

ISSN:1390-9940

Mamafuwa

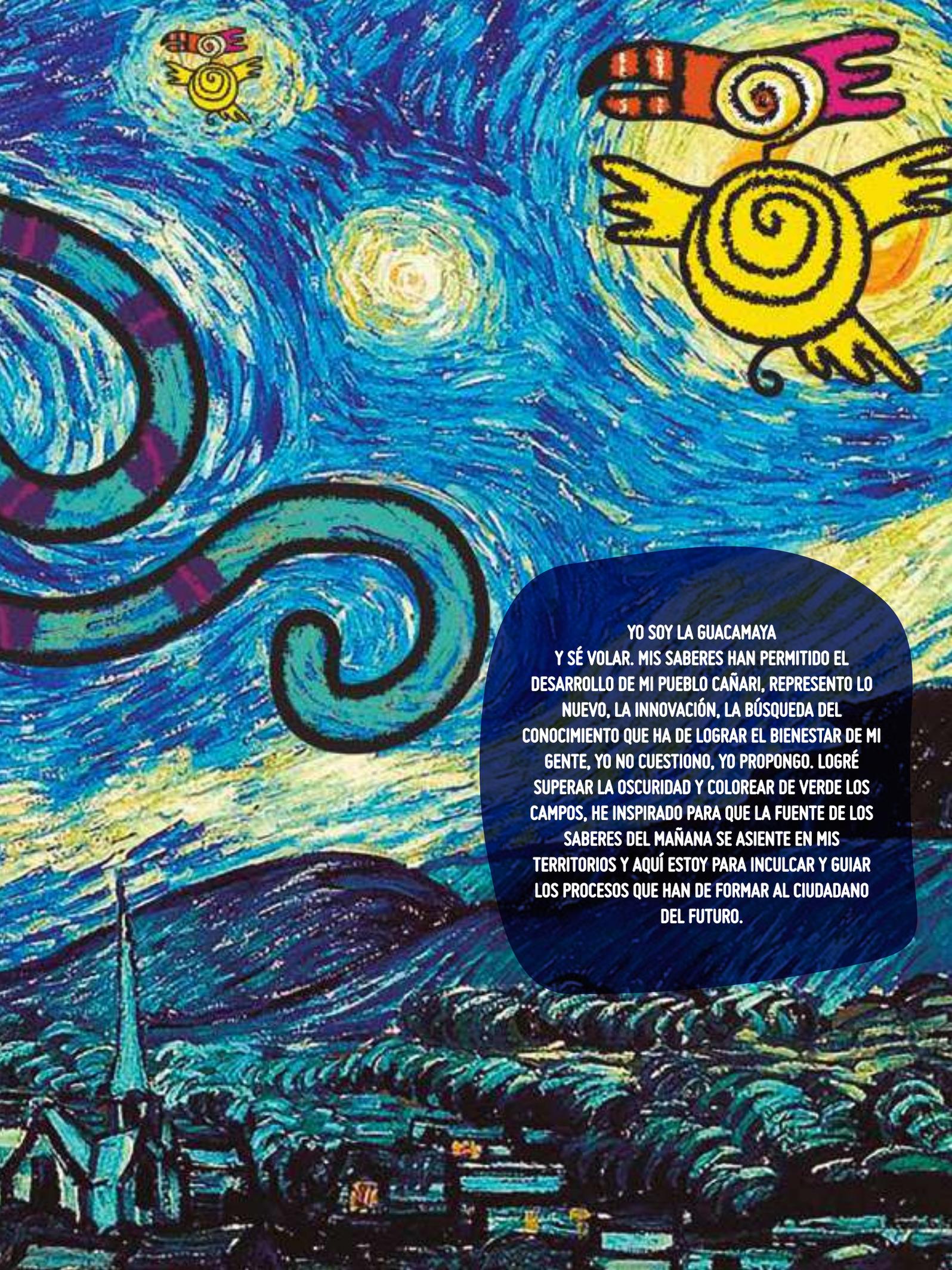
educación con amor

REVISTA DE DIVULGACIÓN DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS

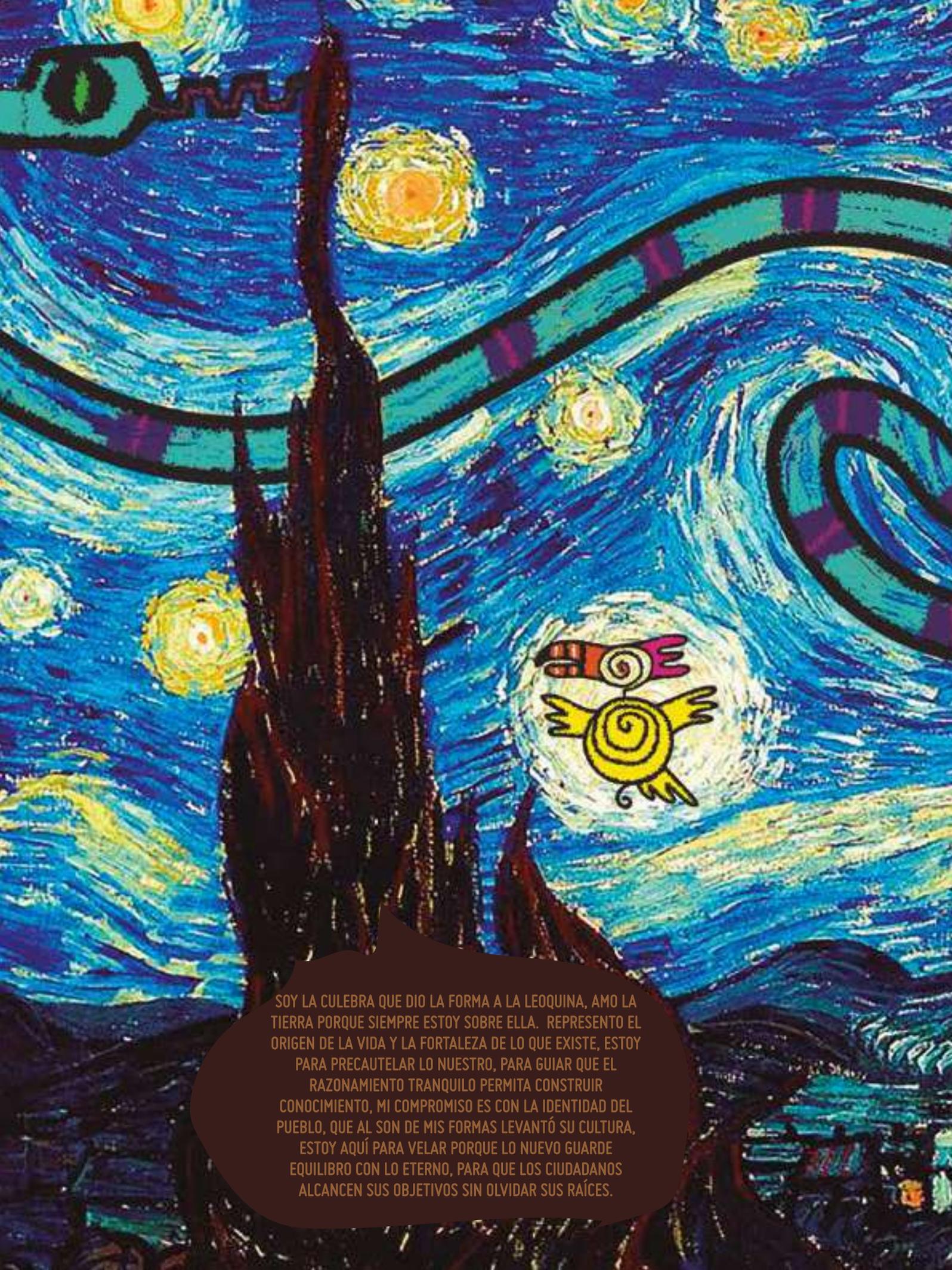
NÚMERO 7 ENERO / ABRIL 2018

ARTE-EDUCACIÓN: LOS LENGUAJES
DIVERSOS DE LA CREACIÓN

**YO SOY LA GUACAMAYA
Y SÉ VOLAR. MIS SABERES HAN PERMITIDO EL
DESARROLLO DE MI PUEBLO CAÑARI, REPRESENTO LO
NUEVO, LA INNOVACIÓN, LA BÚSQUEDA DEL
CONOCIMIENTO QUE HA DE LOGRAR EL BIENESTAR DE MI
GENTE, YO NO CUESTIONO, YO PROONGO. LOGRÉ
SUPERAR LA OSCURIDAD Y COLOREAR DE VERDE LOS
CAMPOS, HE INSPIRADO PARA QUE LA FUENTE DE LOS
SABERES DEL MAÑANA SE ASIENTE EN MIS
TERRITORIOS Y AQUÍ ESTOY PARA INCULCAR Y GUIAR
LOS PROCESOS QUE HAN DE FORMAR AL CIUDADANO
DEL FUTURO.**

SOY LA CULEBRA QUE DIO LA FORMA A LA LEOQUINA, AMO LA TIERRA PORQUE SIEMPRE ESTOY SOBRE ELLA. REPRESENTO EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA FORTALEZA DE LO QUE EXISTE, ESTOY PARA PRECAUTELAR LO NUESTRO, PARA GUIAR QUE EL RAZONAMIENTO TRANQUILO PERMITA CONSTRUIR CONOCIMIENTO, MI COMPROMISO ES CON LA IDENTIDAD DEL PUEBLO, QUE AL SON DE MIS FORMAS LEVANTÓ SU CULTURA, ESTOY AQUÍ PARA VELAR PORQUE LO NUEVO GUARDE EQUILIBRO CON LO ETERNO, PARA QUE LOS CIUDADANOS ALCANCEN SUS OBJETIVOS SIN OLVIDAR SUS RAÍCES.

Imagen inspirada en las obras de Roberto Ferri, Boris Vallejo, Auguste Rodin.

CRÉDITOS

Rector

Freddy Álvarez. PhD.

Comisión Gestora de la UNAE

Helen Quinn. PhD.
Ángel Pérez Gómez. PhD.
Joaquín Prats. PhD.
Axel Didriksson. PhD.
Sebastián Fernández de Córdova. Abg.

Vicerrectora Académica

Rebeca Castellanos. PhD.

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

María Nelsy Rodríguez. PhD.

Dirección de la Revista

Gladys Isabel Portilla Faicán. PhD.
María Dolores Pesántez. Mtr.

Comité Editorial de la Revista

Gisselle Margarita Tur Porres. Mtr.
Ormary Egleé Barberi Ruíz. PhD.
Marco Vinicio Vásquez Bernal. Mtr.

Secretaría

Janeth Maribel Morocho Minchala. Econ.

Director Editorial

Sebastián Endara. Mgtr.

Diseño y diagramación

Anaela Alvarado. Dis.

Ilustrador

Antonio Bermeo. Lic.

Corrección de textos

María Luisa Torres. PhD.

Impresión

 UNAE EP

Número 7

Enero de 2018
Tiraje: 3000 ejemplares

ISSN: 1390-9940

Universidad Nacional de Educación de Ecuador - UNAE
Parroquia Javier Loyola (Chuquipata)
Azogues - Ecuador
Teléfonos: (593) (7) 3701200
E-mail: mamakuna@unae.edu.ec
www.unae.edu.ec

MAMAKUNA es una revista de divulgación de buenas prácticas pedagógicas de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador - UNAE. Tiene una periodicidad cuatrimestral.

Las ideas y opiniones vertidas en las colaboraciones son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan el criterio de la Universidad.

CONTENIDOS

5 **PRESENTACIÓN**

WAWA

8 **La dimensión estética en la Unidad Educativa – UNAE**

Alejandra Bueno, Manena Vilanova, Beatrice Jane Vittoria Balfour, Sebastiano Longaretti

18 **¿Y, si aprendemos con música? Crónica de Letras que cantan**

Ma. Eulalia Castillo Sánchez

WAMBRA

30 **Re-viviendo la historia con piedras, plantas, agua ... ¡y arcilla en mano!**

Lenin E. Ordóñez García

CHAUPI

40 **El arte de la enseñanza y la enseñanza del arte**

Paola Vázquez Neira

48 **Una historia de vida de Poema**

Carola Elizabeth Albuja Jaramillo

RUNA

56 **¿Qué es la Pedagogía Teatral?**

Shai Sergio Hervitz

MISHKI

64 **Proyecto “El Círculo del Piano”. Las comunidades de aprendizaje como modelo educativo y de apoyo a la inclusión**

Jackeline Gutiérrez y Oscar Santiago Vanegas Quizhpi

73 **GALERÍA VISUAL**

Juan Carlos Astudillo S.

104 **NORMAS DE PUBLICACIÓN**

PRESENTACIÓN

Una educación para la formación de la condición humana, necesariamente involucra las diversas formas de vivir, sentir, pensar y manifestarse del ser humano. Desde este imperativo los actores educativos debemos considerar la relación entre arte y educación como indispensable. La educación para el Buen Vivir integra el pensamiento, las expresiones y vivencias de lo artístico como elemento esencial para el desarrollo de habilidades personales y valores socio-culturales en todos los escenarios educativos, la escuela, la familia y lo comunitario.

El arte constituye un elemento fundamental para la percepción y expresión mental y sensorial, sobre las que se desarrollan la sensibilidad y experiencia estéticas, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a través de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales. Desde lo sonoro, visual, corporal y literario emergen diferentes modos de expresión estética, que configuran las vivencias de la experiencia

Es en la práctica del aula donde se construye una educación artística como un saber que recoge los diversos procesos del arte. No obstante urge movilizar a la escuela y la familia hacia una educación que fomente el involucramiento de saberes artísticos provenientes del entorno socio cultural de los niños y jóvenes.

La educación artística debe jugar un papel transversal en los procesos de enseñanza-aprendizaje escolares y académicos, como fuente de creatividad para estudiantes, docentes y la familia. El desarrollo de las artes en la escuela tiene como fin contribuir con el proceso educativo y cultural de las personas y los pueblos, constituyéndose en una de las formas más completas y complejas de pensamiento, comunicación y socialización de los seres humanos.

En esta edición *Mamakuna* presenta al arte como una forma de vivencia, pensamiento y comunicación, por medio de diferentes lenguajes y manifestaciones, que abren posibilidades alternativas de educarnos para la vivencia de la experiencia estética como un elemento clave de la calidad de vida y, por ello, un derecho irrenunciable de los niños, los jóvenes y las familias.

WAWA

WAWA SIGNIFICA EN LENGUA KICHWA "BEBÉ RECIÉN NACIDO".

ESTA SECCIÓN ESTÁ DEDICADA A LOS MÁS PEQUEÑOS, UNA FORMA DE REDESCUBRIR LA PRIMERA MIRADA AL MUNDO DESDE LA EMOCIÓN CONSTANTE DE LA NOVEDAD. NOS PROPONEMOS APRENDERLO TODO DE QUIENES, NO SABIENDO AÚN NADA, NOS DAN LAS LECCIONES MÁS IMPORTANTES DE LA VIDA.

LA DIMENSIÓN ESTÉTICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA – UNAE

Alejandra Bueno, Alejandra Manena Vilanova Buendía, Beatrice Jane Vittoria Balfour, Sebastiano Longaretti

Resumen

En este artículo vamos a hablar de un proyecto de investigación e innovación que se está realizando en la Universidad Nacional de Educación (UNAE), en colaboración con el Ministerio de Educación, y en el cual se desarrolla y se interviene una Escuela del Siglo XXI bajo los parámetros de un nuevo modelo pedagógico desarrollado desde la UNAE, para convertirse en una Unidad Educativa innovadora, anexa a la Universidad. Este proyecto de creación de una escuela anexa a la UNAE consiste en el desarrollo de un proyecto pedagógico nuevo para estudiantes desde los 3 hasta los 18 años. En particular, vamos a hablar de cómo hemos pensado el arte en la escuela a partir de nuestra comprensión de la dimensión estética y de la organización de los ambientes de aprendizaje en dicha escuela. Nuestra propuesta aspira a constatar que el arte y la dimensión estética pueden ser catalizadores del desarrollo humano, del trabajo en grupo, el pensamiento divergente y el pensamiento creativo.

Abstract

In this article, we talk about a research and innovation project being carried out at the National University of Education (UNAE) in Ecuador, in collaboration with the Ministry of Education. We are developing a school for students from 3 to 18 years old, annexed to the University, guided by the parameters of a new pedagogical model promoted at the University. In this work we focus on the role of art in the school and its broader pedagogical system, on our own understanding of the 'aesthetic dimension' in this educational project, and of the importance of the 'aesthetic dimension' in learning environments. We suggest that art can catalyse human development, community, and divergent thinking in important ways. We also show how an interdisciplinary understanding of the 'aesthetic dimension' can be put to work in Ecuadorian schools, and perhaps in many others as well.

Key Words: Art, Esthetic, Education, Architecture.

Palabras clave: Arte, Estética, Educación, Arquitectura.

1. DIMENSIÓN ESTÉTICA EN LA UNIDAD DE INNOVACIÓN EDUCATIVA ANEXA A LA UNAE: UN ENCUENTRO ENTRE EL ARTE, CIENCIA Y PEDAGOGÍA

El proyecto de innovación la Unidad Educativa anexa a la UNAE busca encontrar nuevas conexiones de relación entre disciplinas y actores desde el campo de la sensibilidad como lugar de escucha dentro de la comunidad, como lugar de habla para generar interacción y no solo interdisciplinariedad, y como lugar de acción vital para poner en juego otras maneras de vivir, hacer y pensar. Por eso, se piensa en la importancia que cobran los lenguajes como el sonoro, el visual, el corporal, el plástico o el escultórico. Dentro de este proyecto la dimensión estética establece conexiones con la ciencia y la pedagogía mostrando cómo la forma y las acciones crean maneras de pensar, vivir y actuar y decantan en maneras de proyectarse y de ESTAR en el mundo, lecturas de la realidad y sustentación del conocimiento. La estética actúa y se extiende a modo de “rizoma”, generando que el conocimiento esté interconectado y que la experiencia intersubjetiva derive en otras inquietudes, es una estética en relación con la naturaleza y las raíces, rompiendo la lógica (Deleuze, Guattari, 1972-1980). Desde esta perspectiva, se recupera el principio de la filosofía de Reggio Emilia, donde el arte es el eje central dentro de los procesos educativos en la escuela, “desarrolla la imaginación, la innovación y la creatividad” (Vecchi, 2010, p.45). De esta manera, dentro de este proyecto el arte entra en juego como cómplice de acción e interacción para la educación, que permita hacer pensar a la ciencia desde otros lugares y ayude a la pedagogía a desestructurar esquema, formas y formatos que nublan las relaciones y conexiones sensibles con la enseñanza y el aprendizaje. El reconocimiento de la dimensión estética dentro de la escuela se verá reflejada en la cotidianidad de la escuela, pero, también, en la estructura arquitectónica de la escuela que ayuda y

encontrar nuevas conexiones de relación entre disciplinas y actores desde el campo de la sensibilidad como lugar de escucha dentro de la comunidad

promueve otros tipos de organización para generar otros espacios de aprendizaje.

Para la realización y desarrollo del proyecto de creación del modelo pedagógico y arquitectónico de la Unidad Educativa - UNAE ha sido necesaria la formación de un grupo de trabajo conformado por especialistas de las diferentes áreas y nacionalidades, los cuales son docentes de la UNAE de los campos de arte, pedagogía, didáctica y filosofía, desde el área administrativa contamos con especialistas en infraestructura, arquitectos, diseñadores y técnicos, administración educativa y finalmente un arquitecto externo a la UNAE especializado en la filosofía de Reggio Emilia y nuevas estructuras arquitectónicas educativas. Este equipo de trabajo se ha reunido semanalmente para concretar los aspectos pedagógicos y estructurales de esta Unidad Educativa, así como para remodelar el diseño de los espacios exteriores e interiores que se recibieron

del tipo de escuelas modulares tipo siglo XXI que el Ecuador acogió a partir del terremoto en el año 2016.

Finalmente se ha redactado un proyecto que estipula el funcionamiento de la escuela, sus principios, su justificación y su diseño. Nuestra propuesta proyecta la dimensión estética como dispositivo que promueve la autonomía, el trabajo en grupo, el pensamiento divergente y el pensamiento creativo, la interacción entre culturas (lugares de origen y generacionales). Se debe resaltar que, gracias al trabajo realizado en la UNAE, el Ministerio de Educación del Ecuador ha solicitado que se generen bases desde la experiencia para poder desarrollar un plan de réplica que no implique una duplicación o reproducción en serie de las escuelas, sino un espacio que nos permita pensar en los modelos pedagógicos, arquitectónicos y de gestión de escuela desde cada territorio para el siglo XXI, desde el Ecuador y para el mundo.

2. LA DIMENSIÓN ESTÉTICA O LAS MANERAS SENSIBLES DE PROYECTAR LA VIDA

Para nosotros, la dimensión estética abarca más allá de la belleza, es también la relación con los otros y la relación con las cosas, es atender al cuidado del espacio y los ambientes de aprendizaje, “un proceso de empatía que relaciona al Yo con las cosas y las cosas entre sí” (Vecchi, 2010, p. 58). Lo bello es un valor construido por la colectividad, que no está encerrado en los objetos sino en las relaciones que establecemos unos con otros. Tener ubicada una planta en un lugar, una imagen dispuesta de una determinada manera, dejar que la luz atraviese un lugar tenue, crear una sombra, un efecto sonoro, romper las estructuras cerradas para que los árboles atraviesen un pérgola o romper las estructuras rectangulares con formas circulares, son derivadas de nuestra manera de valorar las cosas, de buscar que las cosas se interrelacionen y creen contactos y encuentros con los otros y con lo otro, que nos

haga pensar en lo que en ese lugar pasa y nos abra nuevas maneras de vivir y con-vivir.

La dimensión estética nos abre espacios de aprendizaje, la atención al cuidado puede permitir el desarrollo de relaciones de respeto entre los individuos, respeto por el otro y por el ambiente, porque “una escuela es también una ciudad, un mundo, un espacio de respeto donde se esconde la magia del descubrimiento” (Cabanellas, Eslava, & Fornasa, 2005, p. 147). Cuidar del espacio implica cuidarnos entre nos-otros, vivir la experiencia de responder por lo que nos ocurre en cada lugar y con todo lo que habita ese lugar. El ambiente, en nuestro proyecto, no es el medio, no es lo natural, ni el medio natural, el ambiente es todo aquello que circula y hace parte de nuestra vida.

La dimensión estética acoge esta relación con la vida desde la sensibilidad que surge de las maneras de vivir, donde el entorno hace, vive y actúa de una determinada manera e incluso piensa y genera un saber de otro orden que implica sistematicidad, cuidado, recuperación, protección, reacción, entre otros principios de reconocimiento que desde el Buen Vivir provienen de la Pachamama. En la redacción del Plan Nacional del Buen Vivir, el Ecuador “asumió desde su inicio el compromiso de defender el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y el respeto a los derechos de la naturaleza” (Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 2013, p. 16). Estos derechos ya fueron tipificados en la Constitución del 2008, donde el Ecuador se convierte en el primer país que reconoce los derechos de la naturaleza, contempla la naturaleza como un individuo.

