actividades a realizar para los encuentros.

◆ Preguntas movilizadoras

- ¿Qué recursos materiales e inmateriales necesitamos?
- ¿Cuáles son los materiales que mejor se vinculan con las temáticas que abordará el encuentro?
- ¿Cómo organizaremos los equipos de las personas participantes?
- ¿Qué sentidos, sensaciones, sentimientos y emociones surgen y son registrados como parte de nuestros recursos inmateriales?

◆ Consideraciones éticas

- Te invitamos a utilizar materiales, en lo posible, sustentables, reutilizados y/o biodegradables. Sugerimos un uso responsable de los recursos, por tanto, se invita a planificar el desmontaje o permanencia de los dispositivos de los encuentros artísticos de colaboración.
- Dialoguemos en conjunto sobre la importancia del abordaje de los recursos inmateriales en tanto temáticas y emociones que pueden ser reflexionadas y trabajadas con los grupos, sin olvidar el lema la SEA "Compartir la alegría de crear".
- En el caso de tener recursos inmateriales vinculados a temáticas complejas o que pueden representar situaciones difíciles, como las referidas a emociones por ejemplo, sugerimos incorporar en los equipos a especialistas del ámbito de la psicología y/o la convivencia escolar, garantizando o procurando un espacio seguro de escucha respetuosa y contención.
- Invitamos a velar por la distribución equitativa de las tareas y roles por grupo de trabajo, toma de decisiones consensuadas, conformación de los equipos de manera representativa y la valoración de todas las ideas aportadas en el proceso de los encuentros.

FASE 5 DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS ARTÍSTICOS COLABORATIVOS / 13 AL 19 DE MAYO

Te invitamos a realizar los encuentros artísticos colaborativos con tu comunidad y que estos sean vividos como una experiencia donde se comparta la alegría de crear en colectivo. Dicho encuentro será entendido como una **celebración**, momento cúlmine de la SEA, donde las diversas personas de la comunidad son parte de la experiencia que se construye.

Ideas y estrategias

- Procuremos difundir con tiempo en qué consistirá el o los encuentros artísticos colaborativos, quiénes y cómo se puede participar. Pueden crear afiches de invitación o cápsulas informativas para preparar a la comunidad para este evento.
- Recordemos a las personas colaboradoras que **el foco de el o los encuentros es la experiencia compartida y no el resultado final**, esto les restará presión y les permitirá disfrutar de la experiencia compartida para que emerja la alegría.
- Motivemos la participación de los diversos grupos de la comunidad en el encuentro, dando los tiempos justos y necesarios para ser parte de la experiencia y que no les signifique una carga extra en lo académico, laboral o de aprendizaje.

Preguntas movilizadoras

- ¿Qué nos lleva a expresar, compartir y poner en común este Encuentro Artístico Colaborativo?
- ¿Qué preguntas y cuestionamientos surgen a través de los encuentros?
- ¿Cómo la experiencia que vivimos nos genera un sentido de pertenencia, de reconocimiento y nos permite irradiar la alegría de estar en comunidad?
- ¿Cómo los lenguajes artísticos nos permiten dialogar y hablar de ciertos temas que a veces no prestamos atención en la cotidianidad?

Consideraciones éticas

- Cuidemos que el o los encuentros que se desarrollen tomen en consideración las diferentes realidades de la comunidad, tanto a nivel de recursos materiales e infraestructura, como afectivo e intelectual.
- Consideremos que al ser una experiencia de tipo colectiva, no tendrán una autoría individual y **se reconocerá el trabajo y aporte de todas las personas que han colaborado.**
- Cautelemos que si el encuentro consiste en el registro, captura y circulación de imágenes, audios o videos, se cuente con la autorización de las personas participantes. También de madres, padres o tutoras/es legales, en caso de que existan registros del encuentro.
- La propuesta es registrar lo que ocurre en los encuentros, tanto el proceso artístico construido como las emociones y afectos involucrados. Posteriormente, estos registros pueden ser parte de las **bitácoras**.

Ideas y estrategias

- Sugerimos que exista un equipo de registro. Este equipo se centrará en la recolección de todos aquellos elementos que den cuenta del proceso de trabajo (si los grupos así lo deciden, parte de estos registros pueden luego formar parte de la bitácora).
- Proponemos **diversas maneras en las que se pueden realizar registros: a través de fotografías, dibujos, videos testimoniales o cuñas relevantes del proceso.** Con este material se puede realizar un repositorio de registros tanto físico como digital a través de la organización de carpetas. Estas pueden ser organizadas por fases y de esta manera dar un orden cronológico a los registros que luego permitan dar cuenta del proceso tanto artístico como de los afectos, sentimientos y sentires involucrados en los encuentros artísticos colaborativos.

Preguntas movilizadoras

- ¿Qué dispositivos usaremos para hacer los registros? (fotografías, videos con celulares, dibujos, bocetos, entre otros)
- ¿Qué sentidos, sensaciones, sentimientos, emociones o reflexiones queremos registrar?

Consideraciones éticas

- Invitamos a que, como el centro de la fase es precisamente el registro de procesos y afectos, que todo tipo de registro rescate el proceso artístico para dar cuenta de las emociones y afectos. Esto, esto con el afán de evidenciar lo vivido y por otra parte cuidar la circulación de imágenes donde aparezcan las personas participantes.

FASE 6 DIFUSIÓN DE LOS ENCUENTROS ARTÍSTICOS COLABORATIVOS Y BITÁCORAS CON LA COMUNIDAD.

♦ Mes sugerido: mayo

Si en las etapas anteriores se planificaron y desarrollaron los encuentros, esta fase corresponde a un espacio de cierre que conlleva reflexionar y analizar conjuntamente qué hicimos. La difusión implicará, por un lado, compartir visualmente lo experienciado a través de las bitácoras (individuales y/o colaborativas), como también mostrar los procesos, preguntas, resultados o registros de lo vivenciado en los encuentros.

♦ Ideas y estrategias

- Decidamos si organizaremos una jornada de cierre por cada encuentro o para distintos grupos. Por ejemplo, en el caso de establecimiento educacional, pueden organizar una gran jornada de cierre que involucre a toda la comunidad o bien hacer una por cada curso o nivel y vincularlo al desarrollo de una asignatura.
- Invitamos a difundir con anticipación la o las jornadas de cierre para posibilitar mayor participación. Pueden crear afiches de invitación o cápsulas informativas para invitar a las diversas personas que son parte de la comunidad.
- Proponemos que las jornadas sean momentos para compartir lo vivido y mostrar las bitácoras, que nos permita poner en común lo que cada persona vivenció en el Encuentro artístico colaborativo.
- Sugerimos preparar preguntas que animen a la reflexión y permitan generar un espacio de diálogo y mediación entre las personas y sus experiencias en el encuentro.

- Podemos planificar solo un espacio reflexivo y dialógico o bien acompañar lo oral y reflexivo con una acción artística y lúdica que ayude a dinamizar la conversación. Por ejemplo escribir palabras o frases en post-it, papelógrafos o hacer dibujos.

◆ Preguntas movilizadoras

- ¿Cómo sentí mi participación en este Encuentro artístico colaborativo?
- ¿Cómo este encuentro me permitió pensar en la historia de mi comunidad y mi aporte hacia ella?
- ¿En qué medida las acciones artísticas que realizamos nos conectaron y permitieron vivir conjuntamente la alegría de crear?
- ¿Qué aportaron las bitácoras? ¿Nos permitieron registrar sensaciones, sentimientos o lo que permanece oculto?
- ¿Qué aprendí de mí, mis compañeros y compañeras a lo largo de este proceso?

◆ Consideraciones éticas

- Consideremos que no siempre las personas se sienten preparadas para hablar, por ello se debe respetar el derecho al silencio o buscar dinámicas alternativas a la oralidad.

VOLVER AL ÍNDICE

Propuestas de encuentros artísticos colaborativos

En esta sección se presentan cuatro rutas posibles como sugerencia para celebrar la SEA, cada una con un énfasis disciplinar específico.

ENCUENTRO ARTÍSTICO COLABORATIVO # 1 “COMPARTIENDO NUESTRA HISTORIA”

◆ Artes Visuales ◆

¿Qué práctica artística colaborativa en artes visuales nos puede inspirar para este encuentro?

En 2019, el Colectivo CAPUT realizó una residencia de arte colaborativo en San José de los Choros (Región de Coquimbo), donde desarrollaron diversas actividades artísticas con la comunidad, para fortalecer los vínculos de los grupos y la memoria visual del pueblo.

Una de ellas, **“Vecinal”** consistió en reunir, organizar y visualizar los registros fotográficos de las personas que habitaban Los Choros y de las actividades memorables del lugar. Durante varias semanas reunieron cientos de fotografías análogas gracias a la participación de sus habitantes. Todos estos registros fueron digitalizados y cada domingo en la noche se proyectaban en un muro de la plaza, como si fuera un gran cine familiar al aire libre. Se reunían para contemplar, recordar y emocionarse con su historia. Esos encuentros llenaron de nostalgia, alegría y risas a la comunidad, quienes compartieron anécdotas y reflexiones sobre lo que les significaba habitar en Los Choros.