Bajo esta postura señalada desde la dimensión estética se decidieron hacer algunos cambios sobre la Unidad Educativa tipo siglo XXI anexa a la UNAE, que el Ministerio de Educación instaló en predios de la Universidad. Empezamos por proponer algunos cambios estructurales en la planta original de la escuela que el Ministerio nos entregó, con el fin de que, con los mismos módulos pudiéramos darle otra proyección al espacio estético que comunique y que permita el desarrollo de valores que son importantes y centrales en la educación de nuestro modelo educativo a partir de lo que ya teníamos. Estas dos variables “lo que hay” y “lo que queremos” entraron en juego en la Unidad Educativa – UNAE para pensar en lo arquitectónico.

Uno de los primeros cambios que propusimos en el plan arquitectónico fue la creación de ciertas áreas de encuentro que generarán interacción y posibilidad de y para el trabajo colectivo, como una plaza de bienvenida. Concebir el encuentro dentro de la escuela como acción para el aprendizaje implica generar condiciones estéticas para que el ambiente en sí mismo abra propuestas que inciten a quienes la habitan y logren establecer relaciones motivadas por la sorpresa y la emoción. Aprender y conocer desde la emoción, no sólo pretende poner en juego aspectos neurológicos que impulsan el aprendizaje, sino reconocer que la emoción nos permite generar un conocimiento que implica un encuentro múltiple, colectivo, que no se ciñe a lo establecido, sino que desborda y deriva hacia lo inesperado y que justamente por eso nunca dependen de un esquema ya definido.

La plaza de bienvenida está situada a la entrada de la escuela, es un espacio donde los docentes y los administrativos reciben a los estudiantes y a las familias, es un espacio donde lo exterior y lo interior se encuentran. Esta plaza se ha proyectado para tener forma de Cruz del Sur o Chakana, un concepto andino que significa ‘puente cósmico’, un ‘punto de transición’ (Morón, 2009). Acogimos este icono, para recuperar símbolos que representan la transición, la racionalidad entre el afuera y el adentro, la escuela y la universidad, la vida doméstica y la escolar, la

infancia y la vejez, y por supuesto la ancestralidad y la interculturalidad.

La parte inferior de la pérgola tiene un espejo que propicia el asombro, la fantasía y el encanto entre los que llegan. Entendemos la plaza de bienvenida como un espacio no sólo de belleza, sino también de encuentro, de colectividad, y de interculturalidad. Para hacerlo es indispensable la “pedagogía de la escucha” hacia el otro, olvidando estereotipos, siendo un estado de democracia, de experimentación y de la ética del encuentro (Malaguzzi, 2001). Sabemos que para llegar al conocimiento es necesario que la información se alimente y se potencialice con la imaginación y la experiencia, por eso se requiere asumir un papel protagónico, activo y comprometido con el proceso de crecimiento y aprendizaje para

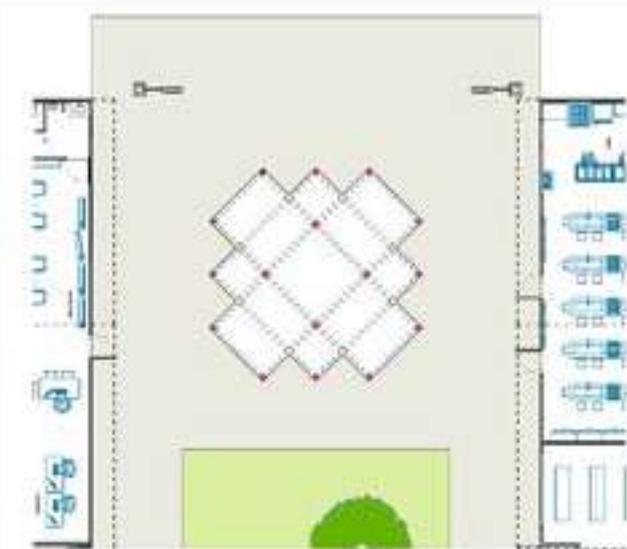

Figura 1: Plaza de Bienvenida de la Unidad Educativa – UNAE

Figura 2 & 3: Renders – Plaza de Bienvenida de la Unidad Educativa – UNAE

la dimensión estética establece conexiones con la ciencia y la pedagogía mostrando cómo la forma y las acciones crean maneras de pensar, vivir y actuar y decantan en maneras de proyectarse y de ESTAR en el mundo

el arte es el eje central dentro de los procesos educativos en la escuela, “desarrolla la imaginación, la innovación y la creatividad”

la vida a través de las relaciones estéticas con el entorno, una relación nutrida por la empatía, de cuidado de las cosas, lo que Veà Vecchi llama “la danza”, “entre lo cognitivo, lo expresivo, lo racional y lo imaginativo” (Dahlberg y Moss, 2013).

Otro edificio que hace alusión a nuestra visión de la dimensión estética en la Unidad Educativa – UNAE es el Atelier/Fab Learn. Este edificio visible desde la plaza de bienvenida, es el corazón del proyecto arquitectónico y educativo. El Atelier/Fab Learn es un espacio creativo y de trabajo colectivo, en este espacio los estudiantes pueden trabajar en el atelier con diferentes edades, de manera colectiva y libre. En este espacio, los estudiantes encuentran no sólo tecnología moderna, también ancestral, aprendiendo la historia mediante la sinergia de nuevas tecnologías y de las tradiciones ancestrales. En el Atelier/Fab Learn, se enseña a los estudiantes desde las artesanías locales como la paja toquilla, la piedra, la arcilla o a tejer con el telar manual, hasta el desarrollo de proyectos creativos con herramientas como la impresión 3D, robótica, electrónica, máquinas de coser eléctricas o el diseño digital. Por ello, invitaremos a artesanos locales para trabajar con estos materiales, y enseñar a los estudiantes

desde su experiencia, generando un encuentro entre lo viejo y lo nuevo

Este repertorio de herramientas y espacios, contarán con una modalidad de acceso abierto a los miembros de la comunidad que deseen usarlas fuera de los horarios educativos, porque el Atelier/Fab Learn va a ser un centro comunal abierto en las tardes y algunos fines de semana. Es un espacio que contribuye a fortalecer la comunidad escolar y local, y las tradiciones locales, sin dejar de lado la realidad y teniendo en cuenta la concepción posmoderna de realidades sociales, donde aun viviendo en el espacio terrenal nos extendemos hacia una hiperrealidad al estilo de Baudrillard¹, mediante entornos virtuales, tecnologías y mediante un pensamiento computacional que también está presente en la escuela.

¹ El Hiperrealismo es la realidad llevada al extremo al punto de poder convertirse en ficción. Acogemos lo que Baudrillard dice de la “hiperrealidad”, señalándolo como el fin de la representación, donde el signo elimina la referencia, pues éste adquiere, por medio de la re-contextualización, un valor más elevado a aquel que tenía como representación. (Baudrillard, 1987).

la dimensión estética como dispositivo que promueve la autonomía, el trabajo en grupo, el pensamiento divergente y el pensamiento creativo, la interacción entre culturas

El Atelier/Fab Learn es un gran espacio de oportunidad, un espacio habilitador que permitirá a los niños y a toda la comunidad cultivar el “saber hacer” en estrecha relación con todos los espacios y su entretrejido cultural, con el fin de que se establezcan conexiones concretas con las relaciones interculturales, para que el mundo se abra hacia las emociones que generan las diferencias que implica hacer de la educación una experiencia intercultural. De esta manera, la escuela y la cultura local, se disponen como práctica social que entra en contacto con muchos otros y producirá un fortalecimiento de la comunidad local.

El Atelier/Fab Learn y la plaza de bienvenida son dos ejemplos donde la dimensión estética, nos deja ver su condición colectiva, creativa, que transita entre relaciones interculturales. Esta concepción se replica en las aulas y otras áreas de la escuela, con espacios luminosos, compartidos, con historia y con color, rompiendo la verticalidad y propiciando espacios horizontales de conocimiento donde se aprende a partir de la experiencia compartida, donde se construyen criterios comunes sobre situaciones y propuestas concretas en conexión con el contexto al que pertenecen, donde el medio natural irrumpe y atraviesa el espacio, siendo parte integrada a las aulas y a los otros espacios de la escuela.

Esta disposición no busca específicamente la belleza, sino el sentido estético de los objetos y del acto de disponer las cosas en un lugar provocando emociones, generando cuidado, delicadeza y respeto por lo que en ese lugar ocurre. Bajo esta misma línea la pregunta por las aulas nos ha llevado a que la dimensión estética, pregunte por la manera cómo estas entran en juego para generar aprendizajes en los estudiantes, para reconocer

su manera de interacción y para disponerse hacia una conversación con el conocimiento desde la infancia y la juventud.

De estas inquietudes se derivó la importancia de disponer las aulas en ambientes específicos, en conjunción con las demandas curriculares, pero a su vez organizadas por espacios que caracterizan las maneras de interactuar de los niños, potencializando e interrelacionado sus inteligencias múltiples. El aprendizaje, dentro de estos espacios está visto como la posibilidad de transformación de estructuras mentales (personales) y la generación de nuevas redes de relación, conexión e interacción con los demás y con su propia realidad. Por eso, se disponen espacios estéticamente organizados donde el color, la forma, la luz, la disposición de materiales, los objetos se presentan de manera específica, organizada, bajo patrones artísticos e integrando elementos culturales, para generar asombro y múltiples interpretaciones, donde se interpele al estudiante mediante provocaciones y donde se fomente la escucha hacia el estudiante y el entorno, donde se invite a los estudiantes a interactuar con los otros sin tener que enunciarlo de forma explícita, donde el valor de lo común y de la comunidad se conviertan en acciones éticas cotidianas, porque el mismo espacio lo advierte y lo demanda.

La escuela, desde la dimensión estética, genera inquietudes para que la organización de los espacios, los materiales y el tiempo se logre atravesar, para que la unidad educativa se piense no sólo como un lugar para enseñar y aprender, sino para pensarnos otras maneras de relacionarnos, de hacer escuela y de constituir comunidad.

3. LA TRANSVERSALIDAD DE LA DIMENSIÓN ESTÉTICA

Es importante subrayar la manera cómo la dimensión estética atraviesa tanto los aspectos de diseño del espacio como de relaciones con lo curricular y del aprendizaje. Se ha pensado esta acción transversal para hacer palpable tanto la condición de la importancia de lo estético, como lo que implica

dentro de un proyecto su transversalidad. Pensamos que lo transversal es una acción que debe estar explícita en lo cotidiano. La estética en este proyecto de escuela tiene un sentido nietzscheano, porque la misma es un estudio sobre la naturaleza de las cosas, donde la relación entre estética y arte es la acción misma, donde el arte recae sobre la acción y la estética sobre el valor y sobre el sentido que cobra por su manera de hacer.

De esta manera, se desprenden la concepción de aulas-ambientes, de espacios de interacción, de propuestas y provocaciones, de creación de proyectos que indagan por las maneras de pensar de la infancia, por actuaciones de éxito y relación con los objetos, la tierra y los espacios, etc. La estructura arquitectónica es una piel que cubre las áreas para generar otras maneras de habitar los espacios.

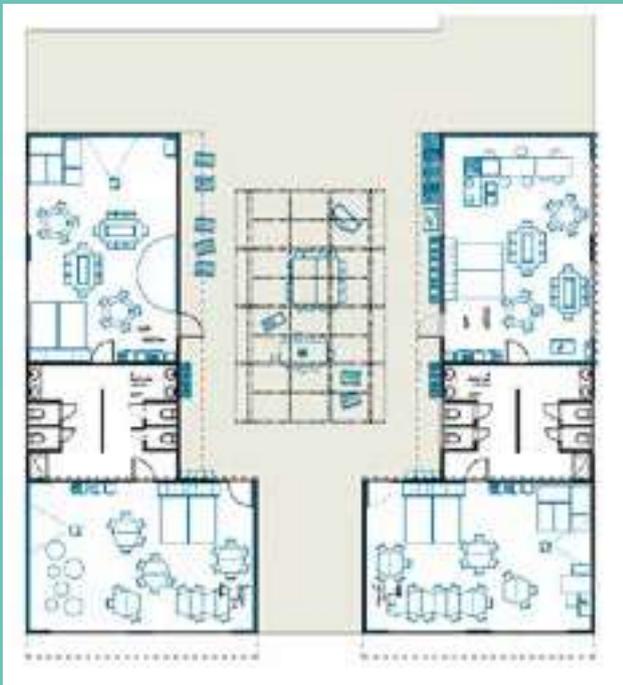

Figura 4: Aulas-Ambiente de Educación Inicial de la Unidad Educativa – UNAE

La escuela se divide en educación inicial, primaria, media y superior, y bachiller, y cada nivel va a estar organizado por aulas-ambientes de aprendizaje donde los niños van a trabajar libremente y en grupos mixtos. A primera hora los estudiantes van a tener al menos una hora y media para trabajar en las aulas-ambientes, bajo decisión propia y por sus propios intereses. Por ejemplo, los

La dimensión estética acoge esta relación con la vida desde la sensibilidad que surge de las maneras de vivir

estudiantes de educación inicial, van a tener a su disposición cuatro aulas-ambientes. Estas cuatro aulas-ambientes incluyen: arte, medio ambiente, pensamiento lógico matemático, y lenguaje. En cada nivel, hay al menos un aula de arte, no como un espacio de recreo y artesanía, sino como un espacio de experimentación. El tiempo en el cual los estudiantes trabajan en las aulas ambientes va a ser un trabajo no dirigido, por ejemplo mediante propuestas provocativas, que son instalaciones del material de manera sugerente, alteraciones del orden lógico de las cosas – por ejemplo, una silla en el techo, un cuadro de Kandinsky proyectado en la pared. Pueden ser provocaciones fijas que duran todo el periodo escolar y provocaciones etéreas que se desvanecen una vez que el estudiante las ha intervenido. No hay una única solución a estas provocaciones, son múltiples las respuestas que los estudiantes pueden dar.

Después de esta primera experimentación en las aulas-ambientes los estudiantes van a trabajar en espacios específicos. Hay cinco tipos diferentes de actividades en espacios específicos, y cada clase va a poder trabajar en una de estas actividades por día. Uno de estos espacios específicos es el Atelier/Fab Learn. Esto significa que el arte no se trabaja solo en las aulas-ambientes, sino también al menos una vez a la semana cada clase va a trabajar en el Atelier/Fab Learn mediante actividades específicas, teniendo un

Concebir el encuentro dentro de la escuela como acción para el aprendizaje implica generar condiciones estéticas para el ambiente en sí mismo

Figura 5: El Atelier/Fab Learn de la Unidad Educativa – UNAE

Figura 6: Render –Atelier/Fab Learn de la Unidad Educativa – UNAE

proyecto principal a desarrollar que se basa en el aprendizaje basado en proyectos y en problemas.

Hemos recalcado que la dimensión estética no es algo que tiene que ver sólo con el arte y la belleza, sino también con una relación de cuidado del espacio (Vecchi, 2010, p. 83). En este sentido, la atención al arte y la estética no reside sólo en las aulas de arte o en el atelier, también está en todas las aulas que se van a organizar de manera acogedora, con colores estimulantes, donde hay una organización del espacio que permite un trabajo colectivo, donde recorrer el espacio es posible y es agradable. Los materiales se organizan con un orden y una lógica. Cada aula tendrá material específico (no solo el aula de arte). Nuestra idea-propuesta es que, gracias a esta organización de los elementos, los estudiantes van a aprender a cuidar los espacios, los objetos, y en este sentido a respetar no sólo las cosas sino también a las personas.

Hay que destacar que nosotros trabajamos con la basura como historia. Esto significa que

prolongamos la vida de la basura. En un ejercicio de reciclaje, sin destruir el objeto, manteniendo su esencia, se re-contextualiza y es apropiado por los intereses pedagógicos para convertirse de nuevo en un material útil y con vida, que emana principios estéticos y funcionales. Interpretamos y re-interpretamos las funciones de estos objetos en nuestro contexto educativo y según nuestras necesidades. Los objetos devienen en el sentido foucaultiano, “devenir” – están siempre en camino hacia algo, su esencia es el propio hecho de poder devenir (Foucault, 1976).

4. CONCLUSIÓN

Hemos descrito lo que para nosotros la dimensión estética no es está sólo limitada a una disciplina, sino que es algo transversal e interdisciplinar, que está en todo lo que hacemos en la Unidad Educativa

- UNAE. Hablamos también del hecho de que el arte, la tecnología y la ciencia se unen de manera creativa, creando un espacio donde el arte puede cuestionar a la ciencia, la ciencia a la tecnología, etc. El pensamiento crítico que buscamos a través del arte es un pensamiento que emerge de la acción artística y de su experiencia, motivando a su vez más cambios, pues el arte no es solamente una contemplación, es también un acto y todos los actos cambian el mundo, o al menos un poco (Kushner, 2000). En este sentido para nosotros la dimensión estética se relaciona también con la ética; las artes y la cultura en general empoderan a la sociedad dándoles información,

creatividad, dignidad e identificación, aumentando la posibilidad de poder incidir en la sociedad, creando un sentido comunitario, fortaleciendo las tradiciones locales, para ser y hacer la sociedad.

En el proyecto del Ministerio no había un espacio colectivo, no había trabajo por aulas-ambiente, y no había un espacio dedicado específicamente a la creatividad y la interdisciplinariedad, como el Atelier/Fab Learn. Por lo que hemos integrado espacios colectivos, hemos organizado las aulas en ambientes y hemos dado la importancia pertinente a la dimensión artística y estética.

Referencias Bibliográficas

- Batjín, M. (2003). La cultura popular en la edad media y en el renacimiento el contexto de Francois Rabelais. Madrid: Alianza editorial. Primera edición en «Alianza Universidad»: 1987.
- Baudrillard, J. (1987). Cultura y Simulacro. Tercera Edición. Barcelona: Kairos.
- Blikstein, P. (2013). Digital Fabrication and “Making”: The Democratization of Invention. Retrieved September 22, 2017, from <https://tltl.stanford.edu/publications/papers-or-book-chapters/digital-fabrication-and-making-democratization-invention>.
- Cabanelas, I., Eslava, C., & Fornasa, W. (2005). Territorios de la infancia: diálogos entre arquitectura y pedagogía. Barcelona: Grao.
- Dahlberg, Gunilla y Moss, Peter (2013) Invitación a la danza. Veá Vecchi. Arte y creatividad en Reggio Emilia. (41-51). Madrid: Morata.
- Deleuze, G. y Guattari F. (1994). Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Editorial PRE- TEXTOS. Título en francés: Mil plateaux.
- Edwards, C., Gandani, L., & Forman, G. (Eds.). (1998). The Hundred Languages of Children: Reggio Emilia Approach - Advanced Reflections (2nd ed.). New York: Ablex Publishing Corporation.
- Foucault, M. (1976). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Argentina: Siglo XXI editores.
- Kushner, T., Sontang S. Y Bonfil, C. (...). Sobre arte y política. En Debate feminista. Vol 21.
- Malaguzzi, L. (2001). La educación infantil en Reggio Emilia. Barcelona: Rosa Sensat- Octaedro.
- Mirzoeff, N. (2002). “The sujet of visual culture”, en: Nicholas Mirzoeff (ed.), The visual Culture Reader. Londres: Routledge.
- Morón, E. (2009). Identidad latinoamericana como chakana en el marco de la filosofía. intercultural desde Josef Estermann. Bogotá: CUADRANTEPHI No. 18-19.
- Scotto, C. (2009). “Formas de vida extrañas”, en Silvia Rivera y Alejandro Tomasini Bassols (comps.), Wittgenstein en español, Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, pp. 205-236.
- Silenzi, M. (2009). El juicio estético sobre lo bello. lo sublime en el arte y el pensamiento de Kandinsky Andamios. Revista de Investigación Social, vol. 6, núm., pp. 287-302. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México
- Vecchi, V. (2011). Arte y creatividad en Reggio Emilia: El papel de los talleres y sus posibilidades en educación infantil. Madrid: Morata.

Autores:

Alejandra Bueno de Santiago, doctoranda en Arte: producción e investigación, docente de la UNAE, directora del Festival Internacional de videoarte feminista FEM TOUR TRUCK.

Alejandra Manena Vilanova Buendía, doctora en Educación, docente y coordinadora pedagógica de la UNAE.

Beatrice Jane Vittoria Balfour tiene un doctorado en pedagogías innovadoras, actualmente enseña en UNAE y es responsable de la creación de la Unidad Educativa UNAE.

Sebastiano Longaretti es arquitecto, fundador de Slow/d, y colabora en diferentes proyectos con Reggio Children & PLAY+ - una empresa que desarrolla muebles en línea con las visiones de Reggio Children.

¿Y, si aprendemos con música? Crónica de Letras que cantan

Ma. Eulalia Castillo Sánchez

Resumen

El presente artículo tiene el propósito de relatar algunas de las experiencias personales y pedagógicas vividas como maestra de estudiantes en los diferentes niveles del sistema educativo ecuatoriano, mediante algunas reflexiones en torno al tema de las artes y su potenciación en la Educación, como estrategias y recursos para el aprendizaje, vinculando la música, la danza, el dibujo, la poesía, la literatura y el teatro. Se hace énfasis en temas relacionados con la música, principalmente, considerada el motor impulsor de cambios desde y para la formación integral del ser humano. Se concientiza la fragilidad y la sensibilidad de aportar y navegar con los instrumentos artísticos considerados en el aprendizaje. Entre las reflexiones significativas, es la mediación del arte y la inclusión en el diario aprender y enseñar. Se hace hincapié en las experiencias, construcción de conocimientos con fondos artísticos, fundamentales para el crecimiento emocional y personal del ser humano.

Palabras claves: educación, arte, música.

Abstract

This article aims to relate some of the personal and pedagogical experiences lived as a teacher of students in the different levels of the Ecuadorian Educational System, through some reflections on the theme of the arts and its empowerment in Education, as strategies and resources for learning, linking music, dance, drawing, poetry, literature and theater. Emphasis is given to issues related to music, mainly considered as the driving force for changes from and to the integral formation of the human being. It is aware of the fragility and sensitivity of contributing and navigating with the artistic instruments considered in learning. Among the significant reflections is the mediation of art and inclusion in the daily learn and teach. Emphasis is placed on experiences, knowledge building with artistic backgrounds, fundamental for growth, emotional, personal and as a human being.

Key words: education, art, music.

Revista de divulgación de experiencias
pedagógicas MAMAKUNA
N°7 — Enero/abril-2018
ISSN: 1390-9940
pp. 18-27

“Soy enteramente cuerpo, y nada más (...) y el alma es sólo una palabra para hablar de algo acerca del cuerpo.”

Friedrich Nietzsche

¿EMPEZAMOS?

“Como hace algún tiempo indiqué, trabajo con estudiantes de diferentes edades ya casi 25 años. Este espacio me ha llenado de gozo y emoción al poder demostrar mi vocación en esta rama tan amplia y muchas veces cuestionada, la educación”.

Laly

Se escucha con frecuencia expresiones como, ¿La Educación está logrando su objetivo: el desarrollo integral del ser humano?, en donde la piel se pone muy sensible al pensar ¿por qué dudar de los cambios que logra la Educación?, ¿por qué esa interrogante? Muchas ideas vienen a la mente, a la mía, sin poder explicar. ¿Es, éste el mundo en el que viven hoy en día los niños, las niñas, los jóvenes? ¿Qué podemos ofrecerles? ¿Con qué particularidad, esencia o virtud, debería cultivar como docente en sus raíces? ¿Qué es lo que realmente cada docente necesita hacer para construir y avanzar en el arte de enseñar?

Se ha iniciado el presente artículo con una expresión que enfatiza en la necesidad emergente de actuar para generar cambios, sin duda, que, en otros ámbitos de esta sociedad, a lo mejor existan coincidencias, lo imperante es que como actores de esta sociedad se viva con la esperanza y las oportunidades de dar y compartir.

La vocación innata de los maestros y maestras de hoy, es sin duda, uno de los aspectos más importantes, que junto a la pasión inmersa en su interior, puede hacer aflorar particularidades que van a optimizar el aprendizaje escolar, convirtiéndose en mediador que guía y acompaña a sus estudiantes a avanzar hacia una educación integral, cálida, sensible y humana. Siendo así, el educar sería un arte, una manifestación más elevada del ser humano. Un elemento esencial en el desarrollo del proceso educativo, mediante el cual se puede expresar las situaciones personales y éticas, su sentir, pensar y hacer, que muchas veces quedan ocultas en el desarrollo de un currículo en el afán del cumplimiento del contenido de las diversas asignaturas.

La vocación innata de los maestros y maestras de hoy, es sin duda, uno de los aspectos más importantes, que junto a la pasión inmersa en su interior, puede hacer aflorar particularidades que van a optimizar el aprendizaje escolar, convirtiéndose en el mediador que guía

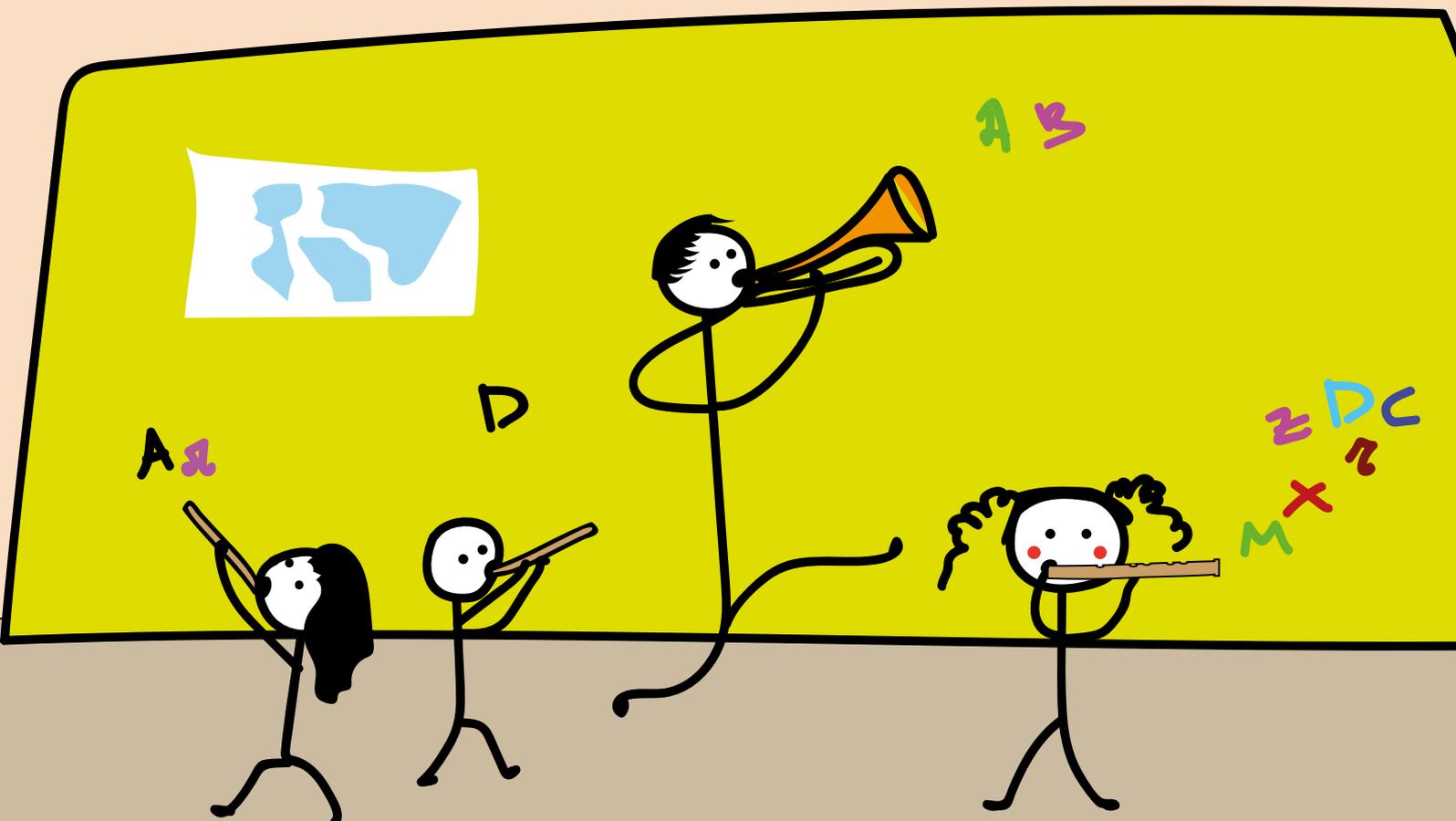
La pieza fundamental necesaria para educar y fortalecer los procesos estéticos del ser humano, es la educación en valores y su desarrollo integral a partir del cultivo de la belleza humana, mediante las manifestaciones artísticas. Una de las más importantes y muchas de las veces perdida, que lamentablemente, no se encuentra, o simplemente no la quieren buscar. Llamémosle arte. Una palabra mágica. Es la única que completaría este rompecabezas. Así, llegando a este punto, priorizando, dando la oportunidad de acceder, todo el ambiente que envuelve el desarrollo infantil y juvenil se llevaría con armonía y sensibilidad.

Los recursos utilizables y considerados artísticos, tales como los sonoros, plásticos o lingüísticos, están disponibles para convertirse en ejes transversales de todas las áreas y asignaturas. Digo principal porque cultivando desde una temprana edad sería capaz de despertar en el ser humano la sensibilidad y esencia que lo lleve a desarrollar una ética más sólida en su vida adulta.

"(...) no exagero cuando lo vi, en clases de matemática a Pedro, aprendiendo los cuadriláteros a partir de la ilustración, la suya propia, es que goza, ríe, dibuja y aprende. A su corta edad en cuarto año de básica, pudo encontrar un equilibrio y la importancia de conectar sus ilustraciones con los contenidos enseñados. Le permití ir más allá. No le censuré. Ni le obligué a permanecer dentro del cuadrado. Le invité a desarrollar y aflorar toda su energía artística en sus trabajos. Hoy después de casi 15 años, es un artista y empezó a exponer sus obras. Me pregunto, ¿qué pasaría, si hubiera actuado de manera contraria? Un verdadero crimen, ¿verdad? (...)

"El arte se dirige a la mente, y no a los ojos. Siempre ha sido considerado de esta manera por pueblos primitivos, y ellos tienen razón. El arte es un idioma, el instrumento del conocimiento y el instrumento de la comunicación."

Jean Debuffet

el que el niño y niña reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. Además de proporcionarnos una parte de sí mismo, de cómo piensa, cómo siente y cómo ve.

“Después de leerles el mito de El Murciélago a mis estudiantes de séptimo, luego de socializar y conocer la fantasía que éste expresa, les invité a reflexionar, tomando en cuenta todos los aspectos lingüísticos presentes, muchos me comentaron con emoción que el murciélago era un ser muy vanidoso y que estaba descontento de su color y forma de ser, a lo que acudió a su dios para pedirle que le dé muchas plumas. Así, empezó quitándolas. La pluma blanca de la paloma, la verde del papagayo, la tornasolada del colibrí (...) y la pluma del sol que arde en el pecho del tucán.

- *Les dije: ahora vamos a dibujar, de la manera que ustedes se lo puedan imaginar. De muchos colores, y si es posible, involucrar otro más.*

Se observó un silencio, de esos que están presentes en las pequeñas y pequeños inventores, de esos en donde casi se escucha la conversación entre sus ojos y mente. Meditan, sonríen, conversan y finalmente deciden. Escogen, los colores que están conectados con su ser. Grises, colores arcoíris, gamas, o

¿RESPIRAMOS ARTE?

La música, la literatura, el dibujo, la pintura, la construcción, el teatro, la danza; el asistir a eventos culturales; sentir, no entender; realizar actividades artísticas, invitar a practicarlas; incluir en la malla curricular espacios de creación; definitivamente permitirán mejorar la calidad en la educación. Al escuchar música, les invitamos a navegar y profundizar en su interior, además de despertar el sentido del oído, les hace más perceptivos. Al escuchar en forma melódica nuestro sentido del ritmo, se agudiza.

Con la literatura, el lenguaje se vuelve amplio y florido, se puede transmitir las ideas con claridad, ya que a través de la lectura su vocabulario se hace más extenso. Incluir el dibujo en las diferentes actividades escolares, además de ser divertido, constructivo y motivacional, constituye un proceso complejo, en

La música, la literatura, el dibujo, la pintura, la construcción, el teatro, la danza; el asistir a eventos culturales; sentir, no entender; realizar actividades artísticas, invitar a practicarlas; incluir en la malla curricular espacios de creación; definitivamente permitirán mejorar la calidad en la educación

simplemente sin color. Las neuronas se conectaron, una sinapsis completa, que reguló su presentación. Es que de eso se trata, ese era el objetivo, no solamente conocer el contenido del mito, sino poder plasmarlo. Lo hicieron muy bien. Se expuso, se dramatizó. Finalmente quedó la satisfacción de haber podido descubrir ese simbolismo artístico, muchas veces desapercibido”.

El teatro abre las puertas a la expresividad, el poder conocer más y a fondo a cada una de las personas que lo hacen, simboliza libertad. Rompen cadenas, demostrando, con sus voces, actos, movimientos, pausas, ritmos, todo lo que en un aula de clase, no se lo puede descubrir. Estimula la integración en conjunto a través del juego dramático, desarrollando el vínculo y la confianza personal. Los estudiantes son los únicos creadores, ellos parten de cero, escriben el libreto, diseñan la escenografía, componen la música, confeccionan el vestuario, realizan la campaña de prensa, crean la iluminación, entre otros. A través de este proceso el estudiante se desarrolla cognitiva, social y emocionalmente, además de adecuar muchas de las actividades a materias oficiales curriculares. (Camps, J. & Torres, F.)

“Alguna vez, tuve la oportunidad de trabajar solamente con jóvenes mujeres. Era en noveno, maestra de Lengua y Literatura. Llegó la unidad próxima, que se relacionaba con el teatro. Todas emocionadas,

recordaban las experiencias que habían vivido años atrás en la escuela. Cada una al unísono, narraba a viva voz lo fabuloso que representaban esos momentos. Sin duda, quedaron dormidos por un tiempo, y hoy despertaron. Les invité, a participar, explicándoles las ventajas de trabajar en ello. Ahora, con más edad, no estaban seguras de hacerlo. Hubo estudiantes que definitivamente se retiraron. Después de algunas semanas en donde se iban abordando todas las estrategias, con motivación y ese plus de contagiar, se observaron cambios de actitud.

Siempre hay estudiantes que están constantemente hablando, levantando la mano, conversando. También, las que no. En silencio, observan y pocas veces se animan. Se sienten más seguras en la burbuja de su tranquilidad. Llegó el día de fin de unidad, en donde se debía presentar la obra. Se formaron grupos. Entre ellas seleccionaban los personajes, atuendos y todos aquellos elementos implícitos para poder expresarse. Hubo música de fondo, sonidos, efectos especiales y más. Lo más impactante fue la actuación de Anita, aquella estudiante silenciosa, calladita, la que pocas veces participaba. Era otra, nada parecida a lo que demostraba diariamente. Impresionante. ¿Cómo desempeñó su rol? ¡Excelente!

-¿Quién es?

- Es Anita

- No lo puedo creer...

Sus movimientos, atuendos y una escena de terror hicieron que el público se levantara y la aplaudieran. Sin palabras. Todos estábamos atónitos, disfrutando.

Hasta ahora recuerdo, la expresión en su rostro era de otro mundo. Se “metió tanto en su personaje”, que impactó a todos. Lo que aquella vez protagonizó, de seguro lo recordará por siempre.

Muchas veces con motivación, entusiasmo y con ese afán de mejorar el aprendizaje, descubrimos artistas en potencia. Sea el ámbito que fuese”.

Desde la mirada del desarrollo de la Educación a través del arte, la danza promueve el trabajo en equipo y la toma de conciencia para la asimilación de valores, como la solidaridad, el respeto por la diversidad, la tolerancia, la cooperación y la

valoración de la propia identidad. Con esto no se pretende convertir a todos estudiantes en artistas, lo que sí se plantea es convivir con el arte, tomando en cuenta las inteligencias múltiples, su desarrollo próximo. Algunos serán apreciadores, otros, ejecutantes. No es necesario escribir un libro para gozar del placer de la lectura.

Las asistencia a las presentaciones dancísticas y museos contribuyen al desarrollo de aquellos contenidos que forman parte del currículo oculto, es decir otros valores y concepciones que en la institución educativa generalmente, no se aborda. Es de suma importancia conseguir ese acercamiento, en donde la sensibilidad hacia lo desconocido bombardea sus sentidos. Apreciar, sentir, interpretar es algo que se logrará solamente a través de estas experiencias. No todo está dicho, no es la palabra del maestro, la última. Ellos y ellas deben tener la oportunidad de construir su concepto y mapa mental de lo observado y de todo lo que les rodea. Leer la vida. Tener la oportunidad de conversar y expresar lo que sintieron.

“(...) en un día de esos:

- ¿Trabajamos con música?

- ¡sííí...!

- Entonces, vamos a disfrutar...

Es una de las expresiones que cuando el tiempo, la actitud y el momento lo ameritan, se lo pone en práctica. Escuchar música mientras trabajas. Cuando se inicia, parecen no comprender el verdadero sentido y valor que conlleva, con el tiempo, la necesitan, y se van acostumbrando a ese disfrute de música clásica, instrumental y más melodías. Observarles conectar la música con las historias, es fantástico.

-¿Maestra?

- sí

- La música que estamos escuchando, parece que habla de lo que escribimos. Es como el fondo de una película.

- Sí, es verdad. Estaban disfrutando, parecía interminable (...).”

El beneficio que trae la música a nuestros estudiantes no tiene límite. Es utilizada para

relajación, ambientación y normalización. Exponerles a la música clásica, es una experiencia que les ayudará. Está científicamente comprobado que potencia el desarrollo de su cerebro, destacando el arte en diferentes asignaturas, muchas veces en matemática. Aprenden auto-control, algo fundamental en su desarrollo, aumentando su capacidad de memoria y concentración, estimulando la creatividad e imaginación. Se convierte en el mejor camino para transmitir cualquier tipo de aprendizaje de forma lúdica, con la propiedad de inducir estados emocionales que les ayuda a posesionarse en el entorno y a forjar su personalidad, provocando emociones. (Tobar, C.)

Además, la música proporciona cambios a nivel fisiológico (ritmo cerebral, circulación respiración, digestión, metabolismo, tono muscular, sistema inmunológico o actividad neuronal); desarrolla vínculos afectivos que estimulan la inteligencia emocional; a nivel psicológico, despierta y desarrolla emociones y sentimientos que pueden modificar su estado de ánimo, promoviendo la reflexión.

“Enseñemos primero a respirar, a vibrar, a sentir y a ser uno con la armonía y el movimiento de la naturaleza. Produzcamos primero un ser humano hermoso, un (ser) danzante.”

Isadora Duncan

“Siempre me acuerdo de Mateo, un estudiante más que especial, y no me refiero a su etiqueta, sino a sus habilidades, tenía Déficit Cognitivo Global, y a pesar de esa situación que le impedía acceder al currículo “normal”, siempre presentó habilidad para el dibujo y el baile. La que fue potenciada. Además

de su eterno carisma, se esforzaba para comprender muchas cosas incomprensibles.

Un artista en definitiva, dibujaba figuras en tercera dimensión, algo imperceptible para el común de los humanos, era un grande de espíritu y con su actitud y habilidad, conectaba lo que aprendía con el arte. Disfrutaba.

Para una presentación en un programa cultural se trabajó con expresión corporal, se tenían algunas dudas por ser su primera experiencia usando música instrumental. Me enfoqué en su sentir, su manera de percibir, y conectar. Los movimientos iban fluyendo de acuerdo a los diferentes ritmos que escuchaban, algunos más agudos que otros. De cierta manera unía sus movimientos con la música. En poco tiempo y con muchas prácticas se iba convirtiendo en un danzante, volaba. Literalmente.

La presentación fue todo un éxito, se lució. Se le observó con seguridad danzar y expresar con su cuerpo todos los movimientos. Representó al aire; ya se pueden imaginar cómo movía sus brazos, las volteretas que daba en el espacio, que lo llevaba de un lugar a otro, siempre con su sonrisa. Hasta el cabello que en esa época lo tenía como melena, se mecía junto a su cuerpo. Era fantástico. Se conectó prácticamente con el sonido instrumental. La música que se utilizó y le inspiró fue de Kitaro (es un músico, compositor y multi-instrumentista japonés). Aprendió mucho.

La danza facilita la expresión corporal y el lenguaje del cuerpo, mediante la música y el manejo del

espacio. En las instituciones educativas y en la sociedad se reserva por lo general como una práctica femenina. Nicolás, Ureña, Gómez y Carrillo (2010) enfatizan en su obra en las bondades de la danza en el ámbito educativo, tales como facilitar en quienes la practican (estudiantes y docentes) la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas básicas, el desarrollo de la coordinación y habilidades perceptivo-motoras, el conocimiento y control corporal, la aproximación a sus aspectos históricos, sociales, culturales y artísticos, así como también la mejora en los procesos de socialización entre los estudiantes.

El arte es educación y como tal representa una puerta abierta para la inclusión. Se utiliza como una herramienta de comunicación para promover por medio de un lenguaje simbólico de carácter universal. El objetivo, es mejorar la calidad de vida, cubriendo las necesidades, requiriendo de procesos constantes de asimilación y proyección, absorbiendo a través de los sentidos, una gran cantidad de información. Desde esa visión aperturista y relacional de la producción artística, las diferentes capacidades dejan de ser planteadas como un problema, convirtiéndose en una pregunta, un camino hacia nuevas respuestas e iniciativas estéticas sobre la base del compromiso que representa para el docente la educación integral e inclusiva del ser humano.

Por todo ello, la gran variedad de entidades que en la actualidad trabajan con y para la diversidad, se esfuerzan por comprender y mejorar el potencial del trabajo artístico como herramienta de cambio,

la música proporciona cambios a nivel fisiológico (ritmo cerebral, circulación respiración, digestión, metabolismo, tono muscular, sistema inmunológico o actividad neuronal); desarrolla vínculos afectivos que estimulan la inteligencia emocional; a nivel psicológico, despierta y desarrolla emociones y sentimientos que pueden modificar su estado de ánimo, promoviendo la reflexión.

inclusión y realización del individuo. Es necesaria la construcción de un nuevo escenario, más diverso, plural, que permita propuestas y soluciones con los diferentes contextos sociales, culturales basados en la equiparación de oportunidades y la igualdad de derechos. Un perfil docente capaz de asumir el reto y apertura a un escenario diverso. Reformulando el concepto de diversidad, valorando las múltiples necesidades del educando y haciendo de las mismas la base fundamental para la inclusión, tanto educativa como social a partir de educar mediante el arte.

“Me gusta el arte, la música, la poesía. Es mi pasión escribir. Pienso que no me equivoqué al escoger mi profesión, la practico con vocación. A pesar de todas las circunstancias del sistema educativo, situaciones burocráticas en realizar los trámites, las evidencias, las firmas, el trabajo en casa, las planificaciones, el número de estudiantes y un sinnúmero de factores que de una u otra forma pudieran afectar, estoy satisfecha del trabajo logrado.

En la asignatura que imparto, Lengua y Literatura y en las muchas que alguna vez di, puedo decir que las he conectado con música, ilustración, poesía y lectura. Los resultados son maravillosos, se disfruta, se siente y se proyecta lo que se planificó, obteniendo los mejores resultados. Se observa en sus caras, esa alegría. Convertir sus cuadernos en álbumes, en donde ya no se evidencia la transcripción de contenidos, sino la construcción, es un logro. El

el escuchar música en el desarrollo de las actividades pedagógicas, facilita a la mayoría de los estudiantes el disfrute de la clase, cuando la escuchan como fondo musical, especialmente la matemática les pareció menos desafiante.

dibujo y la música definitivamente, son esenciales y prioritarios en el aula escolar.

Cierta vez me preguntaron: ¿Qué compositor elegirías si tan solo pudieras estudiar e interpretar música? Sin dudar un instante mi respuesta fue: Bach. Sí. Johann Sebastian Bach. Hay algo en su música que me satisface en muchos niveles. Hay un componente físico muy fuerte. Algo que no puedo definir. Lo más que puedo decir es que simplemente al escuchar la disfruto y mi espíritu se deleita”.

¿LO ESCUCHAMOS?

La música de Bach hace que el cerebro trabaje de un modo equilibrado, interviene en las ondas cerebrales y puede mejorar la creatividad y reducir el estrés. Este género es en ello el más eficiente, en comparación con cualquier otro y con la música de otros muy conocidos compositores. Al igual que Mozart, de acuerdo a estudios realizados en estudiantes, encontraron que cuando escuchaban una pieza musical antes de una prueba, les iba mejor, especialmente en ciertos tipos de tareas en las cuales tuvieron que crear formas en sus mentes. Los efectos duraron entre 10 y 15 minutos.

¿Por qué la música barroca? Algunos estudios hallaron que era la mejor para estabilizar los ritmos mentales, físicos y emocionales, alcanzando un estado de mayor concentración. De esa manera grandes cantidades de información pueden ser procesadas y aprendidas. Esta música, crea una atmósfera, que lleva a los estudiantes a una concentración en el estado de ondas cerebrales alfa, (son ondas, que tienen ciclos situados en los rangos de 8 a 12 Hz, y que normalmente se generan en el hemisferio derecho del cerebro o en modo sincronizado, entre ambos hemisferios. Las ondas alfa se activan cuando la mente y el cuerpo están completamente relajados y libres de estrés). El aprendizaje de vocabulario, la memorización de hechos o la práctica de la lectura, escuchando esta música es altamente efectivo.