¿Qué piensan de esta experiencia? ¿Qué puede haber aportado a las personas de San José de los Choros? ¿Alguna vez han visto fotografías de la familia de tus compañeras y compañeros?

Conoce más del proyecto **“Vecinal”**

A partir de la experiencia que te contamos, el propósito del encuentro artístico colaborativo “**Compartiendo nuestra historia**” es invitarles a construir conjuntamente la historia y memoria de tu comunidad, a través de la recopilación y presentación de objetos, registros digitales o análogos de los recuerdos, personas e historias que conforman la comunidad. A continuación, te sugerimos fases, ideas y estrategias para llevar a cabo este encuentro y que puedas desarrollarlo de acuerdo a tu contexto.

FASE 1 ORGANIZACIÓN DEL GRUPO, FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN.

♦ Ideas y estrategias para organizar los grupos y participación:

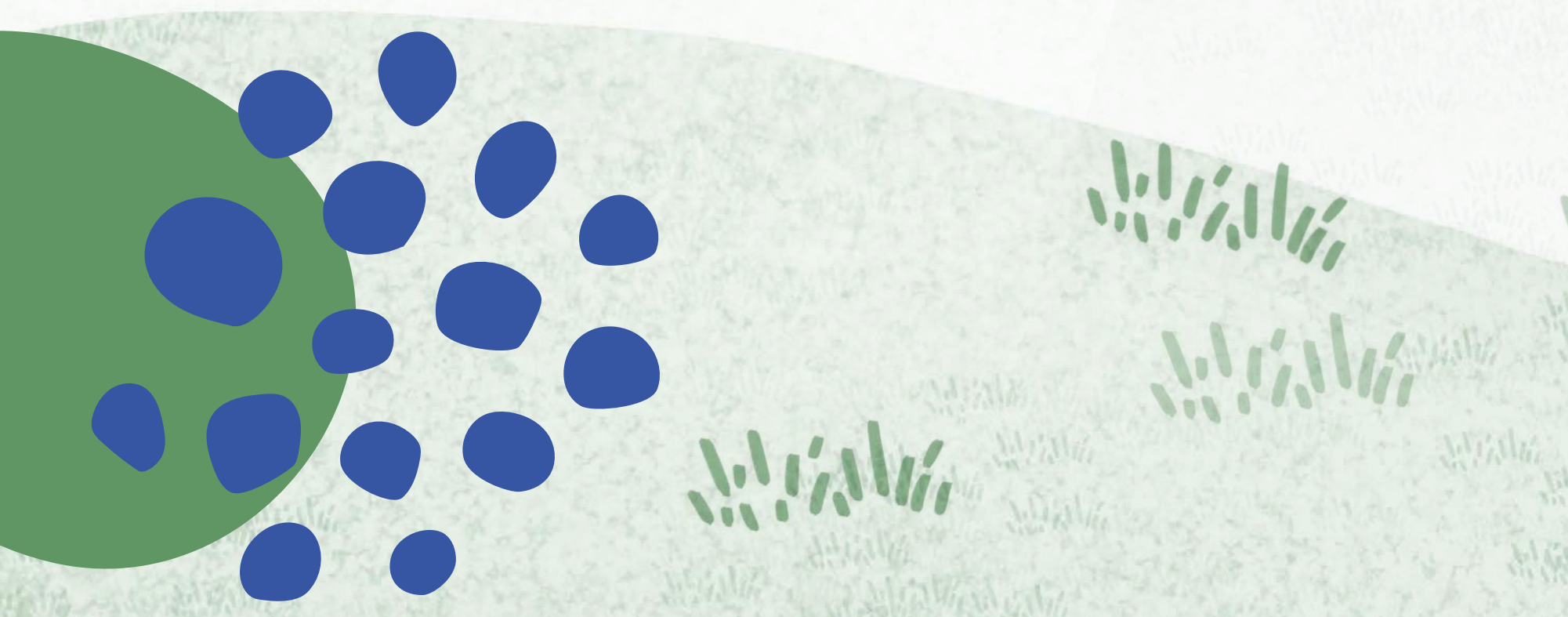
- Sugerimos escoger, según las características de tu comunidad, si realizarán el encuentro con toda la comunidad, o bien varios encuentros en grupos más pequeños (pueden ser cursos, niveles, etc.). Por ejemplo, una **escuela** podría organizar esta actividad para toda la comunidad y que cada curso o nivel prepare registros de un tema en específico y que luego todo se ponga en común. O bien podrían decidir que cada curso cree su propio encuentro. Otro ejemplo, enfocado en un **jardín infantil**, es que se realice un encuentro por cada nivel e incluya la participación de las familias.
- Invitamos a que, según sea la decisión anterior, creen grupos de trabajo para dividir los roles y organizar las tareas en cuanto a las fechas de recopilación y organización de los registros, recursos necesarios, montaje y presentación de los registros, preguntas reflexivas, etc.

- Recordemos desarrollar la **bitácora** desde un inicio, como una forma de registrar el proceso completo de este encuentro y sobre todo dar énfasis a los momentos de diálogo, encuentro y acción donde emerge el goce y la alegría conjunta.

FASE 2 ELECCIONES TEMÁTICAS

♦ Ideas y estrategias:

- Invitamos a escoger los diversos temas que pueden orientar la recopilación de los registros fotográficos u objetuales. Por ejemplo, los orígenes de la institución, las actividades de fiesta y aniversario de la comunidad o también recopilar y mostrar el rol de las personas significativas en la comunidad.
- Realicemos una consulta abierta, a través de lluvia de ideas, mapeo colectivo o diálogo para recoger los posibles temas de los registros fotográficos a recopilar. En caso de niñas y niños más pequeños, por ejemplo en edad de sala de cuna, se puede invitar a las familias a participar en la elección de las temáticas.
- Sugerimos pensar en aquellos temas o sucesos que han permanecido invisibles en la historia de tu comunidad ¿Cómo podríamos visibilizarlos a través de este encuentro?

FASE 3 PLANIFICACIÓN DE LA FORMA ARTÍSTICA DEL ENCUENTRO “COMPARTIENDO NUESTRA HISTORIA”

◆ Ideas y estrategias:

- Decidamos si realizaremos el encuentro con registros fotográficos análogos (impresos en papel), digitales o mixtos.
- Podemos incorporar una sección de registros ilustrados, donde cada persona dibuje su recuerdo de la temática escogida.
- Pensemos en la recopilación de objetos que son parte de la historia de la comunidad. Estos pueden ser muy valiosos para activar la memoria.
- Invitemos a las personas de nuestra comunidad a llevar o enviar los registros fotográficos u objetuales. En caso de realizar el encuentro con fotografías digitales, pueden crear un padlet o una carpeta de Google Drive con acceso abierto, para que todas las personas suban los archivos.
- Ordenemos y organicemos las fotografías según los temas escogidos, de manera colaborativa.
- Podemos pensar múltiples formas para el montaje. Recordemos que lo relevante es encontrarnos en torno al archivo creado colaborativamente, por ende, decidir la puesta en común de los registros será muy relevante. Para ello busquemos un lugar apropiado para generar el encuentro, un lugar que por tamaño acoja a todas las personas de la comunidad y les permita dialogar para poner en común reflexiones. Por ejemplo puede ser el gimnasio, casino, biblioteca, patios y salas de estudio comunes, entradas al establecimiento, entre otros.

FASE 4 PREPARACIÓN DE RECURSOS PARA EL ENCUENTRO

◆ **Ideas y estrategias:**

- Planifiquemos, para los **recursos materiales**, cómo se presentarán y compartirán las fotografías en el encuentro. Por ejemplo, si exhibiremos las fotografías de manera digital necesitaremos un alargador, computador y proyector. Si la opción es compartir las fotografías en papel u otros objetos, podrían ser colgadas con perritos o ganchos en cordeles.
- Consideremos, para los **recursos inmateriales**, las preguntas y reflexiones que pueden acompañar el encuentro y animar la participación de todas las personas. Por ejemplo, reflexionar sobre qué nos generan estas fotografías y qué recuerdos nos avivan. También preguntarnos por qué ver estos registros nos alegra y conmueve, cómo también qué nos permite aprender de nuestra comunidad.
- Organicemos, **para el equipo de trabajo**, cómo nos dividiremos los roles de recolección, organización, presentación y montaje de las fotografías u objetos, así como la dinamización de la reflexión conjunta en el encuentro.
- Profundicemos, para los **recursos conceptuales**, las ideas, temas, conceptos, intervenciones artísticas y artistas que pueden inspirar nuestro encuentro. Por ejemplo, podemos revisar los siguientes conceptos:

Archivo comunitario

Proyección de archivos digitales

Manual de fanzine de Natalia Matzner

FASE 5 13 AL 19 DE MAYO / DESARROLLO DEL ENCUENTRO “COMPARTIENDO NUESTRA HISTORIA”

♦ Ideas y estrategias:

- El encuentro comienza cuando colaborativamente, entre todas las personas que conforman la comunidad (especialmente niñas, niños y jóvenes), montan y presentan los registros que han sido recolectados en la comunidad.
- Diseñemos un montaje que permita ver adecuadamente los registros, sobre todo en los establecimientos con niñas y niños.
- Consideremos el tiempo suficiente para que los grupos o la comunidad pueda disfrutar del archivo creado.
- Generemos preguntas que abran un diálogo y permitan a todas las personas de la comunidad, reflexionar e intercambiar recuerdos, nostalgias y añoranzas sobre lo que les genera el archivo.