Las experiencias adquiridas en el trabajo docente por parte de la autora del presente artículo, le permite

afirmar que el escuchar música en el desarrollo de las actividades pedagógicas, facilita a la mayoría de los estudiantes el disfrute de la clase, cuando la escuchan como fondo musical, especialmente la matemática les pareció menos desafiante. Y en este sentido, la música barroca, particularmente, facilita estas condiciones de mejor manera que otros géneros de la música clásica, porque ésta generalmente pulsa entre 50 y 80 compases por minuto, lo cual está cerca de los latidos del corazón humano. Eso de conectarse con el corazón y partir desde ahí, es básico. (Tokuhamas-Espinosa)

Finalmente, es la parte humana, la más importante, sin este elemento principal, ninguna música, estrategia artística podría funcionar. Ahí está el secreto, el poderles mirar a los estudiantes más allá de lo que aparentan. Dialogar, comprender y

ser. Los docentes, somos sus guías y en nuestras manos está buscar las herramientas adecuadas para poder construir procesos de aprendizaje significativo mediante las manifestaciones artísticas que se encuentren disponibles o al alcance.

Los estudiantes son los protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje, capaces de deslumbrar al mundo con sus descubrimientos e innovaciones. La tecnología ya forma parte de su vida y se ha convertido en una biblioteca virtual manual a su alcance. Saben más allá de lo que nosotros, los docentes imaginamos. Conectémonos con el Arte, con mayúscula. Iniciemos esa experiencia que sin duda nos dejarán grandes recompensas plasmadas principalmente en el ser de cada uno de nuestros estudiantes.

Referencias Bibliográficas

- Camps, J & Torres, F. (2010). *El teatro como instrumento pedagógico para el desarrollo de competencias: una experiencia en el campo del management*. @tic. Revista d'innovatió educativa. (4), 38-45. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3238534.pdf>
- El Universal. (2017). *La importancia del arte en la educación*. Cartagena Colombia. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.co/suplementos/viernes/la-importancia-del-arte-en-la-educacion-87023>
- Hernández, E. (s/f) *La música y el desarrollo cerebral infantil*. Recuperado en: <http://www.psicologia-online.com/infantil>
- Sánchez, G. Marina. (2015). *La educación en artes como estrategia de inclusión social y personal*. (Murcia). Recuperado de: http://www.academia.edu/8563533/La_educacion_en_artes_como_estrategia_de_inclusion_social_y_cultural
- Morales, G. Celia. (2016). *Arte y educación Inclusiva*. (España). Recuperado de <http://www.fepsu.es/escuela/arte-y-educacion-inclusiva.html>
- Mainar, A. E., & Rodríguez, L. V., & Leal, Q.A. (2014). *Cuando el arte es educación danza e inclusión*. III Seminario Internacional de Arte Inclusivo. (Madrid-España). Recuperado de: <http://www.arteinclusivo.com/siai-2014/>
- Bach y el cerebro. Piano Red. (2007). *El importante papel de la música clásica en nuestras vidas*. Recuperado de: <http://www.pianored.com/musica/2007/11/13/bach-cerebro/>
- Tokuhamas-Espinosa, T. (2010). *Mente, cerebro y ciencias de la educación*. New York, NY: W. W. Norton & Company, Inc. Recuperado en: <https://translate.google.com.ec/translate?hl=es419&sl=en&u=http://books.wwnorton.com/books/Mind-Brain-andEducation-Science&prev=search>
- Tobar, C. (s/f). *Beneficios de la música en el aprendizaje*. Recuperado en: http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/para_el_aula/Documents/para_el_aula_06/0018_para_el_aula_06.pdf

Autora:

Msc. Ma. Eulalia Castillo Sánchez

Trabajo actual: "Unidad Educativa la Asunción".

Ocupación: Escritora – Maestra

Correo electrónico: lalycas2014@hotmail.com

Desde mi vuelo por las alturas
observo los colores con las que se
ha pintado la naturaleza, son
colores de vida que se contrastan
y se complementan entre sí,
pincelando un cuadro a la
esperanza y a la alegría.

El cauce de los ríos suena
distinto al cantar de las aves, es
la música de la vida que tiene su
mensaje, que yo la entiendo
desde mi espacio, que cada ser la
entiende desde su espacio.

WAMBRA

A stylized illustration of a hand holding a red and white striped object, possibly a pen or pencil, against a yellow background. The hand is rendered in a simple, bold style with black outlines. The object has a red top and a white body with red stripes. The background is a solid yellow color. The word 'WAMBRA' is written in a large, blue, textured font across the top of the image.

WAMBRA SIGNIFICA EN LENGUA KICHWA “ADOLESCENTE” Y, EN SU VARIANTE FONÉTICA WAMBRA, APARECE EN EL DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA COMO UN MODISMO PROPIO DEL ECUADOR. ESTA SECCIÓN SE HACE ECO DE LAS INQUIETUDES, RETOS E ILUSIONES DE QUIENES, EN ESTA FRANJA DE EDAD, CUESTIONAN CUANTO LES RODEA Y SIEMBRAN EL IDEALISMO QUE PERMITE COSECHAR REALIDADES MARAVILLOSAS.

RE-VIVIENDO LA HISTORIA CON PIEDRAS, PLANTAS, AGUA ... ¡Y ARCILLA EN MANO!

Lenin E. Ordóñez García

Resumen

Enseñar arte es todo un arte, dirían con sorna algunos. Enseñar Historia dependería, más bien, del vasto conocimiento de la asignatura, sumado a la dinámica propia que le agregue el docente. Combinar ambas áreas, aparentemente lejanas, resulta en una posibilidad que – dada la experiencia presente- eleva la motivación de los estudiantes, dinamiza el espacio y el proceso de aprendizaje y permite el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas superiores como identificar, reconocer, sistematizar, crear, así como fortalecer el trabajo en equipo.

Haciendo uso de los elementos disponibles, cual si estuviéramos en las etapas primarias de la historia humana (pre-historia, por cierto), esboqué una experiencia áulica diferente, rigiéndome al currículo actual, pero introduciendo actividades artísticas básicas (pintura, manufactura, modelado), complementándolas con otras propias del proceso de enseñanza de esta asignatura: resúmenes y presentaciones orales y escritas.

Palabras clave: Historia – pintura - modelado

Abstract

Teaching art is all an art, they would say ironically. Teaching History would depend, rather, on the vast knowledge of the subject, added to the dynamism of the teacher. Combining both seemingly distant areas results in a possibility that - given present experience - raises students' motivation, dynamizes space and the learning process, and allows the development of superior cognitive skills and abilities such as identifying, recognizing, systematizing, creating, as well as strengthening the team work.

Making use of the available elements, as if we were in the primary stages of human history (pre-history, by the way), I outlined a different aulic experience, relying on the current curriculum, but introducing basic artistic activities (painting, manufacture, modeling, complementing them with others of the teaching process of this subject: oral and written summaries and presentations.

Keywords: History – painting - modeling

DETALLES DE UNA EXPERIENCIA DOCENTE

El arte, con sus múltiples variantes, constituye un elemento transversal de singular valor para la enseñanza de toda clase de asignaturas, sean blandas, duras, poco duras o poco blandas, o como se nos antoje ... en todos los niveles.

¿Cuál es la edad ideal para desarrollar las destrezas artísticas, como las musicales, de dibujo y pintura, por ejemplo? Muchos autores consideran que debería empezar a desarrollarse desde las primeras etapas del crecimiento, siendo óptimo –a consideración de varios- a los 4 años. Sin embargo, es evidente que no todos los niños llegan a desarrollar la destreza o inteligencia artística, como lo acuñó Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, incluso quedando postergada esa área cognitiva hasta pasada la juventud.

El trabajo con jóvenes sin ese desarrollo óptimo se torna –por derivación- en una labor algo complicada. Sin embargo, con mucha motivación y apoyo colaborativo, se transforma en llevadera y muy satisfactoria.

En la obra *Pedagogía desde el Arte: Manual de Introducción* (2009) de la agrupación *Save The Children*, se nos precisa que “la unión de la educación y las artes impacta positivamente en el tejido neuronal de las niñas y niños, fortalece la autoestima, salvaguarda la identidad cultural y propicia el pluralismo, el reconocimiento y el respeto por los otros”.

El arte y la ciencia no constituyen áreas tan divergentes como pueden parecer a simple vista. Para citar ejemplos que señalan esta asociación, Nikola Tesla, el ilustre inventor de origen serbio, tenía visiones de sus creaciones antes de construirlos e

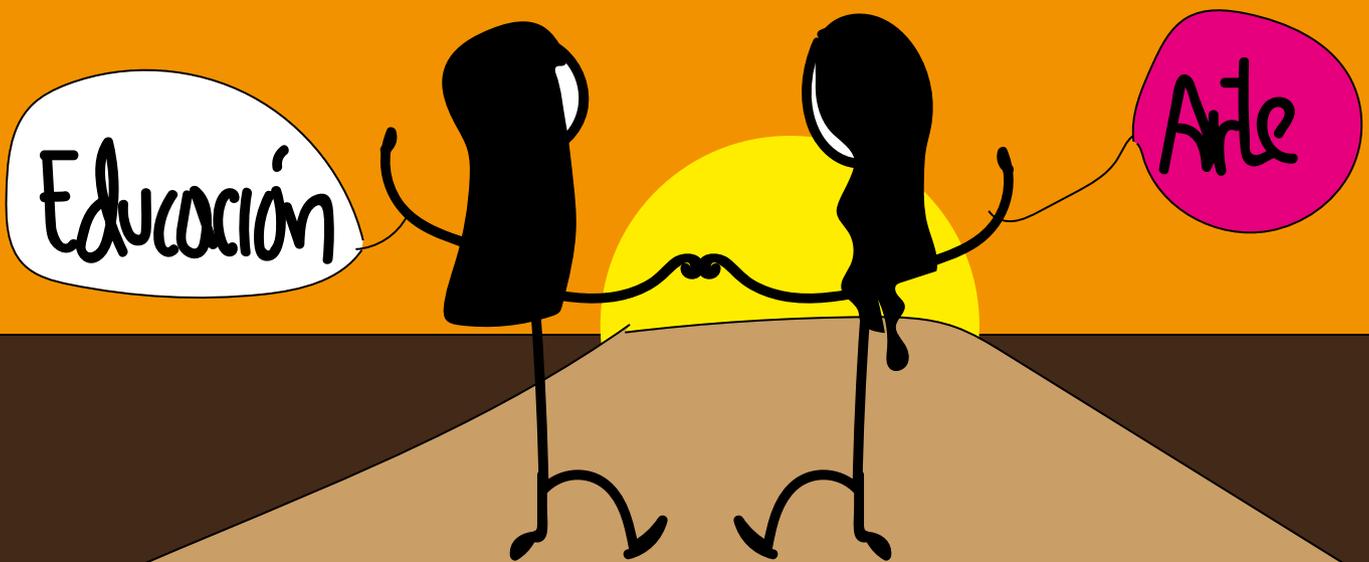
incluso antes de idearlos. Albert Einstein, el afamado físico germano-norteamericano, mencionó en su autobiografía que la teoría de la relatividad fue producto de una visión que tuvo a los dieciséis años, en la que corría sobre un rayo de luz.

Sería, pues, más eficaz y realista construir un aprendizaje más integrador y, por tanto, más contextualizado y significativo, dejando a un lado la actual estructuración del sistema educativo, sobrecargado de áreas científicas y pseudocientíficas, y manteniendo en un relegado espacio a las artes y otras áreas igual de relevantes para el desarrollo del ser humano.

EL ARTE, UNA HERRAMIENTA POCO UTILIZADA

Es evidente el poco empeño que mostramos por cultivar el arte, en unas regiones, en unas ciudades, más que en otras. Y en el mundo educativo, institucionalmente hablando, es casi nulo. ¿Hay peligro en aquello? María Acaso (2015), pedagoga española, lo concreta: “los docentes no tratan el arte (...), los estudiantes no lo entienden, el rechazo se extiende y, cuando estos estudiantes devienen en docentes, el problema vuelve a empezar. Al mismo tiempo asistimos a las bienales, a los museos, a los centros

El arte, con sus múltiples variantes, constituye un elemento transversal de singular valor para la enseñanza de toda clase de asignaturas

de arte, y lo educativo es muy escaso y, cuando está presente, es entendido como un servicio”.

¿De dónde nace esta problemática cada vez más evidente? ¿Por qué se mantiene? Simple: No hay amor por el arte entre el cuerpo docente que labora en los niveles primario y secundario, al menos (o la llama de este se ha ido apagando de a poco, en medio de tanto documentalismo improductivo). Y el amor, tomado en el sentido más estricto, define la pasión por empoderarse, por enriquecerse y enriquecerlo y, luego, el fuego por difundirlo.

Pero en este mundo megadiverso, hiperdinámico, multimedial, no faltan las iniciativas que mantienen vivo el espíritu de vincular la educación con el arte, porque el arte es vida y, por ende, educación, y viceversa, por lo tanto no es permitido desagregarlos.

Una de las más grandes es la emprendida por el gigante tecnológico Google, a través de su Google Art Project y su lema “Descubre, observa, analiza y comparte arte”. En esta, se dispone de obras reconocidas y otras no tanto, para transversalizar el arte con la historia, la geografía, la literatura, inclusive.

Volviendo a nuestro contexto nacional, regional, local, debemos advertir la escasez de interacción artístico-educativa. Aunque en el currículo actual se considere la asignatura de Educación Artística, ésta no logra vincularse de manera interdisciplinaria con las demás asignaturas. Lo mismo sucede con otras como la Informática –desaparecida como asignatura pero concebida como elemento transversal-, e idioma extranjero, o incluso Educación Física, las mismas que –en mi punto particular de vista-

Es evidente el poco empeño que mostramos por cultivar el arte, en unas regiones, en unas ciudades, más que en otras

constituyen herramientas dinámicas diferenciadoras hacia una educación holística que deje atrás el enfoque tradicionalista.

Víctor Valembois (1998) apisona el camino que deberíamos seguir en cuanto a esto, resaltando el papel del arte en cuanto a la formación de nuestros alumnos. Él señala que “La educación con un enfoque holístico es un arma poderosa para enfrentar ese reto: el arte, por provenir de una captación no analítica, sino de síntesis, implica y favorece una visión integradora, sensible, más allá de lo únicamente racional y únicamente verbal”. Y el profesor Stacy Goodman (, de una secundaria de California, lo valida, cuando considera que “el arte provee un tesoro de contenidos enriquecedor para trabajar múltiples áreas desde el pensamiento crítico y abstracto”.

HISTORIA Y ARTE: ¡MANOS A LA OBRA!

Como profesor de Historia, preocupado por la actual realidad estudiantil, caracterizada por escasa motivación para estudiar, dentro y fuera del aula; bajos niveles de atención intra-clase por la metodología tradicional de la impartición de las mismas (lectura de fragmentos de libro, resúmenes, realización de talleres, etc.), he buscado variedad de estrategias para transformarla. Obviamente, esa tarea se ve direccionada, en mayor o menor grado, por los elementos contenidos en el currículo vigente. Empero, más allá de que los temas se presten, es decisión de cada docente hacer uso de los recursos disponibles, con creatividad e ingenio, con convicción y pasión.

En primer año del Bachillerato General Unificado -BGU, conocemos las etapas prehistóricas e históricas iniciales. Para el abordaje de las etapas prehistóricas, y más concretamente del Paleolítico, consideramos el uso de la elaboración de figuras utilizando arcilla natural (tierra) y también de colores. En esta temática, abordamos la construcción de megalitos, figuras humanas representativas de la fertilidad, así como pinturas en rocas, todas estas demostraciones del arte rupestre. Las figuras trabajadas fueron: venus, o figuras humanas femeninas, megalitos (Stonehenge, pirámides antiguas, moais y otros), así como representaciones en roca de actividades típicas del hombre del Paleolítico (caza y pesca, sobre todo). También se consideró, para una clase posterior, la elaboración de taparrabos y vestuarios básicos, tomando como elemento primordial las ramas, hojas y flores.

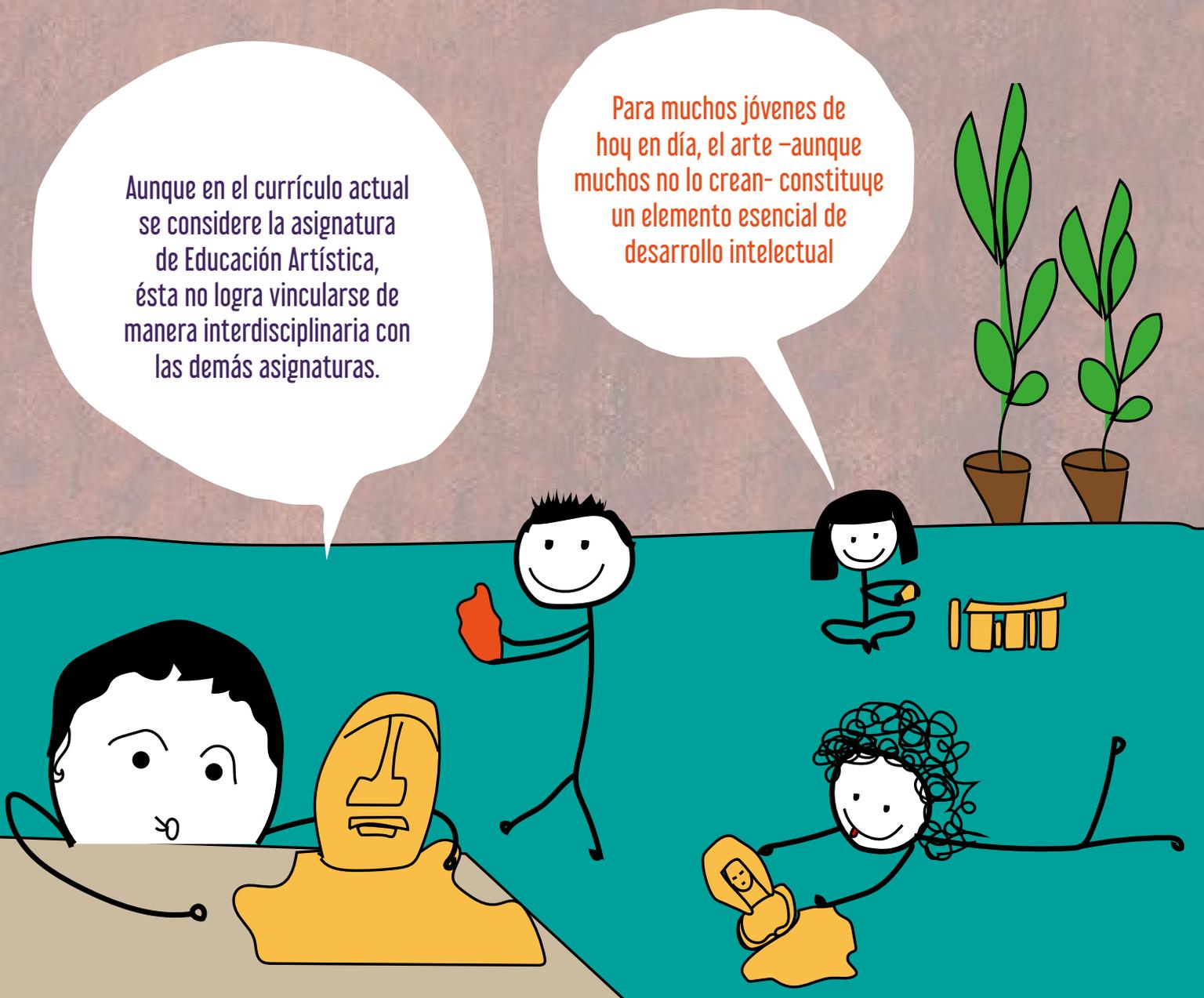
Luego del trabajo manual, los estudiantes debieron presentar sus trabajos, comentaron la experiencia conjunta y lo dificultoso que resultó el quehacer; adicionalmente, presentaron un resumen escrito del trabajo realizado (figura con arcilla y arte rupestre), con los datos relacionados (época en que se elaboraron, materiales, significados, etc.).

Sentir la motivación en la mayoría de chicos, la disposición a sumar esfuerzos, a dar los toques

finales a sus obras de réplica constituye el mayor aliciente para el proyecto de aula concebido. Palpar, así mismo, el interés provocado en más estudiantes de la institución, pertenecientes a otros cursos, deja sentado que la práctica artística debe ser tomada en cuenta y aplicada, no solo en la asignatura de Historia, sino en muchas otras, pues dinamiza los espacios de aprendizaje y permite la interacción más participativa de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento, precepto clave del constructivismo social.

Aunque en el currículo actual se considere la asignatura de Educación Artística, ésta no logra vincularse de manera interdisciplinaria con las demás asignaturas.

Para muchos jóvenes de hoy en día, el arte –aunque muchos no lo crean– constituye un elemento esencial de desarrollo intelectual

Para muchos jóvenes de hoy en día, el arte – aunque muchos no lo crean- constituye un elemento esencial de desarrollo intelectual, incluso en instituciones públicas donde se educan jóvenes de niveles socioeconómicos medio-bajos y bajos. Sir Ken Robinson (2009), uno de los gurús de la educación moderna, concibe en su obra *El Elemento*, al espacio de aprendizaje, como “aquel lugar en donde aquello que te apasiona y que te fascina hacer, se encuentra con aquello que se te da especialmente bien”. Sin duda, en la práctica docente he podido confirmar mi apreciación de que debemos volver a involucrar todas las ramas artísticas, no solo la pintura o escultura, en interacción con las asignaturas más formales.

Con la inclusión de actividades artísticas en el aula, lo que debemos buscar es pasar de la mera observación o réplica, del aprendiz pasivo que se apoya en las manifestaciones del arte, a uno activo, creador de sus propios productos, cuestionador de los elementos presentados. En ese camino, contamos con el activo necesario: la multidiversidad artística y, sobre todo, la multidiversidad humana. Queda apropiarnos valientemente de un área tan compleja como rica que propenderá a un desarrollo intelectual holístico de pleno beneficio para nuestros alumnos y también para la sociedad.

CONCLUSIONES

- El trabajo manual eleva el nivel de motivación y de trabajo cooperativo entre los estudiantes.
- Permite incluir a estudiantes con “bajo rendimiento académico” y lograr su involucramiento participativo, considerando su aporte en algunas de las tareas relacionadas.
- El desarrollo de actividades artísticas como la pintura y la escultura mejora el aprendizaje de la Historia. Tenemos a disposición también fotografía y cine, dibujo y modelado, música, baile y danza, poesía y teatro, títeres, pero también cómic, animación, infografía ...
- El espacio de aprendizaje se dinamiza, permitiendo aliviar la carga sensorial negativa acumulada al estar permanentemente dentro de un aula, con metodologías tradicionales repetitivas.
- Es menester aplicarnos, como docentes, al trabajo en función de las inteligencias múltiples, sacando provecho a las habilidades de muchos de nuestros estudiantes.
- El arte permite que los estudiantes más activos (incluso hiperactivos y algo desordenados) trabajen más a gusto, dirigiendo su energía en provecho de su propio aprendizaje.
- Es mucho lo que podemos avanzar, en la medida en que apasionadamente nos involucremos e involucremos a nuestro alumnado en actividades interdisciplinarias, apoyadas por el arte.
- Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil (Albert Einstein).

FICHA

Institución: Colegio de Bachillerato “Juan Montalvo” (Machala)

Grupo de trabajo: Alumnos de 1ero. BGU, paralelos “H” e “I”

Asignatura: Historia

Recursos: piedras, hojas, flores, palos, arcilla, agua

Fases experienciales:

1. Selección de grupos de trabajo, considerando habilidades artísticas (pintura y escultura)
2. Asignación de roles, considerando desempeños y liderazgo.
3. Asignación de temas por cada grupo y características de los trabajos finales: pinturas, esculturas, informes, exposiciones orales.
4. Evaluación de desempeños.
5. Retroalimentación y refuerzo.

Referencias Bibliográficas

- Acaso, M. (2015). *Fracasar así, es todo un lujo. La necesidad de incorporar el arte en la escuela y la educación en las ferias de arte contemporáneo*. Madrid. (Recuperado de: <http://www.mariaacaso.es/fracasar-asi-es-todo-un-lujo-la-necesidad-de-incorporar-el-arte-en-la-escuela-y-la-educacion-en-las-ferias-de-arte-contemporaneo/>)
- Clouder, C. (2017). *No sin artes*. (Conferencia online). Santander: Fundación Botín (Recuperado de https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=sx0VXidZc-o)
- Hoppe, M.A. (2014). *Pedagogía desde el Arte. Manual de Introducción*. México: Save the Children Mexico.
- Londoño, C. (2017). 7 Razones que justifican el uso del arte en diversas asignaturas. (Recuperado de: <http://www.eligeeeducar.cl/7-razones-justifican-uso-del-arte-diversas-asignaturas>)
- Robinson, K. (2009). *El Elemento*. (2da. Edición). Madrid: Ed. Conecta.
- Valembos, Víctor (1998). *Educación Holística por medio del Arte: Una tarea ingente, vigente y urgente*. Estudios Pedagógicos, núm. 24, pp. 89-97. Valdivia: Universidad Austral de Chile. (Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173513846007>)

Autor:

Ing. Lenin E. Ordóñez García

Docente multidisciplinar (Investigación, Emprendimiento, Matemática, Educación Física, Educación Artística, Historia, Lengua y Literatura, Educación para la Ciudadanía) en el Colegio de Bachillerato “Juan Montalvo”, de Machala, con experiencia en primaria, secundaria y universidad. Creyente fervoroso de la interdisciplinariedad en la educación, mediante la aplicación de nuevas pedagogías y estrategias metodológicas que permitan el desarrollo integral de los niños y jóvenes (alma, mente y cuerpo), a través del fomento de sus talentos naturales.

leninenrique@hotmail.com - lenin.ordonez@educacion.gob.ec

El construir arte me permite establecer un mensaje que superará mi tiempo y llegará más allá de mi horizonte, así se hacen las culturas y se generan las identidades de los pueblos.

Las ideas de mi mente cobran vida cuando les pongo color, cuando les doy sonido, mas no siempre encuentro los colores adecuados y siempre me faltan las líneas para reproducirlas fielmente, mas lo que produzco es único porque es mío y me identifica.

CHAUPI

CHAUPI SIGNIFICA EN LENGUA KICHWA "CENTRO" O "MEDIO". ESTA SECCIÓN, EL CORAZÓN DE LA REVISTA, TRATA CUESTIONES DE INTERÉS GENERAL RELACIONADAS CON PROCESOS DE APRENDIZAJE, INNOVACIONES PEDAGÓGICAS, ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y OTRAS INICIATIVAS QUE ABONAN EL TERRENO SIEMPRE FÉRTIL DE LA EDUCACIÓN Y POSIBILITAN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.

El arte de la enseñanza y la enseñanza del arte

Paola Vázquez Neira

Resumen

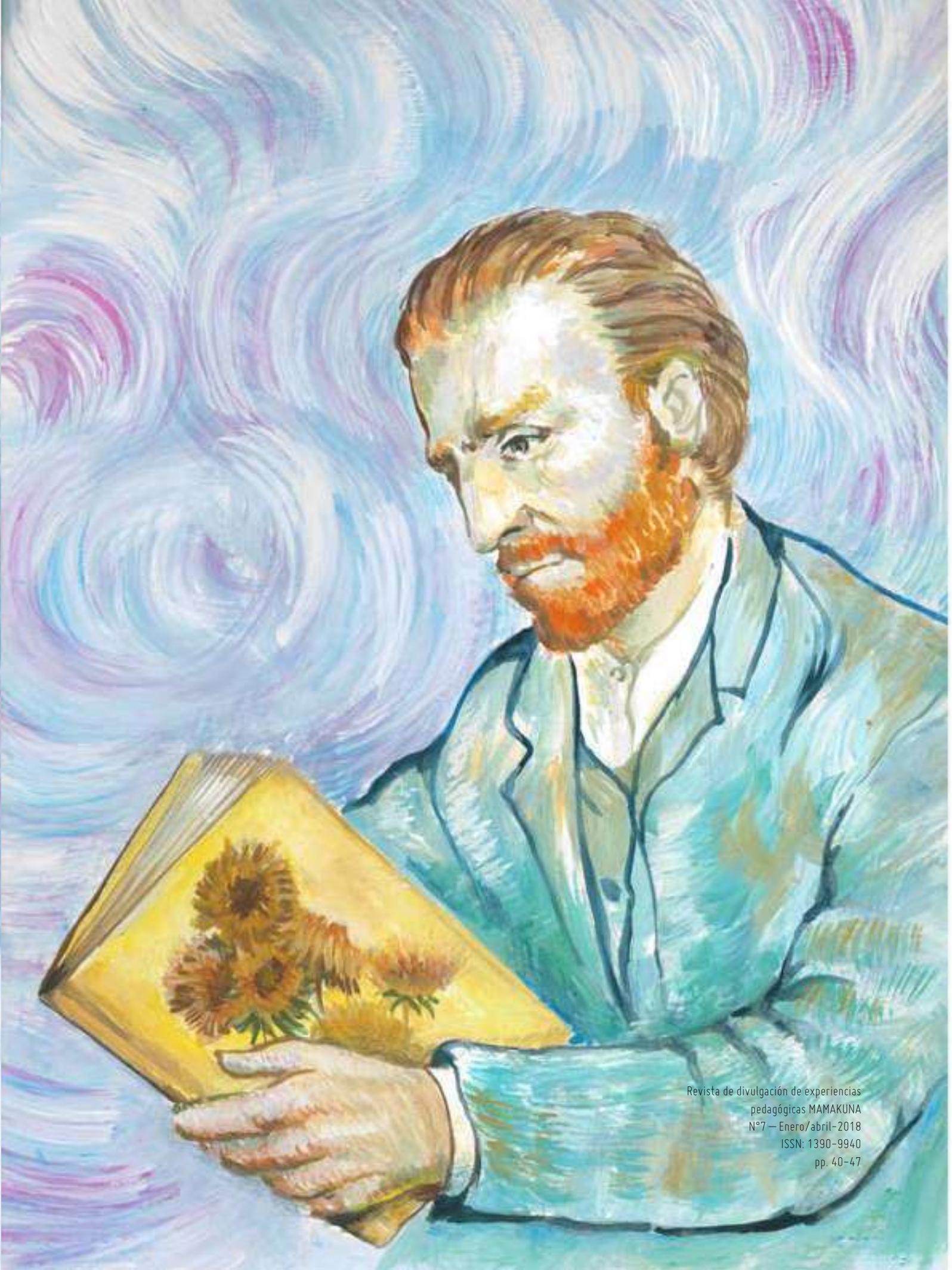
A lo largo del tiempo se ha considerado al arte como un elemento quieto para ser observado y valorado por un grupo de “entendidos”. Actualmente se han colocado en manos del arte varios procesos de la vida humana, entre ellos la educación integral para la construcción de una nueva ciudadanía. Esta aventura loable avizorada para las artes será posible solo si se logra un cambio de visión con respecto al ámbito artístico y concretamente al concepto que tenemos tanto del acto educativo como del arte en sí mismo.

Palabras clave: enseñanza – arte – educación artística

Abstract

Throughout the times, art has been considered as a quiet element to be observed and valued by a group of “experts”. At present, various processes of human life have been placed in the hands of art, including the integral education for the construction of a new citizenship. This laudable envisaged adventure for the arts will only be possible if a change of vision with respect to the artistic field is achieved, as well as a change of the concept we have concerning the educational act and of the art in itself.

Keywords: teaching - art - artistic education

Revista de divulgación de experiencias
pedagógicas MAMAKUNA
N°7 — Enero/abril-2018
ISSN: 1390-9940
pp. 40-47

¿El arte se relaciona con la educación? Sin pretender que suene quimérico, se creería que el arte ha estado, está y estará presente en toda acción de la vida humana

El haber estado en contacto con el ámbito docente desde la culminación de estudios de bachillerato, y estos últimos años, al estar inmersa en un contexto importante en la formación de formadores que posee como objetivo loable el construir una “máquina de guerra”, tomando las palabras de Deleuze y Guatari (2002) en su obra *Mil Mesetas*, ha significado para la reflexión particular un acercamiento hacia todo lo referente a la enseñanza y, por interés propio, a las relaciones de ésta con el arte.

En la obra antes mencionada, la máquina de guerra, en primera instancia revela las estructuras de un sistema debilitado por sus acciones erróneas a través del tiempo; para posteriormente tener la posibilidad de dinamitar ciertas estructuras y erigir desde los escombros algo nuevo que se relacione con los procesos de actualidad; eso ha significado el trabajo de la UNAE, pues ha revelado ciertas problemáticas de la educación ecuatoriana, ha dinamitado algunas acciones erróneas y está construyendo un nuevo concepto en educación.

¿El arte se relaciona con la educación? Sin pretender que suene quimérico, se creería que el arte ha estado, está y estará presente en toda acción de la vida humana, por lo tanto sin duda la educación estará entre dichas acciones; pero por sus características particulares ha transitado de un campo de abstracciones filosóficas a caminos sociales y humanistas como la historia del arte, el diseño, los estudios del arte, la arquitectura, el cine, entre otros. Caminos que han permitido por una parte un acercamiento a los discursos, un advertir al

arte en elementos cotidianos, en acciones comunes, en circunstancias efímeras. Pero por otra parte, se ha dado cabida a múltiples deliberaciones que han ocasionado que una parte de la comunidad receptiva del arte se aleje y permanezca al margen de lo que una vez tuvo estrecha relación con la belleza y ahora mantiene un matrimonio con la comunicación y subversión.

¿Cómo hacer para que la comunidad recobre el interés por el arte? O mejor dicho, ¿Cómo se logra que la colectividad se percate de la presencia del arte en la vida misma, el apreciar al arte en las ciencias, en la política, en la elocuencia, en el bullicio, en el silencio, en el trajinar diario, en la palabra del otro, en la soledad, en la enseñanza? ¿Quién o qué puede ayudar a tan atrayente cometido? Cabe señalar que el adjetivo atrayente ha sido utilizado para poner sobre la mesa dos posiciones muy específicas con lo que respecta a la temática, pues habrá muchos que no encuentren al arte en ninguna parte, quienes hayan perdido su esencia sensible...su imaginación y creatividad, no tan solo en el sentido creador sino en poder ver al arte como una forma diferente para enfrentarse al mundo. Y otro grupo humano de peculiares características tildado de impermeable y esnobista, lo primero por el individualismo de

¿Cómo hacer para que la comunidad recobre el interés por el arte? O mejor dicho, ¿Cómo se logra que la colectividad se percate de la presencia del arte en la vida misma, el apreciar al arte en las ciencias, en la política, en la elocuencia, en el bullicio, en el silencio, en el trajinar diario, en la palabra del otro, en la soledad, en la enseñanza?

los artistas y lo segundo por el ingrediente de incomprendible de los lenguajes artísticos, en especial del arte contemporáneo.

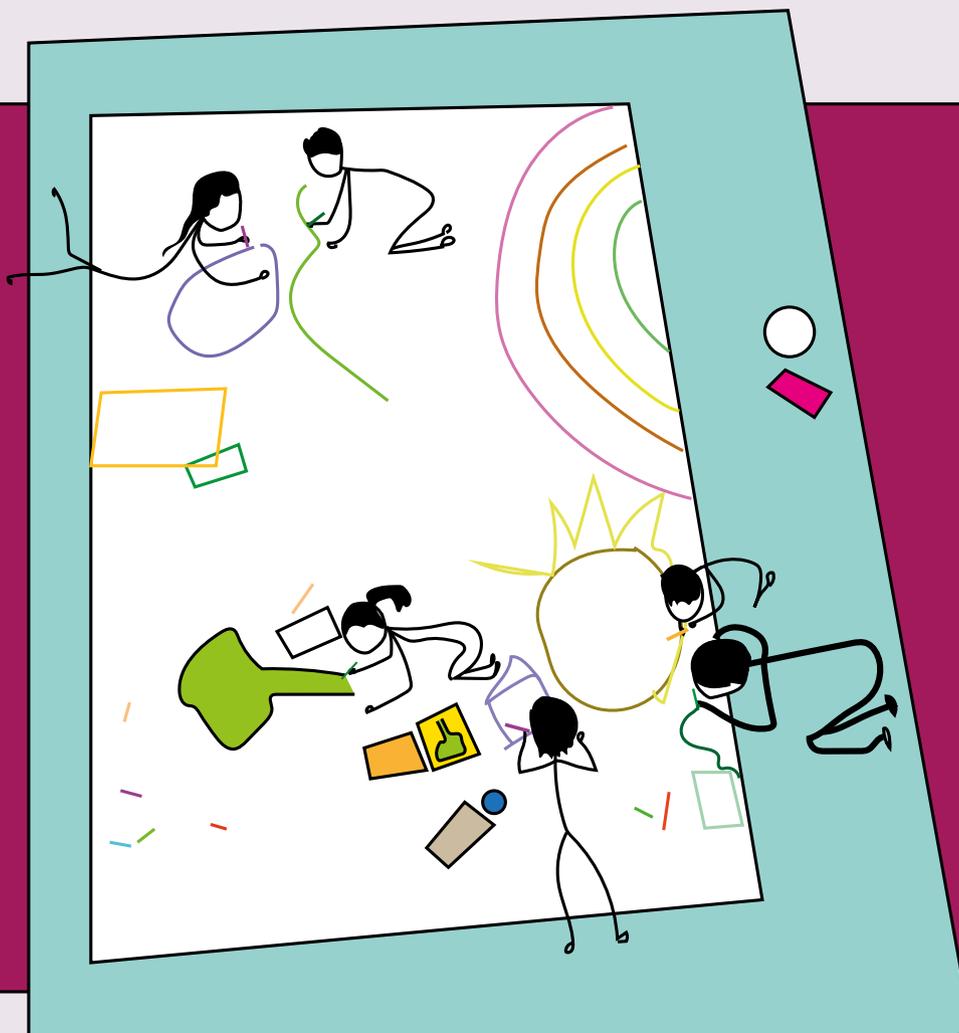
En la enseñanza se sientan las bases de una sociedad, más aún si se trata de una comunidad del conocimiento planteada en el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017. Así, pondríamos en las manos de la enseñanza la tarea de replantear a los discursos artísticos como los lentes o cristales a través de los cuales el discernimiento de la vida se torna más creativo y sensible. De tal forma hablamos en dos sentidos, del arte de enseñar y el enseñar el arte.

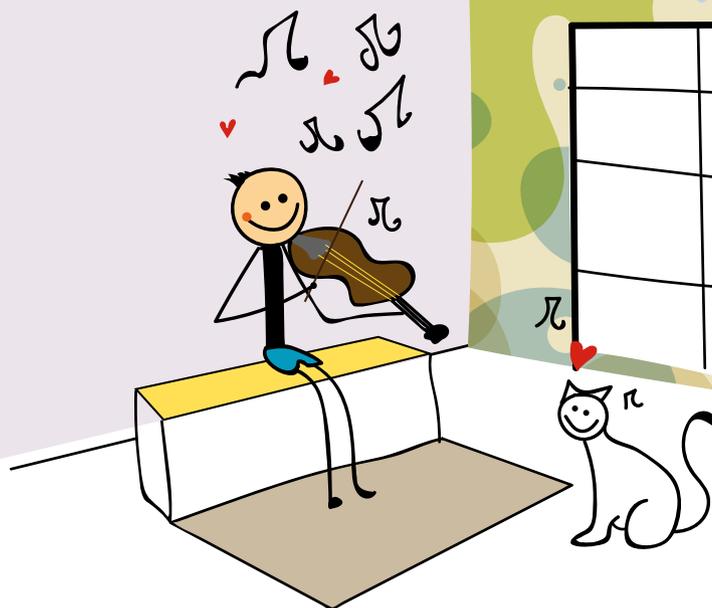
Isabel Gómez (2001) plantea la necesidad de una enseñanza de procesos. Dichos procesos respondiendo a sus acepciones no podrían permanecer inmóviles y precisarían de los caracteres afines al ámbito artístico. Actualmente se habla de un cambio de roles en la educación, con dicho cambio los educandos manejan una inmensa cantidad de información producto de la denominada era digital y en sí conducen sus propios procesos

de pensamiento. De esta manera el alumno construye el conocimiento de forma personal, y lo realiza o lo debe realizar con estrategias específicas aprehendidas gracias a una función tutorial asumida por el docente y por supuesto a experiencias del accionar del día a día, tanto en las aulas como en la vida misma.

El enseñar es un arte, cada día el maestro abre el telón, inaugura una muestra, ejecuta la primera línea melódica o pone la acción en un acto que antes se convertía en un monólogo átono con un público sosegado, ahora ya no hablamos de un monólogo, hoy en día el acto de enseñar se va convirtiendo en *happenings* (sucesos) que exigen la acción del público, en una obra interactiva, un teatro activo en donde el espectador es parte importante del desenlace de las historias.

Nos preguntaríamos, ¿cuántos docentes en ejercicio profesional consideran certero lo antes expuesto? Quizás la respuesta no deleve un número alto, pues la gran mayoría de docentes del sistema educativo se mantienen con el monólogo ya aprendido, con esa

obra tradicional que poco a poco ha ido perdiendo público. Razones... puede ser comodidad, cercano cese de funciones, miedo a intentar repasar un nuevo guión o extremo control de entes superiores que no dan cabida a nuevos actos. En estos últimos años la política educativa ha declarado perseguir nuevos objetivos con respecto a la educación, se habla en la Constitución ecuatoriana de una educación de calidad y calidez, exponiendo en esta última característica un regreso al humanismo, a pesar de estar inmersos en la sociedad de masas, caótica y materialista. La calidad sería el resultado de un serio proceso de diagnósticos y estrategias a nivel macro, meso y micro. Si dicho proceso fuese desarrollado de una manera positiva muy seguramente la calidad estuviese garantizada; pero ¿cómo se garantiza la calidez?

Cálido, su significado es el siguiente: que es caliente o que da calor. Que muestra afecto, que es agradable; y esto ¿cómo toma forma en la educación? Normal es mirar a muchas de las personas que están al frente de las aulas de clase, en las instituciones educativas con miradas sombrías, cansancio y mal humor, personas que tienen a su cargo treinta

y cinco o cuarenta alumnos, cada uno con su historia, su subjetividad, su yo disímil que alimenta lo intercultural de su contexto. El atender esas historias, subjetividades, individualidades no resulta sencillo para la batuta directora de la orquesta; el maestro día a día sortea los obstáculos que se le presentan en su gestión de aula, inconvenientes que en su mayoría estarán relacionados con el cumplimiento curricular, el ajuste de tiempos de planificaciones, la disciplina de los educandos, entre otras cosas. Pero esas eternas dificultades no dejan espacio para una reflexión sobre la calidez en la educación, pues para ser cálido se debiese pausar el ritmo y dar paso a nuevas maneras de llevar el conocimiento del mundo, de la vida y del otro. La búsqueda encuentra nuevas formas y en esa pesquisa radica el arte de enseñar, pues no solo se enseñan contenidos de las diferentes áreas de conocimiento, sino se enseña también a reflexionar, valorar y argumentar la vida propia y del colectivo.

A lo largo de la historia uno de los caminos de introspección ha sido el arte, el artista ha reflexionado sobre sí mismo y acerca de lo que ha sucedido alrededor de él, y con dicho discernimiento ha

aportado a que los públicos reconsideren el rumbo de la existencia. Metafóricamente, el docente sería el artista que con su trabajo impulsase visiones diversas de su público, los educandos, frente a la realidad y sus características. Hablando entre la metáfora y el discurso se debe tomar como verdad la necesidad de vincular al arte con la enseñanza. Si vemos la posición antes expuesta de pronto se la deja de lado por tener un timbre imaginativo, esperanzador y un tanto quimérico. Pero no se puede pretender cegarse ante la existencia de una enseñanza del arte, para el arte y desde el arte.

En las Metas Educativas 2021 de la OEI se manifiesta que

Las nuevas exigencias sociales y una visión renovada sobre la función de la educación escolar, han puesto de manifiesto la importancia de lograr que los alumnos adquieran las competencias necesarias que les permitan aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser. En este contexto, resurge con fuerza el papel de la educación artística para la formación integral de las personas y la construcción de la ciudadanía. (OEI. p. 112)

¿Qué es esta educación artística? Para Imanol Aguirre de la Universidad de Navarra, es aquella que se ocupa de la formación general de los

ciudadanos en el terreno de las artes, de su capacidad para conocer, comprender y si es el caso disfrutar de las artes. Ciertamente sería esto, pero en las instituciones educativas a nivel nacional, tanto en el ámbito público como privado, ¿se está formando a los ciudadanos en el ámbito artístico?

Muy pocos dan importancia a las artes, la gran mayoría se refiere a ellas de manera peyorativa, no es extraño escuchar que lo que se relaciona con ellas es fácil, sin sentido, fuera de contexto e inútil; cuando es todo lo contrario, pues el arte es complejo y su complejidad conlleva la oportunidad de ricas lecturas alrededor de sus

EN LA ENSEÑANZA SE SIENTAN
LAS BASES DE UNA SOCIEDAD

Así, pondríamos en las manos de la enseñanza la tarea de replantear a los discursos artísticos como los lentes o cristales a través de los cuales el discernimiento de la vida se torna más creativo y sensible. De tal forma hablamos en dos sentidos, del arte de enseñar y el enseñar el arte.

conceptos; el arte tiene más sentido que muchas de las cosas “coherentes” de la vida, pero precisa un tratamiento distinto para percibir el verdadero sentido de una manifestación artística; las artes constituyen las respuestas a diversos contextos, pues interactúan con ellos y los reposicionan de manera positiva; por último, el arte es útil para todos, tan solo hace falta darnos cuenta de todos los caminos posibles al ser recorridos de la mano del arte. Lamentablemente si no se logra ese “darse cuenta” el arte seguirá dedicado para la inmensa minoría, como se refería Juan Ramón Jiménez al hablar de la poesía.