REGISTROS DE LOS PROCESOS Y AFECTOS

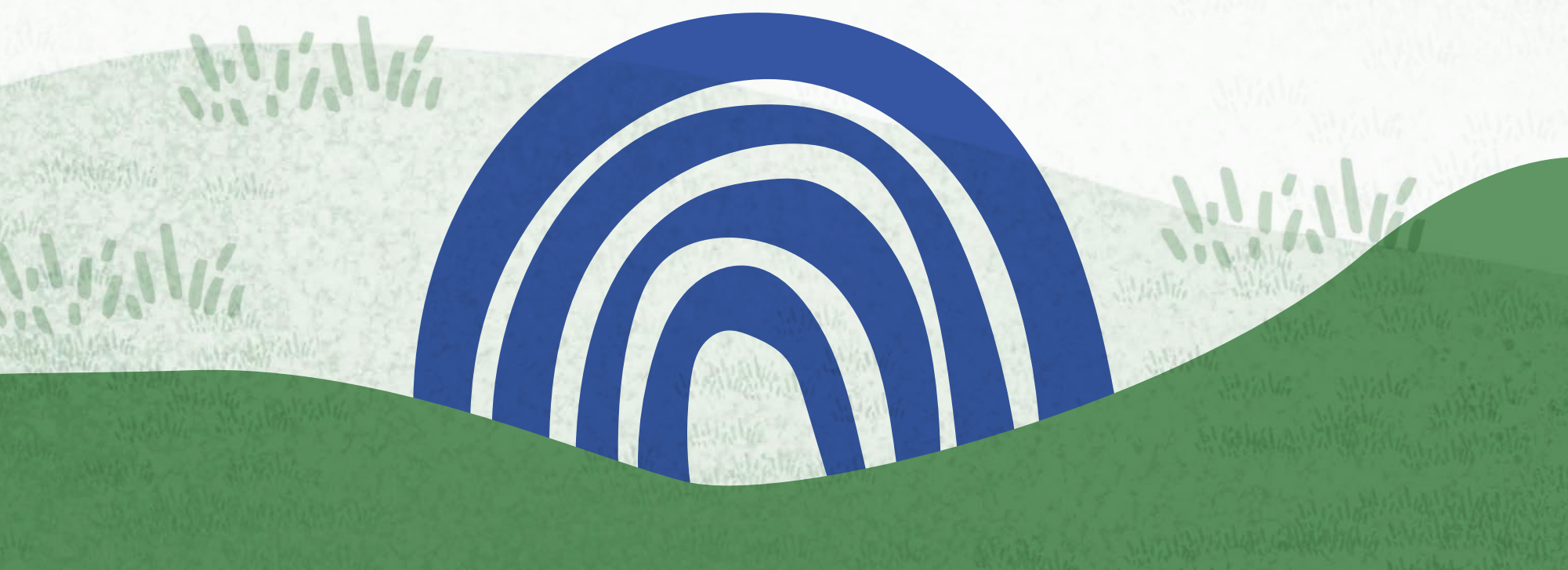
♦ Ideas y estrategias:

- Consideremos que un grupo registre fotográfica o audiovisualmente a las personas en los encuentros. También pueden grabar sus opiniones y percepciones sobre los sentimientos y sensaciones que les generan los registros.
- Imaginemos otros formatos para registrar, por ejemplo, que existan papelógrafos donde se puedan dejar mensajes o papeles cortados en tamaño fotográfico donde se puedan dibujar sus sentires y percepciones del encuentro.

FASE 6 DIFUSIÓN DEL ENCUENTRO “COMPARTIENDO NUESTRA HISTORIA”

◆ Ideas y estrategias:

- Consideremos crear un espacio dialógico de cierre, con toda la comunidad o por grupos, para poner en común qué nos significó construir colaborativamente un archivo sobre la historia de la comunidad.
- Sugerimos mostrar las bitácoras para revisar los procesos.
- Proponemos acompañar la jornada con preguntas como ¿Qué significa para mí ser parte de esta comunidad y su historia? ¿Cómo sentí mi participación en este encuentro? ¿Qué aprendí de mí, mis amistades y colegas durante el proceso de crear y compartir este archivo? ¿Podría contar algo específico que aprendí de mi compañera o compañero?

ENCUENTRO ARTÍSTICO COLABORATIVO # 2

“DESCUBRIENDO EL PAISAJE SONORO DE MI ENTORNO”

◆ Artes Musicales ◆

¿Qué práctica artística colaborativa en arte sonoro nos puede inspirar para este encuentro?

El colectivo Tsonami es una organización fundada en la ciudad de Valparaíso. Su objetivo es contribuir al fomento, desarrollo y promoción de las prácticas sonoras contemporáneas. Desde el año 2007 han desarrollado diversas iniciativas como el Festival de música Tsonami, la galería de arte sonoro BASE y la Escuela Latinoamericana de Arte Sonoro.

La Escuela Latinoamericana de Arte Sonoro tiene por objetivo generar experiencias educativas que permitan a niños, niñas y adolescentes experimentar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea, a partir de vivencias con el sonido, el paisaje, la ecología y las tecnologías.

Una de las actividades realizadas durante la pandemia del Covid-19 se llamó “Laboratorio de Investigación Sonora” y se desarrolló en un formato híbrido, lo que permitió la participación de niños, niñas y adolescentes de distintos lugares de América Latina. Consistió en explorar el paisaje sonoro con tecnologías caseras para responder a la pregunta ¿Cuáles son los sonidos característicos del verano? ¿Qué sonidos extrañamos de las demás estaciones? El proceso consistió en el registro del paisaje sonoro estival a través del uso de teléfonos celulares, con el objetivo de generar instancias de reflexión sobre los sonidos que caracterizan a la naturaleza y también cómo la intervención de las personas ha cambiado el sonido en la ciudad.

Si realizáramos un recorrido sonoro por tu comunidad ¿Qué sonidos te llaman la atención? ¿Cuáles crees que son los sonidos más característicos de tu establecimiento educativo (escuela o jardín infantil)? Cuando vienes camino a tu establecimiento, ¿cuáles sonidos acompañan tu trayecto? ¿Qué sientes a través de estos sonidos?

Conoce más de **La Escuela Latinoamericana de Arte Sonoro**

Basados en la experiencia que te contamos, el propósito del encuentro artístico colaborativo **“Descubriendo el paisaje sonoro de mi entorno”**, es invitarles a construir colectivamente un paisaje o mapa sonoro de tu comunidad (colegios, jardines infantiles o barrios). De esta forma descubrirán cómo suenan sus barrios y establecimientos, para luego reflexionar sobre las fuentes que emiten esos sonidos, los efectos que ellos producen, la magnitud de la intervención humana en el entorno y los aspectos que dan identidad a los espacios que habitan. Para esto haremos un registro con celulares, así como también recopilaremos historias y relatos de personas que conforman la comunidad.

El paisaje sonoro lo conforman todos aquellos sonidos que son característicos de un lugar, propios de un momento o de una determinada actividad.

¿Cómo puedo imaginar el encuentro “Descubriendo el paisaje sonoro de mi entorno” en mi comunidad?

A continuación, te sugerimos fases, ideas y estrategias para llevar a cabo este encuentro y que puedas desarrollarlo de acuerdo a tu contexto.

FASE 1 ORGANIZACIÓN DEL GRUPO, FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN.

◆ Ideas y estrategias para organizar los grupos y participación:

- Sugerimos escoger si realizarán el encuentro “Descubriendo el paisaje sonoro de mi entorno” con toda tu comunidad o lo realizarán por cursos, niveles etc. Por ejemplo, un establecimiento educacional podría realizar un gran recorrido sonoro o bien en grupos cursos, por nivel e incluso en grupos más pequeños.

- Organicemos los grupos que formarán parte del encuentro, para que puedan establecer roles internos, determinando quienes realizarán el registro del paisaje sonoro, quienes organizarán el material para la muestra, etc.
- Recomendamos que cada uno de los grupos que participe del encuentro cuente con algunos dispositivos electrónicos básicos para poder grabar. Puede ser un teléfono celular, una grabadora portátil o una huincha de medir para realizar mapas.
- Recordemos desarrollar la **bitácora** desde un inicio, como una forma de registrar el proceso completo de este encuentro y sobre todo dar énfasis a los momentos de diálogo, encuentro y acción donde emerge el goce y la alegría conjunta.

FASE 2 ELECCIÓN DE LA TEMÁTICA Y EL ESPACIO DONDE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD.