¿Cómo se puede lograr un cambio significativo de percepción con respecto a las artes?, ¿cómo poner en sintonía los pensamientos diversos relacionados con ellas?, ¿cómo concientizar al colectivo sobre un tema que la minoría ha advertido ya?; siendo parte de esta mencionada minoría organismos internacionales como la UNESCO que buscan destacar las potencialidades de la educación artística en la formación personal del individuo y del colectivo.

En el *Cuaderno 2: Por qué enseñar arte y cómo hacerlo* (2016, p.15) del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile se visualiza lo siguiente:

Se manifiesta así la importancia de la presencia del arte desde la primera infancia, y ciertamente en el currículo educativo el arte está presente desde los inicios de la formación, pero su presencia se estanca ahí, no avanza hacia más allá, pues no es un tema transversal en la educación que recorra horizontalmente una propuesta curricular, sino resiste en una posición vertical como disciplina de los ciclos de estudio, muchas veces dejada de lado...de ahí la utilización de la palabra resiste en la frase precedente.

La posición del arte en el ámbito educativo no debería ser de resistencia, al arte se lo debe mirar como aliado para la educación, pues como vemos en la imagen anterior una educación artística de calidad permite el desarrollo integral de las personas, pues el arte abre puertas para la interdisciplinariedad, para la interpretación de hechos, la decodificación de lenguajes y la interrelación de imaginarios diversos. Las aulas deberían ser los espacios dentro de los cuales se estimule para el arte y una vez logrado dicho cometido, poder valerse de este elemento para entender y enfrentar de manera distinta el mundo en el que vivimos. Así el vínculo entre arte y educación no solo se hace posible sino se torna necesario, pues ya no se vería el arte tan solo como desarrollo, convendría verlo como experiencia, una capacidad creadora activa. Apoyando lo manifestado por Omar Inzunza en el TEDx de México del año 2015, en donde pone en paralelo a Dios y al Arte por su esencia creadora, el arte es creación por encima de todas las cosas; pero no se habla de creación plástica, audiovisual, gestual o musical, se habla de la creación activa, una creación de condiciones, críticas, momentos, reflexiones todas ellas para generar cambios en los ámbitos contiguos; y que gracias a sus estrategias y pertinencia, en un futuro a corto o mediano plazo, puedan mover el piso de un colectivo mayor.

Para Luis Camnitzer, artista, docente y teórico uruguayo, “arte” es una palabra ambigua que muchas veces oscurece en lugar de revelar, sin embargo, esta declaración no resulta negativa para el arte en tanto la relación con él permite tener la posibilidad de pensar, de reflexionar sin una verdad absoluta, la ambigüedad da paso a la imaginación, a la creatividad.

Con todo lo antes expuesto quedan claras dos cosas, relacionadas con el título del presente escrito, toda acción vivencial para el ser humano debe ser considerada un arte y si estamos inmersos en el

terreno educativo la enseñanza será un arte para los sujetos de dicho contexto. Por ello, somos artistas creadores de historias, estrategias, relaciones... dibujantes y actores no de un monólogo sino de una propuesta artística colectiva, cuya finalidad al momento es lograr cambios elocuentes en un sistema que no ha logrado hasta ahora una verdadera formación integral de los educandos.

Por otra parte, se habla de la enseñanza del arte que, como se ha planteado en párrafos anteriores, no se trata de instruir en las diversas técnicas de los lenguajes artísticos, más bien consiste en abrir nuevos caminos hacia un discernimiento divergente justificado haciendo frente a realidades próximas. Se incentiva la expresión gracias a las experiencias, el juicio gracias a la decodificación, la palabra gracias a la acción.

El arte está ahí presente y así lo ha estado a través de la historia de la humanidad, debemos acercarnos sin miedo a salir lastimados; un contacto franco con el arte resulta nocivo para la pasividad y el quemeimportismo; una relación con él nos

envuelve en otros mundos y en maneras diversas de discernirlos. En las aulas y en los museos bien estructurados se concentra el ambiente propicio para lograr mencionado contacto, al no poder dejar esa preponderante labor tan solo a los museos, por ser nosotros actores educativos, debemos apostar por nuestra formación para girar la batuta y marcar nuevos ritmos para la orquesta del arte.

Es verdad, la futura carrera de Pedagogía de las Artes de la Universidad Nacional de Educación, formará a los futuros docentes del área de Educación Cultural y Artística del currículo ecuatoriano, sin embargo, si estamos planteando al arte como una nueva manera de ver el mundo, una nueva forma de percepción y conocimiento; no podría quedarse tan solo en mencionada carrera, el arte debe ser tomado en sentido multidireccional, para lograr cambios.

Como manifiesta Valencia (2009) en su obra *Kazbek*: “el viaje del artista (...) encierra el propósito secreto de encontrar a su maestro” (p. 115); en sí al leer su obra el maestro no existe, pues viaja con uno mismo, de aquí la importancia de las experiencias.

Referencias Bibliográficas

- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2016) *Cuaderno 2. Por qué enseñar arte y cómo hacerlo*. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Santiago. Chile. Recuperado de: http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno2_web.pdf
- Deleuze, G. Guattari, F. (2002). *Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia*. (5ta. Ed.) Les Editions de Minuit: París
- Gómez, I. (2001). *Enseñanza y Aprendizaje*. En revista *Candidus* No. 15. Recuperado de: http://repositorio.villaprendizaje.com/files/ensenanza_y_aprendizaje.pdf
- Organización de los Estados Iberoamericanos [OEI]. (2010). *Metas Educativas 2021*. OEI: Madrid. España
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). *Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017*. Senplades: Quito. Ecuador.
- Valencia, L. (2009). *Kazbek*. Paradiso Editores: Quito. Ecuador.

Autora:

Paola Vázquez Neira

Universidad Nacional de Educación
paola.vazquez@unae.edu.ec

UNA HISTORIA DE VIDA DE POEMA

Carola Elizabeth Albuja Jaramillo

Poema

Carmen Elizabeth Jaramillo Espinosa

Me siento feliz porque en algún momento veré en una de las tantas semillas brotar un árbol fuerte con raíces profundas de donde nazcan los frutos que se esperan.

la educación en arte no debe orientarse a buscar lo bello y la perfección, sino a disfrutar de ese espacio y la magia

Foto familiar en el año de 1987

FAMILIA Y EDUCACIÓN

Poema es el nombre artístico de Carmen Jaramillo, nacida en Tabacundo el 18 de julio de 1965, actualmente tiene 52 años. Proviene de una familia numerosa, tiene 17 hermanos, 7 hombres, 7 mujeres, 3 fallecidos, es la 10ma hija. Su padre (+), José Honorio Jaramillo Espinoza se casa el 28 de septiembre de 1944, con Luz María Espinosa Saavedra (+). Un matrimonio fecundo de diecisiete hijos, de los cuales trece aún viven.

La situación de la casa era difícil. Los padres no tenían para la educación superior, solo podían darles la educación media y después buscaban cómo ayudarles enviándoles a otros lugares encargados con familiares y amigos, para que pudieran estudiar. En el caso de Carmen, quería seguir estudiando y le llevaron a un internado de señoritas para que ayudara en la cocina y ellas le dieran el estudio. Pero no quiso y se escapó; y no regresó a su casa, llegó

donde su hermana mayor y empezó a trabajar y estudiar la secundaria.

Terminó la secundaria en el Colegio Tabacundo, y deseaba seguir con la universidad. Su niñez terminó cuando empezó a trabajar desde los 12 años.

LA TRAVESÍA POR APRENDER ARTES

El bachillerato en físico matemático no era propenso para seguir artes en la universidad. No sabía qué hacer, como le gustaba la mecánica siguió en un instituto mecánico automotriz hizo las prácticas en un taller de mecánica. Al año se enfermó por el contacto con la gasolina, propio de este oficio. Muy enferma regresó a su hogar a los ocho años. A un primo le contó que quería estudiar dibujo y él le habló del instituto Daniel Reyes, que estaba en San Antonio de Ibarra. Entonces Poema fue a buscar sus sueños en el Daniel Reyes, donde inició sus

En educación el arte es el momento en que los niños y los jóvenes se descubren, expresan lo que sienten con libertad

estudios. El primer año aprobó, el siguiente año fue expulsada por haber formado el consejo estudiantil en el Instituto, en ese mismo año fue coordinadora de los derechos humanos en Imbabura.

Fue al año siguiente y reingresó al instituto de artes plásticas Daniel Reyes. En 1992 obtuvo el título de técnica en Artes.

Empezó su caminar en diferentes provincias haciendo murales y exposiciones:

- Trabajó como coordinadora en Artes en los barrios del Noroccidente de Quito, pintando guarderías con las madres cuidadoras.
- En Pomasqui fue coordinadora de proyectos de arte y profesora Ernest Ruterfod.
- En la biblioteca Sambiza enseñó dibujo a los niños
- Formó el taller de cultura Anta Kara, gestores culturales de Tabacundo y norte de Pichincha
- Hizo murales en Esmeraldas, Ibarra, Pomasqui, Tabacundo, Cayambe, San Antonio de Pichincha, Calacalí...

- Trabajó en la restauración de San Fransisco de Asis en Penipe, el Señor de la Buena Muerte en Guanando, San Miguel de Apuela, La Piedad y el Retablo de Tocachi.

Tuvo la oportunidad de hacer viajes de intercambio a Suiza para desarrollar talleres de papel reciclado y pigmentos.

Y cuando regresó a Tabacundo, al pasar por el colegio Tabacundo se preguntaba ¿Habrán profesores de dibujo? ¿Cómo se estará enseñando a dibujar? esa empezó a ser su pregunta de siempre. Y empezó a querer ser profesora de dibujo.

Una tarde vino un amigo mientras hacía los murales en el estadio de Tabacundo y en el coliseo 2000, y le dijo que fuera al colegio, que necesitaban profesora para dibujo y que se encargue de los talleres. Ella contestó, que profesora no era, pero que sí le encantaría aprender a serlo. Desde que empezó como profesora sintió que era lo que había estado buscando.

Es a partir del año 2001 cuando Poema inicia su periodo como docente, sin experiencia ni conocimientos en docencia, pero con muchas ganas y apasionada por enseñar artes, ya que ella tenía la idea de que en el sistema educativo no existan

La política, deporte, ciencia, tecnología y cultura para despertar el sentido del grupo y crear inquietudes entre los jóvenes, como base de toda experiencia estética.

personas especializadas en arte, que compartieran sus conocimientos con los niños y jóvenes.

Como profesora de artes se siente realizada. No lo considera un trabajo sino una oportunidad de compartir lo que conoce y abrir caminos a quienes les gusta el arte.

La relación con los compañeros que ha tenido siempre ha sido de cordialidad y respeto, le encanta compartir y formar mesas de trabajo para plasmar sus proyectos educativos. Entre los que recuerda:

- Desfile de San Pedro con flautas de carrizo.
- Carros alegóricos para las fiestas tanto de la institución como cantonal.
- Murales.
- Fachada en relieve con el tema “Orgullosamente del Nacional Tabacundo”.
- Pesebres.
- Jardineras.
- Recuperación de la granja del colegio.
- Proyectos prácticos de emprendimiento.
- Como inspectora de la sección nocturna se consiguió mejorar la convivencia entre alumnos a través del arte en danzas, teatro, música.
- Con las brigadas, se realizaron asentamientos de parques e Iglesia de la localidad.
- Estudiantes guías en el museo de Mama Naty
- Clasificación y distribución de las salas del museo.
- Origami, entre otros.

En la docencia se viven experiencias positivas como negativas. Una experiencia negativa fue el caso del Sr. Pillajo, un estudiante que para el resto de docentes no llenaba las expectativas y lo hacían de menos, discriminándolo, era en arte donde se desarrollaba de la mejor manera, pero la presión que recibía de los docentes y de la misma familia desembocó en el suicidio. Entre las notas que dejó agradecía a Poema por el apoyo y confianza.

Por otro lado, recuerda lo bonito que fue ver a Edgar, un estudiante con una dificultad auditiva e intelectual, desarrollándose como músico en sus talleres de piano, guitarra, origami en 3 D y dibujo.

Un nuevo reto fue la etapa como docente en Malchinguí. En esta ocasión ya estaba preparada, la experiencia de Tabacundo en cuanto a planificaciones, como organizar el aula y motivar a los estudiantes, le ayudaron en gran medida para desarrollar un excelente trabajo.

En el colegio Malchinguí, ha tenido la posibilidad de trabajar con el nuevo currículo ecuatoriano, con el cual dice sentirse satisfecha, porque es abierto y flexible, dándole la posibilidad de acoplar sus clases a las necesidades de los estudiantes,

Destaca el trabajo en equipo con sus compañeros, en un ambiente familiar donde puede desarrollar sus proyectos artísticos y de emprendimiento, con libertad para la propuesta y la creatividad y la innovación con la participación de las familias.

Poema se considera una maestra constructivista, ya que los resultados de sus clases deben ser demostrados, a través de las creaciones de sus estudiantes. Para ello es fundamental que los estudiantes sean creativos, que propongan, lo intenten y lo logren.

arte abstracto, como el sentir sin mirar, el crear en la mente, en y con el cuerpo sensaciones reales

y cultura para despertar el sentido del grupo y crear inquietudes entre los jóvenes, como base de toda experiencia estética. De este contexto emergen las expresiones artísticas de cada uno.

Poema considera que se requiere partir del mundo cotidiano. Cuenta como anécdota que para abordar el tema del arte abstracto con un grupo de niños, empezó conversando sobre la experiencia de ir a un bosque de eucaliptos. Les invitó a imaginar cómo se podría llevar ese aroma al aula, por ejemplo, a través de un ambiental con olor a eucalipto. Los niños volvieron a vivir ese bosque, ese aroma con su imaginación, que ha traspasado las paredes. Y es así como se indujo a comprender y pensar en torno al arte abstracto, como el sentir sin mirar, el crear en la mente, en y con el cuerpo sensaciones reales, en este caso, sin haber visto el bosque ni tener el aroma en su sentido.

En síntesis, para Poema, el arte es la vivencia sensorial e intelectual que ayuda a desarrollar la imaginación y creatividad en los estudiantes, a más de impulsar la construcción de ambientes sanos que fomentan una convivencia armónica y comunitaria.

No es docente de profesión sino de vocación, se apasiona por educar desde las artes, para el pensamiento y la acción transformadores. Para sus compañeros docentes es una líder que entusiasma a construir y hacer una educación innovadora.

EL ARTE EN LA ESCUELA CARMEN EN EL TALLER DE PINTURA

En educación el arte es el momento en que los niños y los jóvenes se descubren, expresan lo que sienten con libertad a través de un garabato con color o sin color, una escultura con o sin forma, la música en una canción, en una danza o en la interpretación de un personaje con toda su imaginación y fantasía.

Aprendí que la educación en arte no debe orientarse a buscar lo bello y la perfección, sino a disfrutar de ese espacio y la magia que se da en esas horas. Es un gran momento en el que se construye el conocimiento y se crea a sí mismo.

Poema recomienda para motivar y facilitar la construcción de conocimiento de las diferentes concepciones de arte, tomar situaciones de la vida cotidiana, por medio del intercambio de ideas y perspectivas en torno a situaciones de su interés, con relación a la política, deporte, ciencia, tecnología

Autora:

Carola Elizabeth Albuja Jaramillo

El ser humano ha creado las ciencias para entender su entorno. El arte ha hecho del ser humano un ser inmortal haciéndolo dueño del infinito.

El arte da forma al miedo, a la pasión, al dolor y al placer; reclama, denuncia y reverencia. Sus formas surgen de las mentes libres y caracterizan los tiempos. Sus productos dignifican a la humanidad, nos cobijan con esperanza y generan reflexión.

Runa

RUNA SIGNIFICA EN LENGUA KICHWA “SER HUMANO”. EL DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA RECOGE ESTE TÉRMINO COMO “HOMBRE INDIO”, UN REDUCCIONISMO DE LA DEFINICIÓN DE UN CONCEPTO QUE APELA A LO UNIVERSAL, AL ENCUENTRO FRATERO DE TODOS LOS PUEBLOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD COMO AGUJA QUE ENHEBRA NUESTRO DESTINO COMÚN.

El
es un arma
pequeña que
puedo
sosten
de pod
son si go
Sabe el
de forma
adecu

¿QUÉ ES LA PEDAGOGÍA TEATRAL?

Shai Sergio Hervitz

Resumen

Durante mis más de treinta años de trabajo en la educación formal como maestro de educación básica y profesor de bachillerato y de universidad; y en la educación no formal, como facilitador de talleres y director de teatro comunitario, he enseñado el arte teatral como disciplina y también he utilizado el teatro como medio, como estrategia y como herramienta. Estos cursos han sido teóricos, prácticos y también combinados. Desde el comienzo tuve la sensación de que tenía en mis manos una vital herramienta de gran poder que influye de forma profunda en los alumnos, participantes y el público. Mi deseo de comprender y hacer más efectivo mi trabajo me ha llevado a la reflexión y la práctica del desarrollo de la creatividad como el recurso más preciado del hombre y de la sociedad. Es desde esta perspectiva, desde la experiencia, que intentaré describir el campo del Teatro en la Educación o Pedagogía Teatral.

Palabras clave: Teatro, Educación, Pedagogía Teatral.

Abstract

During my more than 30 years of work in the formal education as teacher of basic education and secondary education and University Professor; and in non-formal education, as facilitator of workshops and director of Community Theatre, I have taught theatrical art as a discipline and I also used the theatre as a medium, as a strategy and as a tool. These courses have been theoretical, practical and also combined. From the beginning, I had the sensation that I had in my hands a vital tool of great power that influences deeply in students, participants and public. My desire to understand and make more effective my work has led me to the reflection and practice of the development of creativity as the most precious resource of man and society. It is this perspective, from experience, that I will try to describe the field of theatre in education and theatrical pedagogy.

Key words: education, theatre and theatrical pedagogy.

“El teatro es un atajo pedagógico.”

Federico García Lorca

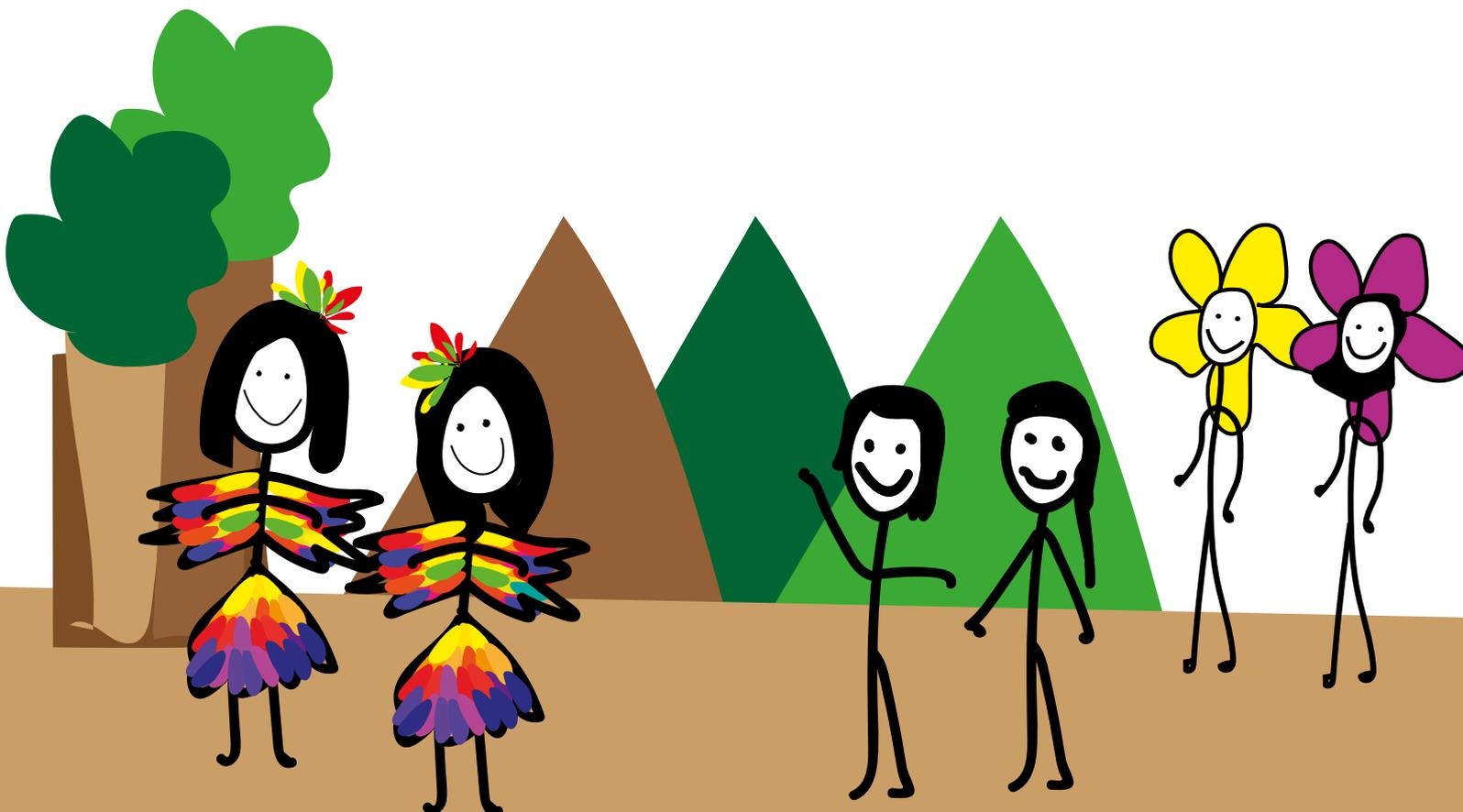
“El teatro es un arma eficaz que puede servir de liberación si se sabe utilizar de forma adecuada.”

Augusto Boal

Primero, algunas observaciones preliminares: 1) El Teatro en la Educación es polifónico. Habla distintas voces ya que no es una teoría acabada y su búsqueda de identidad todavía prosigue. Ni sobre su nombre hay consenso. Su uso estuvo estrechamente relacionado con el avance de las ideas progresistas, tanto sociales como pedagógicas. Maestros y teóricos (en su mayoría maestros devenidos teóricos) lo definen de distintas maneras, a veces contrarias a los objetivos, contenidos y estrategias deseados. 2) El “drama” es una obra para ser representada de forma teatral. Además el término “drama” se utiliza para referirse a actividades teatrales en el aula o el taller en la que no hay un público invitado. Así lo utilizaré en este artículo. Con el término “dramatización” señalaré el proceso de dar forma teatral dentro de las actividades en el aula. Con el término “teatro” me referiré al arte teatral. 3) Utilizaré indistintamente los términos “Teatro en la Educación” y “Pedagogía Teatral” para referirme al objeto de estudio.

El punto de partida pedagógico-teatral es el momento lúdico que permite la puesta en marcha del proceso creativo, el cual debe suscitar estímulos, sorprender e interrogar, para pasar luego al dramático, y luego al teatral. Este punto de partida es obligatorio para cualquier indagación pedagógica. El juego está en la base del aprendizaje como en la del teatro. La Pedagogía Teatral trabaja en los aspectos afectivos, cognitivos, perceptivos, psicomotrices, sociales y verbales, por medio de las tres “C”: cuerpo, corazón y cerebro. Es una pedagogía de la acción como ya lo avisa la etimología griega de la palabra drama (drao=acción).

La investigadora Anne Bamford (2014) señala que “la educación basada en el arte dramático utiliza el drama como herramienta pedagógica adecuada para estudiantes de todas las edades. Incorpora elementos propios de los cursos de formación en arte dramático para facilitar el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de los alumnos.”

Podemos hacer las siguientes observaciones:

1

La dramatización como expresión personal: utiliza estrategias donde el alumno está en el centro y permite la exploración dramática, de la “experiencia vivida”. En esta pedagogía el niño es tratado como un artista cuyo trabajo tiene un valor inherente. El espacio de trabajo es el lugar donde los niños juegan, descubren e inventan. La función de los maestros es proponer materiales y preguntas de carácter creativo-expresivo que motiven a los alumnos. El drama se centra en el proceso de trabajo cuya finalidad es la expresión, la comunicación y objetivos curriculares diversos.

2

El teatro como vía de conocimiento: el hacer teatro permite a los alumnos implicarse en un proceso de investigación de sus realidades sociales, y conectarlas con la cultura local. Documentar experiencias, eventos e historia y “volar hacia el futuro”. También reproducen ambientes físicos y humanos, interpretan los fenómenos, los presentan y proyectan posibilidades en lo que podría ser. Este proceso contribuye a descubrirse y a conectarse en forma dialógica con el “otro”. El cerebro es un agente activo en la construcción de conocimiento. Los materiales, el medio teatral, las herramientas y las técnicas, las capacidades y posibilidades que ofrece el hacer teatro, aportan a programar, reflejar, pensar y establecer su lugar en el mundo. El teatro como vía de conocimiento desarrolla estas habilidades meta-cognitivas.

3

El teatro como disciplina: adecuada para la etapa de colegio secundario. Un currículo de teatro en el bachillerato, basado en las dos etapas anteriores, debe ayudar a los estudiantes a adquirir experiencia y desarrollar un espectador crítico que pueda contextualizar el evento teatral. Sus contenidos son los textos escritos y los

representados. Su finalidad - la exhibición y el espectáculo teatral. El pedagogo teatral e investigador Tomás Motos argumenta que en la práctica didáctica los principios del nuevo paradigma educativo emergente se han de traducir en la integración del currículum a través de procedimientos que impliquen inter o transdisciplinariedad y transversalidad. Motos considera que uno de los elementos nucleares para este cometido ha de ser el Drama/Dramatización/Teatro (estrategias expresivas dramáticas), dada su virtualidad de generar nuevos ambientes de aprendizaje y porque constituye un lenguaje total (Motos, 2009).

4

El teatro, como las demás artes, es importante por lo que es – un sistema simbólico, un lenguaje del pensamiento. Las palabras que usamos para darle significado a nuestra experiencia diaria, las imágenes que producimos como arte, los sonidos musicales que creamos, los movimientos de la danza y los ritmos de la poesía sirven el mismo propósito.

El Teatro en la Educación es polifónico. Habla distintas voces ya que no es una teoría acabada y su búsqueda de identidad todavía prosigue.

el hacer teatro permite a los alumnos implicarse en un proceso de investigación de sus realidades sociales, y conectarlas con la cultura local. Documentar experiencias, eventos e historia y “volar hacia el futuro”

La capacidad de usar el arte para darle sentido al mundo está dentro del potencial de niños, jóvenes y adultos. La primera función de la educación en las artes es hacer que estas herramientas de fortalecimiento sean accesibles a todos los niños para que puedan llegar al mundo exterior. Haciendo teatro en la escuela queremos favorecer la eclosión de un lugar de aprendizaje de lo que es en sí para mejorar la comprensión de su utilidad en la sociedad. Porque el teatro es y se define como algo creativo. Ante todo es un arte que permite inscribir una diferencia. Buscar, inventar, crear son sus objetivos y no reproducir. Como todo arte, el teatro debe atreverse a utilizar la creatividad y la marginalidad para imponer una filosofía y una estética. El teatro tiene mucho en común con los objetivos de la educación social. Pero, para conseguirlo, hay que favorecer que estas ocasiones se produzcan en la escuela y formar educadores que tengan una formación adecuada para desarrollar proyectos con los estudiantes. La educación social es una forma de educación cuya meta es desarrollar elementos esenciales de un movimiento hacia una mejor

La capacidad de usar el arte para darle sentido al mundo está dentro del potencial de niños, jóvenes y adultos

calidad del entorno. El impacto y su capacidad para fomentar el crecimiento humano, especialmente al incluirlo en el proceso educativo supone que el arte dramático influye en los siguientes aspectos de la persona: la confianza en uno mismo, la empatía, el proceso de aprendizaje, la capacidad de cooperar y colaborar, la concentración y la memoria (Bamford, 2014).

La Pedagogía Teatral utiliza el teatro y el drama como herramienta para lograr objetivos educativos. El teatro puede revelarse como una herramienta educacional de primera importancia para la formación y el desarrollo personal y social de la

El punto de partida pedagógico-teatral es el momento lúdico que permite la puesta en marcha del proceso creativo el cual debe suscitar estímulos, sorprender e interrogar

persona. Los pedagogos teatrales George Lafferrière y Tomás Motos (2003) definen al artista-pedagogo como “un profesional de la enseñanza especializado en arte teatral que sabe utilizar los conocimientos, las técnicas y los instrumentos propios de este arte y la pedagogía, tanto en clases teóricas como en talleres prácticos, con el fin de mezclarlos y obtener su máxima potencialidad, con vistas a una enseñanza creativa y a una implicación social y cultural acrecentadas.” Con los conocimientos, técnicas, estrategias e instrumentos del teatro podemos formar y formarnos, educar y educarnos, crear y crearnos.

Durante los meses de julio y agosto realizamos en la UNAE una capacitación en el desarrollo del pensamiento lúdico-creativo para educadores de distintos niveles. La metodología utilizada fue la que he estado desarrollando en los últimos años a la que he llamado “el cubo líquido”. Éste es un enfoque original de pedagogía teatral que puede también ser utilizado por otros medios de trabajo*. La cuestión pedagógica no consiste en responder a las

El impacto y su capacidad para fomentar el crecimiento humano, especialmente al incluirlo en el proceso educativo supone que el arte dramático influye en los siguientes aspectos de la persona: la confianza en uno mismo, la empatía, el proceso de aprendizaje, la capacidad de cooperar y colaborar, la concentración y la memoria

preguntas sino en ayudar a imaginar y a descubrir, la meta es favorecer al máximo el desarrollo creativo, expresivo y comunicativo de cada participante. El acto de enseñar y de educar es, ante todo y como en el teatro, una relación entre personas.

La Pedagogía Teatral es una herramienta educativa básica para la intervención en el campo de la formación. Y para las personas en dificultad de inserción social supone encontrar salidas para formar parte de la sociedad. Porque cuando utilizamos estas técnicas dramáticas ponemos en marcha un

proceso que corresponde a las esperanzas de los marginales; al trabajar con ellos lo más importante es escucharles y mirarles para permitir que se expresen. Así, el arte dramático y la pedagogía de la expresión favorecen la mejora de la sociedad.

Eventualmente, una carrera de Pedagogía Teatral formará educadores con bagaje teatral que ampliará la visión de los estudiantes y los dotará de estrategias y herramientas de trabajo dinámicas y participativas para poder desempeñarse en este complejo y apasionante campo. Durante la carrera se tratarán los elementos del lenguaje teatral tales como el espacio, el movimiento, los accesorios, la obra escrita, etc., por medio de ejercicios y juegos de sensibilización, de imaginación, de concentración, de relajación, trabajo en pareja, en grupo, improvisaciones, etc. Todo lo que necesita el pedagogo teatral es un espacio vacío y estudiantes con ánimo de desarrollarse en esta área. Ya llevamos el instrumento incluido (el cuerpo).

* Sobre este enfoque ver mi artículo en el siguiente link: <http://www.creatividadysociedad.com/articulos/21/6.%20El%20desarrollo%20de%20la%20creatividad%20de%20los%20profesores-%20el%20enfoque%20del%20cubo%20liquido.pdf> o en el libro citado en la bibliografía.

Referencias Bibliográficas

- Bamford, Anne (2014) "Teatro". *Informe Creatividad*. Fundación Botín. http://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/EDUCACION/creatividad/artes%20y%20emociones%202014/2014%20Informe%20Creatividad%20ES.pdf (Revisado el 11-08-17)
- Hervitz, Shai Sergio, 2011 *El Cubo Líquido*. Ciudad Real: Editorial Ñaque (e-book).
- Laferriere, George y Motos, Tomás, 2003 *Palabras para la acción: términos de teatro en la educación y en la intervención sociocultural*. Ciudad Real: Editorial Ñaque.
- Motos, Tomás, 2009 "El teatro en la educación secundaria" *Creatividad y Sociedad*. N. 14, Dic. http://www.creatividadysociedad.com/articulos/14/3-el_teatro_en_la_educ%20secundaria_tomas_motos.pdf (Revisado el 16-08-17)

Autor:

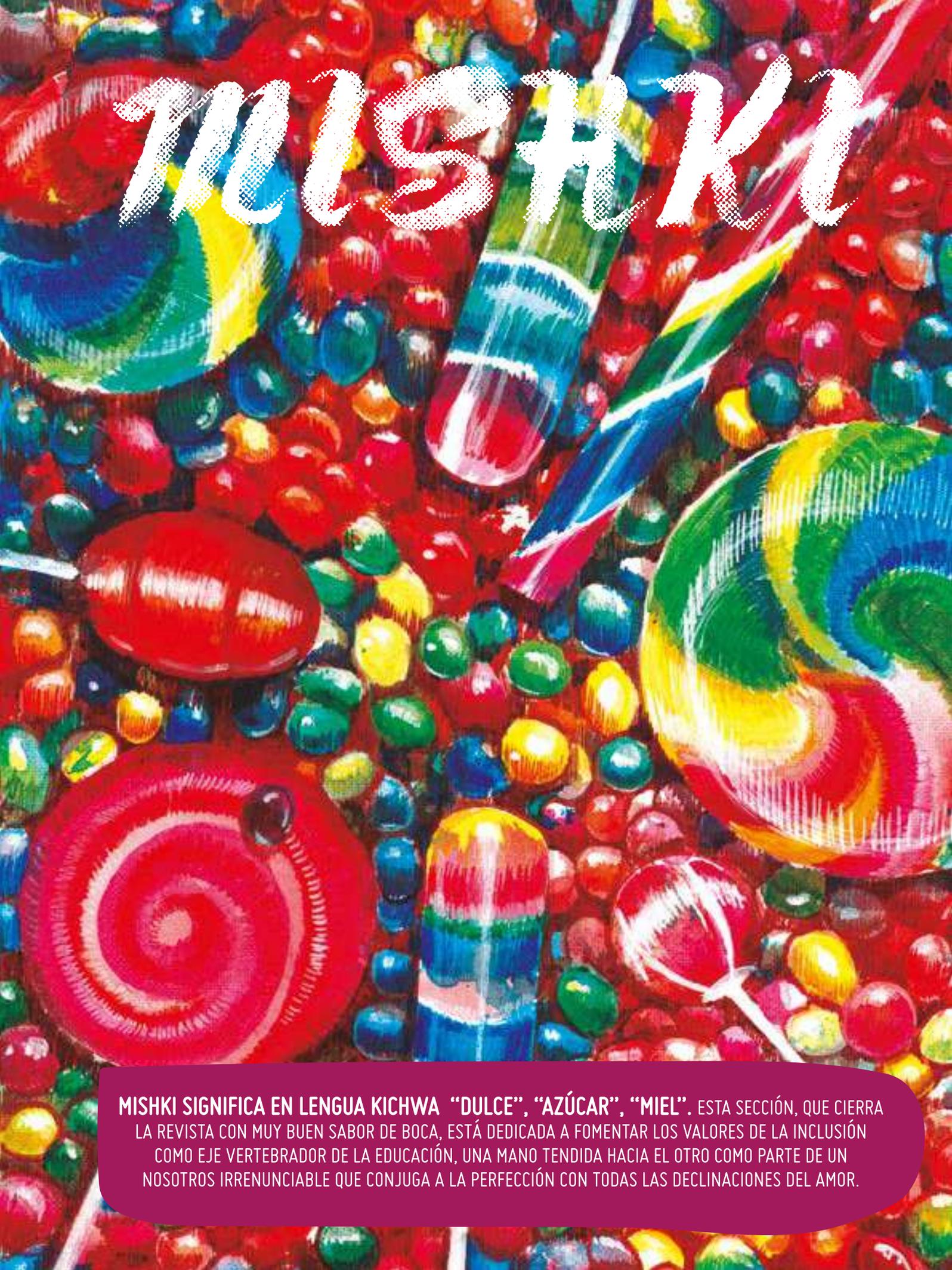
Shai Sergio Hervitz PhD. Docente-investigador en la UNAE. Pedagogo teatral.

El arte permite entender las ciencias y la interrelación de las disciplinas, por eso sirve para construir metodologías humanistas que surgen de la preocupación sobre el otro y generan su bienestar.

Es posible enseñar el arte, la educación para ser integral debe propiciar las formas para que las personas entiendan y sientan el arte, y valoren la creatividad que permite observar lo que no se ve, y permite sentir lo que para algunos es insensible.

MISHKI

MISHKI SIGNIFICA EN LENGUA KICHWA “DULCE”, “AZÚCAR”, “MIEL”. ESTA SECCIÓN, QUE CIERRA LA REVISTA CON MUY BUEN SABOR DE BOCA, ESTÁ DEDICADA A FOMENTAR LOS VALORES DE LA INCLUSIÓN COMO EJE VERTEBRADOR DE LA EDUCACIÓN, UNA MANO TENDIDA HACIA EL OTRO COMO PARTE DE UN NOSOTROS IRRENUNCIABLE QUE CONJUGA A LA PERFECCIÓN CON TODAS LAS DECLINACIONES DEL AMOR.

The background is a circular illustration of a piano keyboard, with black and white keys arranged in a circle. In the center of the circle, there is a group of children, some sitting and some standing, appearing to be in a circle of support or learning. The illustration is done in a sketchy, hand-drawn style with some watercolor-like washes. There are also some musical notes and clefs scattered around the keyboard.

**PROYECTO “EL
CÍRCULO DEL PIANO”.
LAS COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE COMO MODELO
EDUCATIVO Y DE APOYO A LA
INCLUSIÓN**

Jackeline Gutiérrez y Oscar Santiago Vanegas Quizhpi

Resumen

Las Comunidades de Aprendizaje son una herramienta inclusiva con un amplio respaldo académico, promueven la convivencia, la tolerancia y la cooperación entre sus miembros. Este tipo de agrupaciones aprovechan su diversidad (cultural, religiosa, lingüística, étnica, de género, de formas de vida, de niveles de habilidad, etc.) para apoyar al proceso inclusivo, convirtiendo a dicha diversidad en el factor primordial para la inclusión educativa y el aprendizaje. El presente artículo plasma la experiencia adquirida en más de 2 años de coordinar el Proyecto El Círculo del Piano, comunidad de aprendizaje que funciona dentro del Conservatorio Superior “José María Rodríguez” de la ciudad de Cuenca- Ecuador, logrando aglutinar las dimensiones intelectuales, sociales y afectivas de sus participantes para promover un modelo educativo innovador que ha permitido una vinculación con la comunidad bajo la perspectiva de la inclusión.

Palabras clave: comunidades de aprendizaje, inclusión, piano.

Abstract

The Learning Communities are an inclusive tool with broad academic support, which promote coexistence, tolerance and cooperation among its members. These groups take advantage of their own diversity (cultural, religious, linguistic, ethnic, gender, life forms, skill levels, etc.) to support the inclusive process, making that diversity the primary factor for educational inclusion and learning. This article shows the experience acquired in more than 3 years of coordinating the “The Piano Circle” project, a learning community that operates within the Conservatorio Superior José María Rodríguez in the city of Cuenca-Ecuador, which has managed to bring together the intellectual, social and affective dimensions of their participants to promote an innovative educational model that has allowed a link to the community and support for inclusion.

Key words: Learning Communities, inclusion, piano.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo desarrolla, además de algunos fundamentos teóricos, las experiencias adquiridas en más de 2 años de formar parte del proyecto “El Círculo del Piano”, el cual nace en el mes de febrero de 2015 por iniciativa de los docentes del área de piano del Conservatorio Superior “José María Rodríguez” de la ciudad de Cuenca - Ecuador, con la finalidad inicial de crear un espacio dirigido a los estudiantes de todos los niveles de la cátedra de Instrumento Principal (Piano) para compartir experiencias pedagógicas, resultados de aprendizaje y alternativas metodológicas para el manejo de dificultades propias de un músico instrumentista, en respuesta a la diversidad existente entre docentes y estudiantes en distintos ámbitos (de procedencia, culturales, metodológicos, religiosos, etc.).

Sin embargo, con el tiempo y de manera espontánea, con cada nueva reunión el número de participantes (estudiantes, docentes e incluso personas ajenas a la institución) fue aumentado junto con sus particularidades en torno a la diversidad. Dicho fenómeno resaltó a esta actividad como un mecanismo relevante para la inclusión educativa y la vinculación con la sociedad.

Una Comunidad de Aprendizaje puede describirse como un grupo de personas que aprende en convivencia, utilizando herramientas comunes en un mismo entorno (Fernández, 2002)

Lev Vygotsky afirma que “el colectivo es la fuente del desarrollo de las funciones psicológicas superiores”

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Una Comunidad de Aprendizaje puede describirse como un grupo de personas que aprende en convivencia, utilizando herramientas comunes en un mismo entorno (Fernández, 2002). Wenger (2003) al definir el concepto de comunidad de práctica aduce que “desde el principio de la historia, los seres humanos han formado comunidades que acumulan su aprendizaje colectivo en prácticas sociales, comunidades de práctica [...] que define el conocimiento como un acto de participación”.

Este modelo educativo actualmente cuenta con un amplio respaldo académico a nivel internacional, haciendo hincapié en factores de primer orden en el aprendizaje dentro de la sociedad, tales como las interacciones y la comunidad (Aubert et al., 2008), (Sennett, 2012), (Slee, 2012), (López Melero, 2005).

Para Carbonell (2015) “este tipo de agrupaciones al cooperar, colaborar, interactuar, participar, conversar, dialogar, escuchar, acompañar, contrastar, confrontar, aprender a trabajar juntos [...] representan la esencia de la educación inclusiva [...]”.

Lev Vygotsky afirma que “el colectivo es la fuente del desarrollo de las funciones psicológicas superiores” (Vygotsky, 1996), dado que “[...] el aprendizaje activa una serie de procesos internos de desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño está interactuando con personas de su entorno y en cooperación con sus compañeros” (Vygotsky, 1996). De esto se desprende que las comunidades de aprendizaje al buscar ampliar el marco de experiencia de aprendizaje aplican el concepto de Zona de Desarrollo Próximo, el cual no limita el aprendizaje a un simple acompañamiento orientativo realizado por

el docente adulto, sino que compromete a todas las personas que de forma directa o indirecta influyen en el entorno del aprendizaje (Vygotsky, 1996).

De igual forma, Paulo Freire (1972) respalda este modelo al proponer una pedagogía en la que los estudiantes se conviertan en participantes activos dentro de una comunidad de aprendizaje asumiendo la responsabilidad de su propio proceso de aprender. En esta línea de pensamiento, las Comunidades de Aprendizaje resultan ser una propuesta muy afín a los retos sociales y educativos impuestos por la así llamada “sociedad de la información”, la cual exige acomodaciones y transformaciones en torno a lo educativo, propendiendo a una construcción del conocimiento, hoy más que nunca, enmarcada en verdadera actividad colectiva y colaborativa.

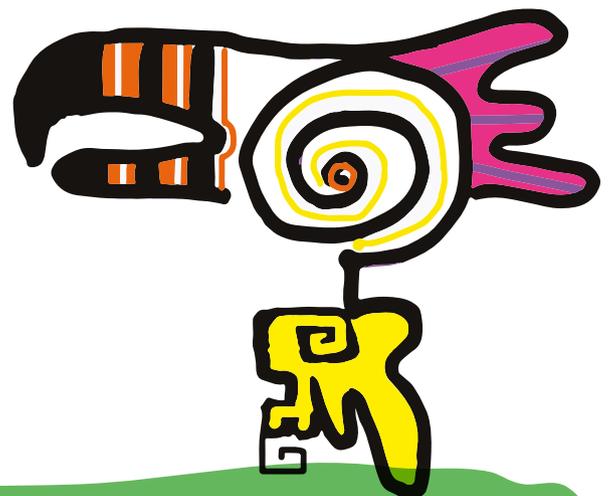
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE E INCLUSIÓN EDUCATIVA

En nuestras aulas de clase, llenas de una gran diversidad cultural, religiosa, de valores familiares, etc., seguimos encontrado a un solo docente, con un modelo de comunicación unidireccional y, en general, una “escolarización” que no se retroalimenta con las tendencias actuales y que, por ende, no ha sabido mantenerse acorde a las necesidades educativas especiales que surgen regularmente y requieren de una reestructuración del pensamiento pedagógico, funcional y eficaz.

Dada la diversidad de los estudiantes y docentes de la institución en cuestión, generada por múltiples factores intrínsecos (procedencia, estrato social, cultural, etc.), se planteó la conformación de un grupo cooperativo e interactivo que apoye al proceso inclusivo y que aglutine a la mayor cantidad de estudiantes posible, independientemente de cualquier situación, basados en que dentro de este tipo de agrupaciones, la diversidad de cualquier ámbito (cultural, religioso, lingüístico, étnico, de género, de formas de vida, de niveles de habilidad, etc.) se convierte en un factor de excelencia educativa (Aubert & García, 2001).

La diversidad favorece al diálogo horizontal entre los miembros de la comunidad, y es precisamente ese diálogo el evento de mayor trascendencia para la construcción del aprendizaje y la inclusión. En esta misma línea, Flecha (1997) señala claramente que aprender es una actividad social mediada por el lenguaje y que tiene lugar tanto con sus iguales como con toda la diversidad de personas adultas con las que los estudiantes se relacionan.