- Creemos preguntas que nos ayuden a definir la temática principal del paisaje sonoro, esto nos facilitará la elección del espacio. Por ejemplo, podemos preguntarnos: ¿Qué sonidos escuchamos durante el día, cuando estamos en nuestra comunidad educativa? ¿Qué sonidos me hacen sentir alegría en la escuela o en el jardín infantil? ¿Cuáles son los lugares donde hay mayor ruido? ¿Qué sonidos son más característicos por las mañanas o por las tardes, en mi establecimiento? O también podemos preguntar ¿Les ha pasado escuchar más de un sonido a la vez?, ¿será que algunos están más lejos y otros más cerca? ¿Cuáles están arriba y cuáles están abajo? ¿Qué tipo de sonidos escuchamos; de naturaleza u objetos creados por la humanidad?

- Realicemos una consulta abierta, a través de lluvia de ideas, mapeo colectivo o diálogo para recoger los posibles temas de los registros fotográficos a recopilar. En caso de niñas y niños más pequeños, por ejemplo en edades de sala de cuna, se pueden elegir las temáticas en los momentos del círculo y diálogo e incluso, se puede invitar a las familias a participar en la elección.
- Invitamos a que, una vez definidas las preguntas que orientarán el paisaje sonoro, puedan establecer los espacios en los cuales se crearán los registros sonoros colaborativos. Por ejemplo, en el caso de un establecimiento educacional y dependiendo de las preguntas, pueden escoger entre realizar un recorrido o caminata sonora por las salas, patio o alrededores; o bien un lugar estático en particular (el ingreso al establecimiento, una sala en particular, un lugar en el patio, etc.).
- La definición del espacio puede ser determinada por cada uno de los grupos que participarán del encuentro, permitiendo así que haya diversidad de recorridos que luego puedan ser compartidos en su comunidad.
- Sugerimos tomar en consideración aquellos lugares o recorridos significativos para su comunidad, como por ejemplo, el recorrido desde la casa hasta el establecimiento o también desde la sala u oficina al patio u otro lugar común.

FASE 3 PLANIFICACIÓN DE LA FORMA ARTÍSTICA DEL ENCUENTRO “DESCUBRIENDO EL PAISAJE SONORO DE MI ENTORNO”

- Decidamos los medios con los cuales se realizarán los registros sonoros del paisaje sonoro. Sugerimos el uso de materiales sencillos, que puedan estar a la mano de quienes participen, como por ejemplo, un teléfono celular o bien pueden utilizar una hoja de papel para graficar e ilustrar los sonidos que van escuchando y realizar anotaciones sobre las fuentes que los emiten.
- Podemos crear unas cornetas de papel para agudizar la escucha y utilizar ese dispositivo para promover la concentración y sorpresa en los recorridos sonoros. Esta puede ser una buena estrategia para trabajar con niñas y niños que no usan teléfonos celulares. Te invitamos a realizar las cornetas con materiales reciclados, tales como rollos de papel higiénico, toalla absorbente, envase de yogurt o cartones.
- Motivemos a que, a partir de los recorridos sonoros, también se pueden realizar dibujos, como una manera de ilustrar lo que escuchamos. Así, cada persona puede dibujar el recorrido realizado o los sonidos identificados en su ejercicio de escucha.
- Invitemos a las personas de nuestra comunidad a compartir sus registros de audio. Una opción puede ser la de crear una carpeta de Google Drive en la cual puedan incorporar los distintos registros asociados a los recorridos planificados.
- Decidamos si las instancias de diálogo se darán en el marco de una exposición de los materiales auditivos y visuales o bien a través de otros mecanismos.
- El montaje de los ejemplos sonoros grabados pueden ser complementados con registros fotográficos digitales o bien dibujos evocativos realizados por la comunidad.

FASE 4 PREPARACIÓN DE RECURSOS PARA EL ENCUENTRO

- Planifiquemos los **recursos materiales** necesarios para el desarrollo del encuentro. Por ejemplo, si hemos decidido exhibir los paisajes sonoros grabados por la comunidad en conjunto con dibujos, mapas o fotografías, deberemos decidir si la presentación se realizará de forma digital (para lo cual necesitarán computador, proyector, alargador y equipo de sonido) o mixta (donde necesitarán un equipo de sonido para las grabaciones y materiales para colgar las fotografías o ilustraciones, como ganchos y cordeles)
- Organicemos los **recursos inmateriales**, es decir, las preguntas y reflexiones que acompañarán el encuentro. Pueden reflexionar sobre los sentimientos asociados a los sonidos que escuchan, o los recuerdos que algún sonido les evoca.
- Organicemos, para el **equipo de trabajo**, la división de los roles en el proceso de organización y registro de los paisajes sonoros que se presentarán en el encuentro.
- Profundicemos, para los **recursos conceptuales**, las ideas, conceptos, metodologías artísticas y artistas que pueden inspirar y orientar el encuentro. Podemos ver los siguientes ejemplos:

Ejercicios de escucha
(caminata sonora y otros métodos)

Mapas sonoros

Taller de paisajes sonoros PUCV

FASE 5 13 AL 19 DE MAYO / DESARROLLO DEL ENCUENTRO “DESCUBRIENDO EL PAISAJE SONORO DE MI ENTORNO”

♦ Ideas y estrategias:

- Durante esta semana realizaremos los registros sonoros en la comunidad y también los dibujos sobre los registros de escucha. Esta actividad se puede realizar en una hora pedagógica.
- Ordenemos y organicemos los registros de manera colaborativa, para luego presentarlos a la comunidad.
- Busquemos un lugar apropiado para que se puedan exponer tanto las grabaciones realizadas por la comunidad, como también las fotografías, ilustraciones o mapas que puedan contribuir en la exposición.
- Propiciemos un espacio de discusión y conversación con las personas que asistan a la exposición, a través de preguntas que nos lleven a compartir experiencias.

REGISTROS DE LOS PROCESOS Y AFECTOS

♦ Ideas y estrategias:

- Consideremos que un grupo de personas registre fotográfica o audiovisualmente cuando se realicen los recorridos sonoros y también cuando se compartan los resultados con la comunidad.
- Podemos grabar sus opiniones y percepciones sobre los sentimientos y sensaciones que les generan los paisajes sonoros.
- Imaginemos otros formatos para registrar, por ejemplo, que existan papelógrafos donde se puedan dejar mensajes o papeles cortados en tamaño fotográfico donde se puedan dibujar sus sentires y percepciones del encuentro.

FASE 6 DIFUSIÓN DEL ENCUENTRO “DESCUBRIENDO EL PAISAJE SONORO DE MI ENTORNO”

♦ Ideas y estrategias:

- Consideremos crear un espacio dialógico de cierre, con toda la comunidad o por grupos, para poner en común qué significó registrar y escuchar el paisaje sonoro de su entorno. ¿Qué sentimientos nos evoca el sonido? ¿Qué recuerdos nos trae la escucha?
- Sugerimos mostrar las bitácoras para revisar los procesos. Proponemos acompañar la jornada con preguntas como ¿Qué significa para mí ser parte de esta comunidad y su historia? ¿Cómo sentí mi participación en este encuentro? ¿Qué aprendí de mí, mis amistades y colegas durante el proceso de crear y compartir este archivo? ¿Podría contar algo específico que aprendí de mi compañera o compañero?

ENCUENTRO ARTÍSTICO COLABORATIVO #3 “RELATOS QUE NOS PERTENECEN”

◆ Artes Escénicas ◆

¿Qué práctica artística colaborativa en artes escénicas nos puede inspirar para este encuentro?

En 2020, la actriz chilena Paula Aros, en conjunto con la Fundación Territorio Teatral, promovieron una experiencia de creación en Hornopirén. Convocaron a la ciudadanía para participar de un proceso de creación de dramaturgia colectiva y posterior puesta en escena. Participaron 15 personas, quienes tuvieron los primeros encuentros virtuales para luego reunirse semanalmente en el Liceo de Hornopirén.

En dichos encuentros virtuales, Aros invitó al grupo de participantes a realizar diversos ejercicios, tales como elegir objetos o canciones que les llevara a conectar con su territorio, realizar un listado de palabras sobre el territorio habitado y crear relatos personales donde reflexionaran preguntas como: ¿Cómo es vivir en Hornopirén? ¿Por mi ventana qué veo? ¿Qué significa para mí este territorio y sus habitantes? ¿Cómo será el futuro de mi comunidad? Todos esos relatos, canciones e ideas de objetos fueron puestos en común para construir un gran relato que recogiera las diversas experiencias contadas. Este relato se transformó en un guion, el que decidieron representar a través de la actuación.

El grupo de participantes, sin conocimientos específicos sobre la actuación, conjuntamente y con el apoyo de la artista y la fundación, crearon una obra de teatro que representó sus diversos sentires y experiencias sobre lo que significa vivir en Hornopirén. La obra fue finalmente presentada en el Liceo de Hornopirén a la que asistieron las y los pobladores.

¿Te imaginas una breve obra de teatro donde actúan personas de tu comunidad? Si hiciéramos una dramaturgia (guion) o una puesta en escena en nuestra comunidad, ¿Qué dirían los relatos sobre nuestra institución, nuestra historia? ¿Qué te gustaría que dijera una obra de teatro sobre tu comunidad?

Conoce más de Paula Araos y de Escena Ciudadana que ha trabajado con diversas comunidades en Chile.

El propósito del encuentro artístico colaborativo **“Relatos que nos pertenecen”**, es poner en común la memoria de nuestra comunidad a través de la creación de una dramaturgia o guion colectivo que nos lleve a valorar el lugar que habitamos, sus historias y personas. Luego, podemos poner en escena dicho guion de manera simple, de modo que emerjan emociones y sentimientos, tales como la añoranza e incluso la alegría de pertenecer a nuestra comunidad.

¿Cómo puedo imaginar el encuentro “Relatos que nos pertenecen” en mi comunidad?

A continuación te sugerimos fases, ideas y estrategias para llevar a cabo este encuentro y que puedas desarrollarlo de acuerdo a tu contexto.

FASE 1 ORGANIZACIÓN DEL GRUPO, FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN.

♦ Ideas y estrategias para organizar los grupos y participación:

- Sugerimos decidir, según las características de tu comunidad, si realizarán solo una gran dramaturgia donde participe toda la comunidad o bien cada curso, nivel o departamento realizará una dramaturgia distinta.
- Invitamos a que, según sea la decisión anterior, creen grupos de trabajo para dividir los roles y organizar las tareas en cuanto a los ejercicios para crear la dramaturgia, recursos necesarios para la puesta en escena, vestuario, montaje, etc.
- Recordemos desarrollar la **bitácora** desde un inicio, como una forma de registrar el proceso completo de este encuentro y sobre todo dar énfasis a los momentos de diálogo, encuentro y acción donde emerge el goce y la alegría conjunta.

FASE 2 ELECCIONES TEMÁTICAS Y LOS EJERCICIOS PARA CREAR LA DRAMATURGIA

◆ Ideas y estrategias:

- Invitamos a escoger los diversos temas que pueden orientar la construcción de la dramaturgia sobre nuestra comunidad. Para ello, sugerimos pensar en aquellos temas o sucesos que han permanecido invisibles en la historia de tu comunidad y que deseamos relevar. ¿Cómo podríamos visibilizarlos a través de la dramaturgia que vamos a crear? Por ejemplo, el territorio en que se emplaza nuestro establecimiento, sus orígenes o el de nuestro curso, las actividades de fiesta y aniversario de la comunidad o también recopilar y mostrar el rol de personas que han contribuido a la colectividad¹) entre otros.
- Realicemos una consulta abierta, a través de lluvia de ideas, mapeo colectivo o diálogo a viva voz, para recoger los posibles temas de los registros fotográficos a recopilar. En caso de niñas y niños pequeños, se pueden elegir las temáticas en los momentos del círculo y diálogo e incluso se puede invitar a las familias a participar en la elección de las temáticas. Valoremos aquellas temáticas, sobre nuestro territorio, que nuestra comunidad ha reflexionado anteriormente.

1 Se puede hacer énfasis en grupos cuyos aportes a la sociedad han más invisibilizados, las mujeres por ejemplo.

- Avancemos, de la elección temática, a los ejercicios que nos permitan levantar los relatos para crear la dramaturgia colectiva. Estos pueden ser actividades lúdicas breves, donde cada quien comparta sus ideas y reflexiones. Por ejemplo, imagina que tu institución, a nivel temático quisiera relevar el territorio en el que se emplaza, podrían realizar los siguientes ejercicios:
 - Escribe un breve relato o cuéntame qué ves por la ventana de tu sala u oficina.
 - Escribe un relato breve sobre cómo sueñas tu comunidad.
 - Crea un instructivo para salir al patio o para recorrer tu establecimiento.
 - Saca tres fotos que representen a tu establecimiento.
 - Haz un listado de cinco ideas sobre, ¿qué piensas cuando conversamos de nuestro establecimiento y su barrio?
- Otro ejemplo, para una comunidad que a nivel temático quisiera problematizar los estereotipos de género, podría realizar los siguientes ejercicios:
 - Escribe un relato breve sobre ¿Cómo imaginas tu comunidad libre de estereotipos de género?
 - Haz un mapa que dibuje los lugares de tu institución donde se manifiestan mayormente los estereotipos de género.
 - Saca tres fotos que muestren estereotipos de género en tu establecimiento.
 - Graba un audio breve sobre ¿Cómo crees que podemos combatir los estereotipos de género en tu establecimiento?
 - Haz una lista de diez objetos que representen estereotipos de género en tu comunidad.

FASE 3 PLANIFICACIÓN DE LA FORMA ARTÍSTICA DEL ENCUENTRO “RELATOS QUE NOS PERTENECEN”

◆ Ideas y estrategias:

- Ordenemos los relatos, imágenes y audios que hemos reunido tras los ejercicios, para armar una propuesta de texto que contenga el material levantado. Ese será nuestro guion o dramaturgia. Será importante decidir qué textos dejamos y cuáles no, incorporando extractos de textos y audios de, idealmente, todas las personas que participan.
 - Sugerimos que el guion no necesariamente deba contar una historia con inicio, desarrollo, nudo y desenlace. A partir de los relatos también se puede crear un texto poético a partir del cruce de los diversos relatos.
 - Evaluemos la posibilidad de llevar dicho guion o dramaturgia a una puesta en escena. Existen muchas formas sencillas de representar y llevar a escena un guion, lo importante es que escojamos la más adecuada a nuestro contexto y los recursos disponibles. Te dejamos algunas ideas y posibilidades de llevar a escena el guion construido colaborativamente:
 - **Lectura dramatizada:** pondremos en escena el guion sólo a través de la oralidad, donde el grupo leerá y representará mediante sus voces las escenas y personajes creados en el guion.
- Puedes encontrar más información en:

Documento - video

- **Teatro de objetos:** pondremos en escena el guion a través de la utilización de objetos que puedan representar los relatos. Puede estar acompañado o no de actuación de personas; lo relevante son los personajes que construimos a través de los objetos seleccionados. Procuremos que los objetos a utilizar hayan sido abordados en los ejercicios que dan origen a la dramaturgia. Puedes encontrar más información en:

[Video ¿Cómo se hace teatro?](#)

[Trailer El libro de Ojiisan](#)

[Video Teatro de objetos](#)

- **Teatro de sombras:** pondremos en escena el guion a través del juego de sombras. Para ello utilizaremos linternas o focos de luces para crear las siluetas en una pared de color claro. Podemos crear siluetas a través de figuras planas o figuras corporales con nuestras manos. Puedes encontrar más información en:

[¿Un dinosaurio en la luna?](#)

[Taller de teatro de sombras para niños](#)

[Sombras que cuentan historias](#)

- **Teatro de títeres:** pondremos en escena el guion a través de personajes contruidos a modo de títeres, que podemos confeccionar con calcetines e incluso con material reciclado para dar vida a nuestros personajes. Puedes encontrar más información en:

[¿Cómo se hace teatro de objetos?](#)

[Taller de títeres](#)

FASE 4 PREPARACIÓN DE RECURSOS PARA EL ENCUENTRO Y PUESTA EN ESCENA

◆ **Ideas y estrategias:**

- Planifiquemos, respecto a los **recursos materiales**, cómo se pondrá en escena nuestro guion. Si decidimos realizar teatro de objetos, deberemos seleccionar cuáles serán esos objetos que utilizaremos para representar los relatos y personajes. En el caso del teatro de sombra, debemos buscar un espacio sin luz, focos o linternas para crear las sombras ¡Nuestras manos serán los principales materiales! En el caso del teatro de títeres debemos construirlos, puede ser con calcetines, materiales reciclados, utilizar muñecos, peluches, etc.
- Consideremos, para los **recursos inmateriales**, la voz en caso de realizar una lectura dramatizada o el teatro de títeres. Para eso será importante realizar ejercicios de vocalización y proyección de la voz.
- Organicemos **el equipo de trabajo**, cómo nos dividiremos los roles para crear el guion o dramaturgia y luego su puesta en escena. Como es importante la participación activa, invitamos a que todas las personas participen en los ejercicios y luego exista una forma colectiva para escoger los relatos del futuro guion. Será relevante respetar a quienes no quieran participar de la puesta en escena por lo que animamos a buscar las formas de interpretación que más acomode a los grupos y sus realidades.
- Profundicemos, para los **recursos conceptuales**, en las ideas, temas, conceptos, intervenciones artísticas y artistas que pueden inspirar nuestro encuentro. Por ejemplo, podemos revisar:

Vocalización en el teatro

Pedagogía teatral

Encuentro de Teatro Escolar

FASE 5 13 AL 19 DE MAYO / DESARROLLO DEL ENCUENTRO “RELATOS QUE NOS PERTENECEN”

◆ Ideas y estrategias:

- Esta semana pondremos en escena, nuestro guion.
- La puesta en escena será entendida como una función a la cual asistirá el resto de la comunidad como espectadores activos. Nos interesa que más allá de observar y escuchar, quienes participen puedan sentirse interpelados por el relato colectivo, que les genere preguntas y emociones.
- Sugerimos la idea de crear un festival escénico en la comunidad, como un espacio común donde los diversos grupos realicen sus puestas en escena y entre todos y todas se escuchen y apoyen.
- Invitemos, posterior a las funciones, a toda la comunidad a realizar un diálogo o conversación, sobre qué les generó la presentación y cómo el relato habla de la comunidad.
- Generemos preguntas que abran un diálogo y permita a las personas reflexionar e intercambiar relatos e ideas sobre cómo la obra interpreta a la comunidad.

REGISTROS DE LOS PROCESOS Y AFECTOS

◆ Ideas y estrategias:

- Consideremos que un grupo de personas registren fotográfica o audiovisualmente la presentación de los guiones colectivos. También pueden grabar sus opiniones y percepciones sobre los sentimientos y sensaciones que les generó la puesta en escena o el mismo relato.
- Imaginemos otros formatos para registrar, por ejemplo, que existan papelógrafos donde se puedan dejar mensajes o dibujar sus sentires y percepciones del encuentro.

FASE 6 DIFUSIÓN DEL ENCUENTRO "RELATOS QUE NOS PERTENECEN"

◆ Ideas y estrategias:

- Consideremos crear un espacio dialógico de cierre, con toda la comunidad o por grupos, para poner en común qué significó construir colaborativamente un relato colectivo a modo de guion.
- Sugerimos mostrar las bitácoras para revisar los procesos.
- Proponemos orientar la reflexión de la jornada con preguntas como ¿Qué significa para mí ser parte de esta comunidad y su historia? ¿Me sentí partícipe de este encuentro? ¿Qué aprendí de mí, mis amistades y colegas durante el proceso de crear y compartir este archivo?

ENCUENTRO ARTÍSTICO COLABORATIVO #4 “MÍMESIS: ANIMALES DE MI ENTORNO”

◆ Artes Visuales + Ciencias Interdisciplinar ◆

En el año 2021, la profesora de Artes Visuales Cileni Pastén, docente del Colegio Cumbres del Choapa de Salamanca, en la Región de Coquimbo inició un trabajo en conjunto con el profesor de la asignatura de Biología César Piñones. El proyecto artístico colaborativo realizado en el marco de un proyecto Explora y titulado **“Fauna impactada: estéticas del silencio animal”**, buscaba sensibilizar a la ciudadanía respecto del efecto de la acción humana en la fauna silvestre en zonas de carretera.

La iniciativa contó con la participación de estudiantes de 7° básico a 2° medio y se organizó a partir de un taller extraprogramático de arte y ciencia. El taller en sus primeras versiones se centró en la documentación e investigación científica para posteriormente incorporar la dimensión artística. El proyecto tenía por objetivo principal establecer lecturas críticas de datos estadísticos sobre el peligro constante al que se expone la fauna nativa que habita sectores atravesados por carreteras para el tránsito humano y diseñar una propuesta artística al respecto.

Para ello, se llevaron a cabo mesas de conversación y reflexión con el estudiantado, para discutir sobre cómo el arte contemporáneo tiene la potencialidad de unir experiencias tanto estéticas como éticas para abordar problemáticas territoriales específicas y que en este caso se vinculaban con la visibilización del peligro de la acción humana, o en palabras de la profesora Cileni la “fragmentación del hábitat animal” y el riesgo que las carreteras representan para la preservación de la fauna endémica de la Región de Coquimbo.

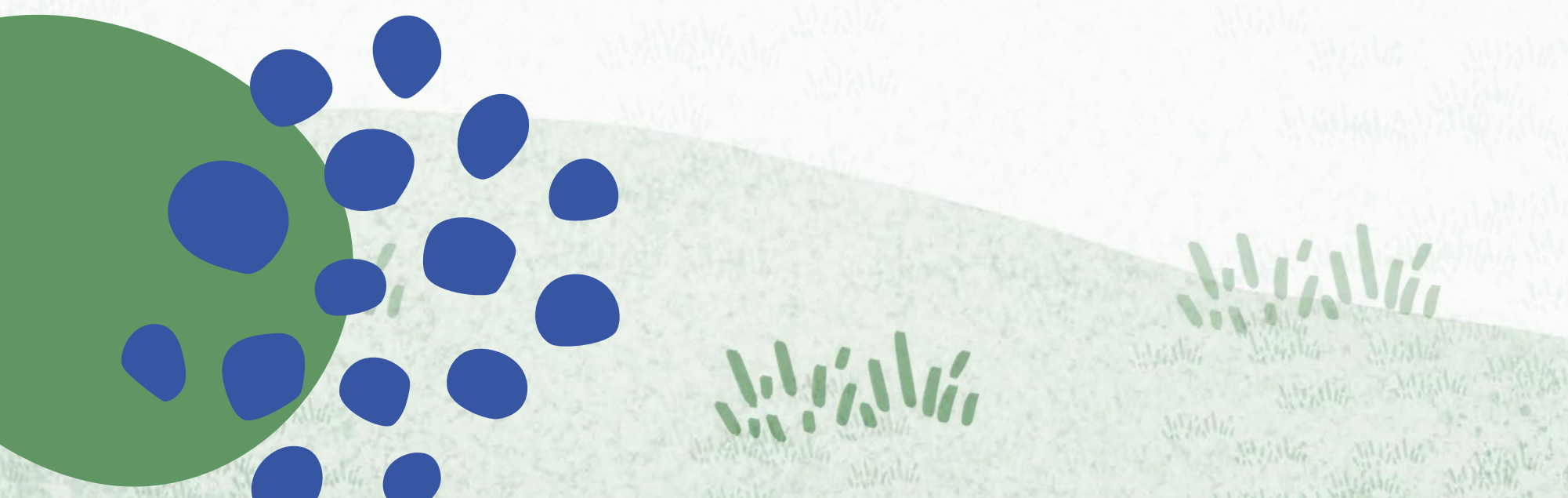
Durante las mesas de conversación surgió una pregunta clave para el trabajo artístico posterior: ¿Por qué los animales son menos importantes que los seres humanos? Con esta pregunta surge una propuesta donde el estudiantado, a partir de sus datos estadísticos, búsqueda de información, documentación e inspirados por experiencias de arte contemporáneo, realizan un proceso de observación de pieles de animales para realizar patrones que luego fueron estampados en lienzos textiles y máscaras que simulaban la piel y rostro de los animales del territorio tales como culebras, lechuzas o zorros.

Con estos lienzos y máscaras, crearon trajes que posteriormente utilizaron para realizar una performance en la carretera rural que une la localidad de Camisa con el Parque Palqueal (Salamanca), acción que fue registrada en un documental.

Así, el proyecto que vinculó artes visuales y ciencias se organizó a partir de elementos comunes presentes en ambas asignaturas, tales como observar, escuchar, reflexionar apreciar, investigar y experimentar, para crear una propuesta sensibilizadora de la problemática detectada.

Conocer más del proyecto
[“Fauna impactada: estéticas del silencio animal”.](#)

¿Te imaginas crear objetos, textiles o artefactos estampados sobre la fauna de tu territorio con diversos materiales? ¿Qué animales debemos preservar? ¿Cómo a través de la fauna de nuestro territorio podemos pensar la identidad de nuestra comunidad? ¿Qué objetos podríamos estampar para dar cuenta de la alegría que nos significa valorar nuestra fauna?

El propósito del encuentro artístico colaborativo **“Mímesis: animales de mi entorno”** es que, a partir de una indagación respecto de la conservación y preservación de la fauna de nuestras localidades, podamos crear patrones estampados en diversos soportes, que recreen los distintos aspectos de los animales del territorio para promover y abrir la reflexión respecto de las problemáticas que afectan la fauna nativa local, a través de un plenario final.

No olvides que este encuentro al ser interdisciplinar, invita a las comunidades a llevar a cabo procesos investigativos, reflexivos y artísticos, que entrelazan aspectos como: la observación, la escucha, la reflexión, la apreciación, la investigación y la experimentación.

¿Cómo puedo imaginar “Mímesis: animales de mi entorno” en mi comunidad? A continuación, te sugerimos fases, ideas y estrategias para llevar a cabo este encuentro y que puedas desarrollarlo de acuerdo a tu contexto.

FASE 1 ORGANIZACIÓN DEL GRUPO, FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN

◆ Ideas y estrategias para organizar los grupos y participación:

- Invitamos a decidir, según las características de tu comunidad, si se realizará un encuentro general, donde participen todas las personas de la comunidad o si se realizarán por pequeños grupos, donde

cada uno realice un encuentro diferente que luego será presentado al resto de la comunidad.

- Sugerimos que, según las definiciones anteriores, puedan organizar los grupos teniendo en cuenta: roles de trabajo y tareas a realizar respecto del proceso investigativo, materiales a utilizar, diseño de patrones y textiles a estampar, organización de la puesta en escena y plenario final.

- Recordemos desarrollar la **bitácora** desde un inicio, como una forma de registrar el proceso completo de este encuentro y sobre todo dar énfasis a los momentos de diálogo, investigación, encuentro y acción donde emerge el goce y la alegría conjunta.

FASE 2 ELECCIONES TEMÁTICAS

♦ Ideas y estrategias:

- Invitamos a definir las temáticas para este encuentro a partir del proceso de investigación científica llevado a cabo respecto de la búsqueda, registro y sistematización de problemáticas vinculadas a la fauna nativa de tu localidad para, de esta manera, dar cuenta de los temas, preguntas y problemáticas detectadas.

- Sugerimos que para la selección de la temática, además de presentar la evidencia investigada, se pueda realizar una consulta abierta a través de lluvia de ideas, mapeo colectivo o diálogo para recoger los posibles temas de los registros fotográficos a recopilar. En caso de niñas y niños más pequeños, por ejemplo con aquellos en edad de sala de cuna, se puede invitar a las familias a participar en la elección de las temáticas. Proponemos que el tema tenga una pregunta clave para el trabajo artístico posterior.

- Proponemos que la elección de la temática sea significativa al territorio y su fauna nativa, y que aborde una situación actual, que sea necesaria de visibilizar a través de una propuesta artística-científica para la sensibilización de la comunidad local. Para ello, por ejemplo, se podrían realizar las siguientes acciones:
 - En equipos de trabajo, dentro de cada grupo, investigar y proponer tres temáticas y/o preguntas referidas a la preservación y conservación de la fauna local.
 - Posteriormente, en grupos de conversación, se puede compartir los resultados de los procesos investigativo-reflexivos y comparar cuáles son las que más se repiten.
 - Luego de identificarlas, podrían elegir la más importante para la comunidad y la que representa una mayor preocupación en la actualidad.
 - A modo de ejemplo, algunas temáticas que podrían surgir a partir de los procesos reflexivos-investigativos son: fauna nativa en extinción, contaminación del hábitat natural de los animales endémicos de la zona, acción humana y repercusiones en el medioambiente y su fauna, entre otras. Será importante no olvidar definir una pregunta clave para orientar el trabajo artístico.

FASE 3 PLANIFICACIÓN DE LA FORMA ARTÍSTICA DEL ENCUENTRO “MÍMESIS: ANIMALES DE MI ENTORNO”

♦ Ideas y estrategias:

- Luego de tener el/los tema/s escogido/s será importante planificar el trabajo de creación de las matrices para realizar los patrones.
- Algunas preguntas que podrían ayudar en la toma de decisiones son:
 - ¿Cuáles son los animales afectados por la temática elegida y qué patrones textiles podríamos diseñar a partir de ellos?
 - ¿Con qué realizaremos la estampación?
 - ¿Cómo realizaremos la estampación y qué necesitamos para ello?
 - ¿Cómo montaremos las estampaciones para compartir con la comunidad?

Algunos materiales que pueden servir para la **realización de la estampación de los patrones**, son papas, vegetales en general u objetos en desuso como tapas de botellas, cartones, esponjas, etc. La estampación puede servir para crear los diseños de textiles, máscaras, objetos representativos o lo que surja como relevante de realizar durante la investigación, reflexión y mesas de trabajo. Proponemos dar un rol central a los procesos de observación, apreciación y experimentación como parte de un proyecto interdisciplinar.

Algunos ejemplos útiles para llevar a cabo tus propuestas:

Estampado textil con papas

Estampado textil con hojas de árboles

Estampado con manos y pies

Estampación textil lúdica

FASE 4 PREPARACIÓN DE RECURSOS PARA EL ENCUENTRO

◆ Ideas y estrategias:

- Planifiquemos a partir de la definición de los temas y las preguntas claves, los recursos que utilizaremos para nuestro encuentro.
- Sugerimos que, en lo posible, los **recursos materiales** sean reutilizados. Invitamos a que puedan ser elementos cotidianos tales como telas de sábanas y ropa en desuso, lienzos utilizados en actividades artísticas anteriores, cartones, cajas en todas sus dimensiones, botellas, tetra pack, entre otros. Además podemos utilizar el mismo criterio de reutilización para generar las matrices de estampado, tales como tapas de botellas plásticas, cartones, alimentos (papas, zanahorias, entre otras) hojas de árboles y flores y todo aquello que tengamos a mano y no represente un gasto adicional para realizar el encuentro.
- Consideremos con qué pinturas se realizarán las estampaciones, puede ser pintura de tela, anilinas, témperas, entre otras. También se pueden usar pigmentos naturales, a partir de la cocción de alimentos tales como agua de cáscara de cebolla, betarraga, entre otros.
- Recomendamos que los **recursos inmateriales** giren en torno a las reflexiones respecto del rol que tenemos en la visibilización y abordaje del cuidado y protección de la fauna en nuestros territorios y en cómo podemos incorporar nuestras emociones y nuevas lecturas propositivas, positivas y alegres vinculadas a nuestro encuentro.

- Invitamos a que la **organización de los equipos** se realice en base a los roles y tareas definidas al interior de cada grupo. Será importante que cada rol y tarea funcione como un engranaje para la realización del encuentro, comprendiendo la importancia de llevar a cabo las tareas de manera responsable y colaborativa. Será importante dar valor a la escucha (como aspecto relevante de la propuesta interdisciplinar) respecto de intereses de las personas participantes, para la organización de los equipos.
- Profundicemos, para los **recursos conceptuales**, en las ideas, temas, conceptos, intervenciones artísticas y artistas que pueden inspirar nuestro encuentro. Por ejemplo:

Los animales de Chile

Animales chilenos en peligro

Conoce tu fauna

FASE 5 13 AL 19 DE MAYO / DESARROLLO DEL ENCUENTRO “MÍMESIS ANIMAL DE MI ENTORNO”

Ideas y estrategias:

- Durante esta semana se realizará el proceso de estampación.
- Organizaremos los diferentes grupos definidos en la fase 4 y realizaremos las jornadas de diseño, creación de matrices y estampación para crear obras miméticas de animales endémicos de la zona, afectados por alguna problemática o tema específico, donde se emplaza la comunidad. Lo anterior dará paso a la creación de patrones visuales.

- Invitamos a diseñar matrices de estampación, las que serán repetidas la cantidad de veces necesarias para crear una ilusión de piel animal sobre los materiales, objetos, máscaras o dispositivos escogidos.
- Ordenemos y organicemos los elementos estampados para presentarlos a la comunidad.
- Busquemos un lugar apropiado para que se puedan exponer los estampados y sus soportes.
- Propiciemos un espacio de discusión y conversación con las personas que asistan a la exposición, para abordar la problemática de la fauna de nuestro entorno y preguntarnos sobre cómo nos sentimos creando en comunidad.

REGISTROS DE LOS PROCESOS Y AFECTOS

◆ Ideas y estrategias:

- Para dejar testimonio de este encuentro, y tal como pudimos ver en el proyecto “Fauna Impactada: Estéticas del silencio animal”, una manera, podría ser a través de un **registro documental audiovisual**. Para ello, un equipo de personas puede realizar este proceso desde el comienzo de la semana con celulares o cámaras de video disponible donde se comienza el proceso de diseño de matrices hasta el plenario final.
- Para este tipo de registro, sugerimos intercalar imágenes y videos propios del proceso, con pequeñas entrevistas realizadas a las personas participantes que puedan ir contando y dando su opinión sobre el encuentro pero que también puedan compartir sus sentires, emociones y nuevas lecturas basadas en la experiencia artística y la alegría de encontrarse a crear.

- Otras formas de registro sugeridas son dibujos, fotografías, registros de audio, cartas, entre otras, que permitan realizar un ejercicio evocativo posterior respecto de la experiencia del encuentro, y que abra reflexiones personales. Esto incluso podría ser una exposición durante el año.

FASE 6 DIFUSIÓN DEL ENCUENTRO “MÍMESIS: ANIMALES DE MI ENTORNO”

♦ Ideas y estrategias:

- Para este encuentro, el plenario final puede ser considerado una estrategia de difusión, donde se pueda compartir la experiencia. Para ello sugerimos centrar el plenario en la experiencia artística colaborativa, las temáticas abordadas y en lo que representó para las personas participantes.
- Invitamos a compartir las bitácoras confeccionadas durante la SEA y a reflexionar sobre las potencialidades que tiene este recurso.
- Proponemos que las personas participantes del encuentro puedan contar su experiencia y compartir los registros realizados. Sugerimos preguntas articuladoras para esta fase, tales como: ¿Qué significó para mí, poder participar de este encuentro? ¿Qué emociones afloraron durante el encuentro? ¿Cómo se manifestó la alegría de encontrarse a crear en vínculo con las temáticas abordadas? ¿Qué aprendí de mí, mis amistades y colegas durante el proceso de crear y compartir este archivo? ¿Podría contar algo específico que aprendí de mi compañera o compañero?

VOLVER AL ÍNDICE

Bitácoras para registrar el proceso

Este año te queremos proponer una forma colaborativa de difundir los procesos, reflexiones y resultados de la SEA. Una propuesta que permita registrar y compartir con tu comunidad, para dejar un testimonio afectivo de los procesos creativos y de la alegría de encontrarse a crear. Para ello te proponemos realizar bitácoras que puedan contar todo el camino recorrido, los procesos y experiencias vividas en los encuentros artísticos colaborativos.

¿CÓMO ENTENDEREMOS UNA BITÁCORA PARA LA SEA?

Una bitácora es la compañía de un viaje. Lo que nos permite recordar anécdotas, dificultades, logros y aprendizajes, encuentros con personas e incluso el registro de estrategias de acción. Hay quienes escriben en diarios o dibujan en cuadernos. Otras personas prefieren fotografiar y quienes optan por grabar. ¡Existen múltiples opciones!

Desde las artes contemporáneas, podemos pensar la bitácora como un artefacto que registra todo el proceso de un trabajo artístico, desde el principio hasta el fin, es decir, desde las ideas y preguntas iniciales, hasta las reflexiones y descubrimientos finales. Su propósito es dejar en evidencia todo lo realizado para llegar a los resultados finales, independiente de cuáles sean estos.

Para la SEA, el principal foco de la bitácora lo pondremos en contar el proceso que nos embarca y el proceso que se desarrolla con la comunidad.

Una bitácora –que puede ser física o digital– se puede elaborar a partir de un cuaderno, libreta, pizarra, carpeta, portafolio u otro soporte, donde se van incorporando (guardando, tejiendo, pegando, bordando, dibujando, editando, articulando) todos los elementos importantes del proceso creativo. Su fin es registrar la memoria, dejar evidencias y testimonios de nuestra experiencia. Esto lo podemos trabajar a través de anotaciones, fotografías, bocetos, dibujos, sonidos, escritos breves, links, videos, recortes, pequeños objetos y todo lo que puedas imaginar.

La bitácora será un proceso y artefacto artístico en sí mismo y por tanto sus límites estarán definidos por quienes la elaboren. La invitación es a crear **bitácoras expandidas**, que sean híbridas, realizadas a través de distintas técnicas, recursos materiales y lenguajes artísticos, llenas de colores, formas y sonidos.

La propuesta de una bitácora expandida nos invita a narrar creativamente las experiencias artísticas. Permite desarrollar nuevos saberes, al transformarse en un testimonio de los **afectos, sentires y emociones** que fueron parte del proceso creativo. De este modo, la bitácora valorará todas las aportaciones y se alejará de las expectativas estéticas de los resultados.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DE LA BITÁCORA?

Una bitácora puede ser individual o grupal, atendiendo a las características de cada contexto y sus intereses, por tanto, puede ser construida por una, varias o muchas personas.

En el caso de la SEA, se invita a construir bitácoras de manera colaborativa, por lo que es relevante señalar algunos elementos a considerar para evitar posibles sesgos o jerarquías que dificulten la integración plena del grupo de trabajo.

A continuación te planteamos algunas sugerencias:

Iniciemos el proceso conformando un equipo. Para esto será necesario definir roles y tareas y para ello proponemos realizar **bitácoras colaborativas**, que podrán estar conformadas por grupos pequeños de personas (hasta 10 personas aproximadamente) o numerosos (más de 10 personas).

En el caso de proponer bitácoras en grupos pequeños, se sugiere que todas las etapas y sus decisiones puedan ser consensuadas por quienes integran del grupo. En cambio, si la comunidad define realizar las bitácoras como grupo numeroso, por ejemplo, toda una comunidad escolar, universitaria, un jardín infantil o un centro cultural, se sugiere definir un grupo motor. Este grupo tendrá la tarea de organizar, articular y guiar la construcción de la bitácora. El grupo motor podrá proponer estrategias y grados de colaboración para que pueda participar la comunidad en su conjunto.

Será importante que en la conformación del grupo motor pueda haber –en lo posible y teniendo en cuenta la realidad de la comunidad– representantes de todos los estamentos que conforman la comunidad y considerar los puntos de vista para realizar la bitácora. Así como se sugiere que el grupo motor sea diverso en su composición.

2

Consideremos que tanto los procesos de planificación, registro, recolección y creación de la bitácora sea colaborativa, y, por tanto, todas las personas que sean parte de los encuentros artísticos colaborativos puedan aportar ideas y elementos a la bitácora.

3

Relevemos los acuerdos grupales. Por ejemplo, en las bitácoras grupales, tomar acuerdos, y trabajar por módulos, donde cada grupo o persona se hace cargo de una parte de la bitácora para ampliar tanto su construcción como la posibilidad de recursos creativos, materiales y lenguajes artísticos, diversificando las tareas, visiones y saberes.

4

Enfatizamos que el tipo de bitácora a crear sea accesible para todas las personas y así garantizar un espacio equitativo. Por ejemplo, si deciden realizar una bitácora digital, contemplar que todas las personas tengan acceso a dispositivos o internet.

5

Procuremos que las aportaciones no solo describan lo ocurrido en el encuentro artístico, sino que también expongan y releven los afectos, sentires y emociones que se manifiestan en el proceso y encuentro artístico y tengan un lugar relevante en ella.

DECISIONES Y PREGUNTAS PARA PLANIFICAR LA BITÁCORA

Para pensar y planificar cómo queremos construir la bitácora, te sugerimos tomar **cuatro decisiones relevantes**, las que nos llevarán por caminos diversos, pero a lugares comunes. Cualquiera sea la ruta, el propio proceso personal y/o grupal puede ir modificando las decisiones iniciales. Sobre todo, considerar que muchas de las decisiones de la bitácora se tomarán durante el desarrollo mismo de los encuentros artísticos colaborativos.

Te invitamos a revisar las principales decisiones para iniciar el trabajo en tu comunidad:

Decisión 1.

Considerando que el fin último de la bitácora es relatar y compartir el proceso del encuentro artístico colaborativo en nuestra institución, la primera decisión será acordar si se realizarán **bitácoras en grupos pequeños o numerosos** en nuestra comunidad. O incluso ambas.

Para ello será relevante pensar en el propósito del encuentro artístico colaborativo que experimentaremos y si será el relato de grupos pequeños o numerosos la mejor forma de dejar testimonio a través de la bitácora.

Decisión 2.

Contemplar, sean bitácoras en grupos pequeños o numerosos, quienes decidirán su manufactura y contenido, por lo que invitamos a **conformar equipos**. Será relevante considerar la importancia de contemplar la mayor cantidad de voces, opiniones e intereses posibles. Te sugerimos revisar el apartado **“¿Quiénes participan en la elaboración de la bitácora?”**

Decisión 3.

Lo tercero es acordar **cómo será el artefacto artístico** y sus características. Al momento de pensar la bitácora como artefacto artístico de registro, nos podemos hacer las siguientes preguntas:

- ¿Qué formato queremos que tenga la bitácora, según nuestro contexto, recursos y capacidades? (puede ser físico, digital o híbrido)
- ¿Cuáles son las técnicas, recursos materiales, inmateriales y lenguajes artísticos mediante los cuales confeccionaremos nuestra bitácora? Puedes revisar las propuestas en el anexo **“Ideas y materiales para construir la(s) bitácora(s)”**
- ¿Qué recursos humanos, materiales o digitales necesitaremos para construir o elaborar la bitácora?

Decisión 4.

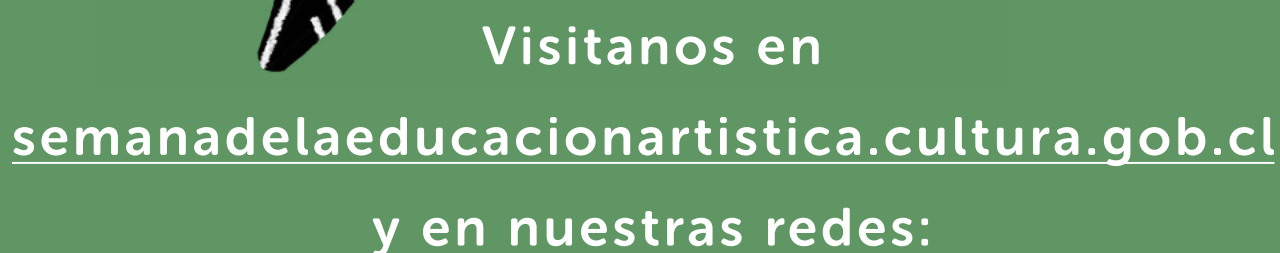
Será fundamental **pensar el contenido** de la bitácora, que alude a qué es lo que queremos reflexionar. Es relevante incorporar todo el proceso, no únicamente el resultado, del encuentro artístico colaborativo que experimenten en tu comunidad. Esto permitirá dar valor a los procesos, reflexiones y afectos que fueron protagonistas de nuestros encuentros artísticos colaborativos y que serán plasmados en las bitácoras. Así, a modo de contenido, nos podemos plantear las siguientes preguntas:

- ¿Qué actividades o momentos de los encuentros artísticos colaborativos queremos registrar?
- ¿Cuáles serán los contenidos o temas que tendrá nuestra bitácora?
- ¿Cómo incorporamos en la bitácora lo que no se habló o registró?
- ¿Qué sentí participando de los encuentros artísticos colaborativos?
- ¿Qué actividades me dieron alegría al hacerlas?
- ¿Qué diferencias o desacuerdos tuvimos en los encuentros artísticos colaborativos y cómo lo resolvimos?
- ¿A quiénes conocí y me relacioné a lo largo de los encuentros artísticos colaborativos?
- ¿Qué proyectos colaborativos o encuentros artísticos nos imaginamos después de la SEA?

VOLVER AL ÍNDICE

Contenidos desarrollados por consultora Generando bajo las orientaciones de la Mesa Ejecutiva SEA. Producción editorial a cargo de Colección Educación Artística del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura.

volver al índice

Universidad de Chile

BALMACEDA
ARTE JOVEN

Fundación
de Orquestas
Juveniles
e Infantiles
de Chile