De esta manera, la diversidad se vuelve un elemento enriquecedor e inclusivo para una Comunidad de Aprendizaje haciendo de ésta, un reflejo del conjunto social, algo que para un grupo homogéneo dirigido por un solo docente es muy difícil de sortear. Un grupo diverso en cambio, logra generar diálogos que enriquecen los procesos de aprendizaje de todos los participantes, mejorando la convivencia intercultural, rompiendo estereotipos culturales, ideológicos y de género que probablemente no se producen en grupos homogéneos. Simultáneamente, la interacción que surge de manera adyacente entre los estudiantes con diferentes niveles de competencia puede aportar beneficiosamente a los procesos de ayuda y apoyo que surgen en la convivencia de un colectivo que comparte sus objetivos de progreso. Aquellos que cuentan con mejores recursos pueden ser un soporte para otros de nivel más bajo en el sentido específico de la retroalimentación del trabajo en equipo, el aporte del conocimiento adquirido, el compañerismo entre coidearios que buscan mejorar sus niveles de aprendizaje, por medio de aquellos espacios comunes en donde se ejercitan los avances, identificando entre varios, lagunas y errores de comprensión, y enriquecer el conocimiento con puntos de vista alternativos (Rogoff, 1993).

ARTE E INCLUSIÓN

Aunque las comunidades de aprendizaje han sido mucho más difundidas y estudiadas dentro del campo de las TIC's, también han sido aplicadas en el campo del arte con fines inclusivos. Particularmente la música es un campo preferente para la ejecución de este tipo de proyectos dado que, por definición, es un arte de orden inclusivo que aglutina las dimensiones intelectuales, sociales y afectivas, convirtiéndola en una herramienta ideal para el modelo de transformación social y educativo propuesto.

La viabilidad del arte musical como coyuntura de transformación social, es fundamental para suprimir aquellas instancias que malogran los procesos fortalecedores y enriquecedores del camino intelectual del ser humano, además, resulta ser un canal estético que conduce un mensaje positivo en las iniciativas de cambio social y la construcción de igualdad, alrededor de la idea de que todos tienen el derecho de ser atendidos en sus necesidades educativas, y por ende, aplicar al mejoramiento de sus objetivos profesionales. De esta manera, se intenta implicar a todos sus miembros en el trabajo conjunto: todos crean significados y todos participan emocionalmente en el proyecto.

Para referenciar el poder integrador de la música podemos citar proyectos de éxito mundial como El sistema de Orquestas Sinfónicas de Venezuela, que utiliza la educación musical para el desarrollo comunitario, así como la integración social y la solidaridad, que han logrado incluir a niños y jóvenes en situaciones de riesgo que van desde necesidades educativas especiales hasta niños de zonas con alto índice de criminalidad y violencia (Quero, 2015).

Otro proyecto comunitario musical de referencia es el proyecto español LOVA dirigido por Mary Ruth McGinn en el que se trabaja el género de la ópera considerado como medio de desarrollo integral (Pérez-Aldeguer, 2013).

Es de esperarse pues que la creación de una Comunidad de Aprendizaje que se desenvuelve dentro de lo musical pueda tener resultados de amplio éxito, no solo en lo específico al arte, sino también en lo social e inclusivo.

Téngase en cuenta que la idea de inclusión, no debe ser tomada como una simple propuesta metodológica, sino como “una forma de vida que está relacionada con los valores de la convivencia (“vivir juntos”) y la aceptación de las diferencias (“la acogida a los diferentes”), la tolerancia (que no equivale a la permisividad y al todo vale), la cooperación, etc.” (Pujolás, 2004).

Es necesario concientizar la idea de que:

No se trata de amoldar a los estudiantes al sistema educativo, sino de transformar la escuela misma. Significa el desarrollo de organización y de una práctica en el aula que tenga como objetivo acercarse a todos [...] intentando eliminar las barreras que impiden que algunos niños participen en clase. Así que la inclusión en la escuela designa y señala que ha empezado la búsqueda de una nueva forma de enseñanza (Ainscow, 2004).

EL CÍRCULO DEL PIANO

El proyecto referido funciona como una reunión participativa y dialógica, que gira alrededor del fenómeno musical, con la siguiente modalidad:

- Las reuniones de la comunidad de aprendizaje se realizan en cualquier espacio, siempre y cuando se cuente con un piano para ser ejecutado, con la ubicación concéntrica alrededor del instrumento. Como consecuencia de los cambios y ampliaciones del proyecto y su logística, los requerimientos de las

La viabilidad del arte musical como coyuntura de transformación social, es fundamental para suprimir aquellas instancias que malogran los procesos fortalecedores y enriquecedores del camino intelectual del ser humano

reuniones han ido cambiando, siendo necesaria la búsqueda de nuevos espacios (menos tradicionales) para llevar a cabo el evento.

- Como única condición para participar, la persona interesada debe ejecutar ante toda la comunidad una pieza musical o parte de ella, abriendo así un mayor espacio al pensamiento crítico, la valoración estética y técnica, el planteamiento personal de mejoras por parte del auditorio y a la contribución de ideas que aportan y enriquecen los objetivos del proyecto; la importancia de la diversidad de opiniones se observa de una manera relevante para explorar los niveles de aprendizaje entre los receptores. Las observaciones hechas por los miembros de la comunidad deben ser puntuales y objetivas en la medida de lo posible, enfocándose en: a) aspectos positivos de la ejecución y b) aspectos que pueden ser mejorados. Dado que se trabaja dentro de la esfera del arte, en donde el plano subjetivo está muy presente, cualquier observación por parte de los miembros debe presentar una adecuada y completa argumentación. En caso contrario, de no disponer de un fundamento claro para sustentar su punto de vista, la persona debe aclarar que se trata de una opinión basada en su “gusto individual” o una percepción subjetiva de la obra ejecutada. Este condicionamiento, permite además debatir las polémicas del gusto estético personal, afianzar los espacios de crítica constructiva, análisis perceptivo individual y calidad de la escucha y la apreciación musical, favoreciendo la tolerancia y el respeto a la diversidad de opinión.

- Para los mentores del proyecto ha sido de primordial importancia el mantener en todo momento una relación horizontal entre los participantes de la comunidad, con vista a romper el esquema de relación jerárquica de una clase tradicional. Así, los docentes adoptan el papel de moderadores, fomentando un ambiente de confianza y camaradería, manteniendo el mismo status jerárquico de los otros miembros de la comunidad, aportando a la reunión no solo una orientación técnica correctiva sino también una puesta en escena sometida a la crítica estética general de su propia ejecución pública, exponiendo su trabajo a una retroalimentación generada por los demás miembros de la comunidad.

- No existe un orden o secuencia prevista de intervenciones, las cuales se suceden de manera espontánea, en la medida en que cada participante sienta la confianza para actuar.

- La reunión culmina cuando todos y cada uno de los presentes han participado, aunque no es raro observar que en lo posterior a ello se generen coloquios entre los miembros de la comunidad para aclarar o ampliar temas y/o sugerencias.

- La asistencia no es obligatoria y no existe calificación alguna sobre el desempeño mostrado en la ejecución. Estas dos situaciones generan en los estudiantes una espontaneidad incidente, mermando presión en el desempeño de la ejecución, y anteponiendo la libertad y el “disfrute” de su exposición artística, frente al esquema tradicional

Téngase en cuenta que la idea de inclusión, no debe ser tomada como una simple propuesta metodológica, sino como “una forma de vida que está relacionada con los valores de la convivencia (“vivir juntos”) y la aceptación de las diferencias (“la acogida a los diferentes”)

del juicio pedagógico y crítico sobre la ejecución en un contexto evaluativo.

Actualmente en el proyecto participa un número aproximado de 30 personas de diversa filiación y bagaje musical y cultural, que de manera espontánea y voluntaria han decidido integrarse a las actividades del grupo, ampliando las propuestas con sus aportes y por ende, abriendo el abanico de posibilidades de puestas en escena, incluyéndose la ejecución de diversos instrumentistas de distinto orden (violinistas, cellistas, trombonistas, guitarristas, etc.). Esto supone un atractivo más, para ampliar el espectro de sujetos y pensamientos musicales, por cuanto se integran diversos formatos instrumentales que consolida la temática inclusiva a través del aprendizaje en comunidad.

El proyecto ha contado con el apoyo de las autoridades de la institución y actualmente se planea una extensión de actividades a corto plazo, pues la socialización de este formato de desarrollo de competencias pedagógicas, resulta ser un recurso atrayente en la comunidad de pedagogos locales afines a las ciencias musicales.

Por otro lado, el ejercicio de la ejecución instrumental en el marco de la exposición abierta, se ha trasladado a otras áreas instrumentales, tales como las áreas de la Guitarra y el Canto, las cuales han tomado como modelo de desarrollo de competencias en el aula a *El Círculo del Piano*.

CONCLUSIONES

Tras el tiempo de ejecución del proyecto *El Círculo del Piano* y sus diversas actividades como comunidad de aprendizaje, se han podido observar hallazgos positivos en los siguientes aspectos:

- La participación abierta y de forma transversal de todos los miembros de la comunidad, sin esquemas jerárquicos y verticales, permitiendo la aproximación social entre los participantes y facilitando los procesos inclusivos.
- Disminución en el índice de deserción o abandono.
- Avances en las innovaciones técnicas necesarias para permitir que aparezcan las comunidades de aprendizaje, y facilitar herramientas de trabajo que propicien entornos modernos y flexibles.
- Desarrollo del sentido crítico y emisión de juicios libres ante la diversidad y variedad de pensamientos.
- Acceso general de la comunidad, con igualdad de condiciones en un espacio para la expresión musical sin tener en cuenta su condición académica, social o cultural.
- Situar al alumno en el centro de los objetivos del aprendizaje.
- Establecimiento del ejercicio del diálogo como recurso principal en la construcción del aprendizaje.
- Mayor interacción y participación entre los miembros de la comunidad, especialmente en la relación profesor / estudiante, junto con una mejor atención a los estudiantes.
- Generar un sentido de pertenencia por parte de los miembros de la comunidad.
- Crear una responsabilidad compartida, por parte de todos los miembros de la comunidad como coparticipes en el proceso de aprendizaje.
- Propiciar un espacio de solidaridad, democratización e inclusión social.

- Elevar el nivel de calidad educativa.
- Adaptación para el futuro.
- Neutralidad ideológica.
- Detección temprana de problemáticas de orden psicológico como de aprendizaje.
- Incentivar el ejercicio de proponer proyectos y actividades que nutran el objetivo del aprendizaje en comunidad, como miembros coidearios y promotores de este estilo de educación.

Actualmente existen varias propuestas que pretenden la ampliación del proyecto a mediano plazo como son:
a) aumentar el número de participantes y la difusión del trabajo, por medio de las TIC's y las herramientas tecnológicas
b) experimentar en nuevos espacios

inclusivos que permitan el desarrollo de la comunidad (instituciones diversas, espacios públicos, flash mobs, etc), y por último c) implementar a nivel nacional comunidades de aprendizaje semejantes en otras instituciones del país aprovechando la Red Nacional de Conservatorios (Loja, Quito y Cuenca) y/o la Universidad de las Artes.

Como una reflexión general, podemos indicar que se espera que la temática expuesta en el presente trabajo sobre aprendizaje y comunidad, continúe ampliando sus perspectivas en la relevancia de la inclusión y su necesidad permanente de adaptación y cambio. Citamos a Ainscow (2004) "Avancemos lo que avancemos siempre nos gustaría hacer más [...]. Y en este sentido todas las escuelas ocupan algún lugar en el camino, cada escuela es inclusiva por un aparte y exclusiva por otra".

Referencias Bibliográficas

- Ainscow, M. (2004). *Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones escolares*. Madrid: Narcea.
- Aubert, A. & García, C. (2001). Interactividad en el aula. *Cuadernos de Pedagogía*, 301, 20-24.
- Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R. & Racionero, S. (2008). *Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información*. Barcelona: Hipatia Editorial.
- Carbonell, J. (2015). *Pedagogías del siglo XXI: alternativas para la innovación educativa*. Barcelona: Octaedro.
- Fernández, N. G. (2002). Sistemas de trabajo con las TIC's en el sistema educativo y en la formación de profesionales: las comunidades de aprendizaje. *Revista de Educación a Distancia*, 6, 1-10.
- Flecha, R. (1997). *Compartiendo palabras*. Barcelona: Paidós.
- Freire, P. (1972). *Pedagogy of the Oppressed*. London: Penguin Books.
- López Melero, J. (2005). *Escuelas inclusivas, el Proyecto Roma*. Cuadernos de Pedagogía, 346, 52-81.
- Pérez-Aldeguer, S. (2013). Effects of Collaborative Musical Theater on the Development of Social Competence. *Electron. J. Res. Educ. Psychol*, 11, 117-138.
- Pujolàs, P. (2004). *Aprender juntos alumnos diferentes. Los equipos de aprendizaje cooperativo en el aula*. Barcelona: Octaedro.
- Quero, M. F. C. (2015). Proyectos musicales inclusivos. *Tendencias Pedagógicas*, 17, 74 -82.
- Rogoff, B. (1993). *Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social*. Barcelona: Paidós.
- Sennett, R. (2012). *Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación*. Barcelona: Anagrama.
- Slee, R. (2012). *La escuela extraordinaria. Exclusión, escolarización y educación inclusiva*. Madrid: Morata.
- Vygotski, L. S. (1996). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman (Eds.). Barcelona: Crítica.
- Wenger, E. (2003). Themes and ideas: communities of practice. *Retrieved* January, 2.

Autores:

Lic. Jackeline Gutiérrez

Conservatorio Superior José María Rodríguez. Cuenca – Ecuador
jagutierrez7@hotmail.com

Dr. Oscar Santiago Vanegas Quizhpi, Mgt.

Conservatorio Superior José María Rodríguez. Cuenca – Ecuador
Universidad Católica de Cuenca, Unidad Académica de Educación, Centro de Investigación de Educación. Cuenca - Ecuador
ovanegasq@ucacue.edu.ec / dr.oscarsantiagovanegas@hotmail.com

El color de los sueños, el sonido de la libertad, el orden de la reflexión dibujan la educación del mañana con lápices de esperanza. Desde mi altura veo lo que hoy es, pero siempre busco en un lejano horizonte los ideales que alimentan la existencia.

La educación es un proceso social donde la preocupación por crear un método efectivo es constante y necesario, el arte apoya este accionar, dotando al sistema de elementos que a partir del interés por las personas y sus sensaciones, construyen estrategias y herramientas que mejoran la enseñanza aprendizaje.

GALERIA VISUAL

Cuando el viento encuentra un caminante

La fotografía en cuanto índice (siguiendo la propuesta semiótica de Pierce), es decir, no en una función representativa de la imagen sino en la necesidad de establecer una relación existencial entre la imagen y quien la contempla y el cómo se fundamenta esa relación; la fotografía comprometida con la construcción de imaginarios que parten de una forma de ver, de entender, de establecer las resonancias que genera el ser humano, debe estar al servicio de la concientización de lo único que, en cuanto especie, no podemos inventar: la naturaleza. La fotografía entendida como un ejercicio urgente para ayudarnos a comprender que no somos dueños de nada, que en el mejor y más amable de los escenarios podríamos ser guardianes, protectores, hermanos mayores en la perfecta expansión de lo que existe y de lo cual somos, nada más, una parte. En otras palabras: fotografía para la conservación.

En este sentido, la escritura con la luz expresada en el ensayo fotográfico (concebido como una secuencia semántica de imágenes que se muestran como partes

de un todo) nos propone, en este trabajo, una lectura visual del milagro que Es y habita los páramos profundos e interminables del Parque Nacional Cajas, sustento y razón de ser de la ciudad de Cuenca -el valle de ríos y montañas-, acompañada por las palabras de uno de los escritores más relevantes del Ecuador que amplía los rizomas y lecturas de esta idea, el Dr. Oswaldo Encalada Vásquez.

Cuando el viento encuentra un caminante: fotografía para visibilizar una relación profunda con las montañas y el silencio inefable del páramo, para llevar un mensaje, una necesidad, para invitarnos a buscar espacios y experiencias que el cerro nos invita, esas epifanías que solo la vastedad, la roca infinita, los valles glaciares, sus lenguajes y los espejos cósmicos-lagunas nos permiten.

Fotografía para entender, para mostrar, para evidenciar, para aclarar, para informar, para educar (si cabe el término) y para inaugurar una nueva forma de relacionarnos con la perfecta pulsión de la naturaleza.

Juan Carlos Astudillo S.
Telf: 0999519358 - 4200439
Mail: juan.astudillos@ucuenca.edu.ec
Web: www.tugaastudillo.com

SEÑORÍOS DE PIEDRA Y AGUA

Al principio, en las edades aurales, antes de que el ser humano tentara sus primeros atisbos para mensurar el tiempo, los antiguos dioses elementales, no domesticados todavía por ninguna plegaria humana, buscaron refugio en este sitio, porque deseaban vivir a salvo de lo contingente y lo percedero. Aquí reconocieron el rostro de la eternidad, materializada en mares de pajonal, y en negros acantilados de rocas descomunales. Desde la edad del agua aquí moran los dioses, que solo admiten a la soledad y al silencio como ofrendas adecuadas a su estirpe. Nadie más osa afincarse en estos desolados señoríos.

Para guardar sus dilatadas posesiones eligieron al viento. Es él quien se encarga de vagar por las altas cumbres de adusta roca, el que desciende veloz por los precipicios, el que apacigua con firme mano las hirsutas planicies de paja y les presta cadenciosas ondulaciones de trigales. A veces desciende suavemente al espejo plumizo de las lagunas y bebe un sorbo de agua helada, de diamantina pureza. Luego sigue en su vagar. Vigila que la chuquiragua mantenga viva su flama de intenso color naranja, acaricia la suave

pelusa de la áspera arquitecta; se detiene y merodea por entre los apretados bosques de quinuas, que se deshojan apaciblemente en un largo silencio de siglos; husmea entre las almohadillas para comprobar si tienen completa su ración de humedad; hurga vigoroso y punzante entre las grietas de los roquedales, donde solo el cóndor es capaz de aceptar tan desoladora belleza. De pronto, despojándose de su gusto por la tierra, el viento, en vertiginoso ímpetu, se lanza a las alturas y se convierte en arriero de nubes. Las trae desde la azulada línea del horizonte, a pacer en los angostos valles, junto a las lagunas, cuyas aguas apenas se mueven en rizaduras breves.

A veces el viento encuentra a un caminante, de aquellos que vagan alucinados por la certeza de que es la soledad la que los ha poseído desde siempre. Cuando el viento encara a estos extraños seres, los observa con curiosidad y con recelo, y cuando reconoce que solo buscan abreviar de más soledad a su alma, entonces los acompaña, les susurra palabras en confusos lenguajes todavía no articulados, recoge su aliento

y lo esparce por entre las piedras y los ventisqueros.

El viento no descansa, haya niebla o haya lluvia. Así la escarcha haya dejado delgadas lentejuelas de hielo el viento vaga, sin importar que el furor del rayo amenace con el estrago y la ruina; pero todo pasa, la cortina de lluvia es empujada por el viento y alejada del dominio; la niebla se deshace en harapos y se esfuma.

Y en la noche, cuando la hora de las verdades llega, el viento se recoge, humilde y complacido, en el hogar de los antiguos dioses, a dar cuenta cabal de su jornada.

Ante ellos se despoja de su vigor celeste y con sílabas convertidas en susurros advierte que ha encontrado el sobresalto en los acuosos ojos del venado, el temor en la huidiza existencia del conejo; ha comprendido la serena soberbia en las majestuosas alas del cóndor, ha escuchado los frescos rumores del agua que baja gozosa y limpia hacia las planicies inferiores, se ha extendido en pródigas erranzas por los pajonales infinitos y se ha empeñado vanamente en acariciar la imperturbable faz de los ásperos roquedales.

Cuando ha concluido, el viento hace una venia y murmura su retiro. Los antiguos dioses elementales, en pétreo silencio, aprueban e inamovibles esperan la prolongación de su soledad eterna.

Este es El Cajas, el dominio de la piedra, del agreste pajonal y del agua.

Oswaldo Encalada Vásquez

NORMAS DE PUBLICACIÓN

LA REVISTA MAMAKUNA ESTÁ ORIENTADA A MAESTROS Y MAESTRAS. LOS ARTÍCULOS DEBEN SER ESCRITOS EN UN LENGUAJE ACCESIBLE.

ESTRUCTURA DE LA REVISTA

La revista Mamakuna contiene 5 secciones:

WAWA (NIÑO): Una sección pensada para la educación de los niños de 0 a 5 años.

WAMBRAS (ADOLESCENTES): En este espacio se tratan las problemáticas que propone la educación de los adolescentes.

CHAUPI (CENTRO): Esta sección está destinada a tratar el tema central de la revista.

RUNA (SER HUMANO): Una sección para abordar la educación intercultural.

MISHKI (DULCE): Sección pensada para abordar todo lo referente a la educación inclusiva.

GUÍAS GENERALES

La Revista Mamakuna se reserva todos los derechos de autor (copyright). El material publicado en la revista podrá reproducirse parcial o totalmente para fines educativos u otros fines no lucrativos siempre que se cite al autor y el nombre de la revista.

Los trabajos presentados para ser publicados deberán ser originales e inéditos.

Los trabajos publicados son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la revista o de la institución a la que pertenecen los autores. No se aceptará más de un artículo por autor o coautores en cada edición.

El idioma oficial de la revista es el español, aunque podrán aceptarse artículos en inglés y en kichwa (con su correspondiente traducción).

SELECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS

Los principales criterios para la selección de los artículos son la pertinencia de la temática, la solidez argumentativa y la originalidad del tema. El proceso de evaluación incluye una revisión por parte del comité de publicaciones para determinar si el texto corresponde al tema central y si cumple con los criterios de publicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE TEXTOS

Es importante tomar muy en cuenta las especificaciones técnicas pues su incumplimiento puede ser motivo de rechazo del artículo presentado.

1. Los textos deberán tener una extensión de entre 2500 y 3500 palabras, además deben ser

presentados en interlineado sencillo con tipo de letra "Times New Roman" 12 puntos. Además constará un resumen tanto en el idioma presentado como en inglés (abstract) de no más de 150 palabras, y tres palabras clave, en el idioma presentado y en inglés (key words).

2. Si el texto incluye material gráfico (cuadros, ilustraciones, fotografías), éstos deben ser presentados a parte, en un formato Excel, o en JPEG de alta resolución, con su respectivo título, pie de foto, o créditos.

3. Al final del texto debe incorporarse el nombre del autor/es e incluirse en no más de 80 palabras, sus datos básicos y su dirección electrónica, así como la institución a la que pertenece.

4. Los textos deben ser enviados como archivo adjunto a: **mamakuna@unae.edu.ec** incorporando en el asunto del correo el título del texto.

5. El envío del escrito supone la aceptación de la publicación del trabajo en la revista.

6. La preparación de los manuscritos ha de atenerse a las **normas de publicación de la APA** (Publication Manual of the American Psychological Association, 6ª edición). A continuación se recuerdan algunos de estos requisitos:

Las citas bibliográficas en el texto se harán con el apellido del autor y año de publicación (ambos entre paréntesis y separado por una coma). Si el autor forma parte de la narración se pone entre paréntesis sólo el año. Si se trata de dos autores siempre se citan ambos. Cuando el trabajo tiene más de dos y menos de seis autores, se citan todos la primera vez, en las siguientes citas se pone sólo el apellido del primero seguido de "et al." y el año, excepto que haya otro apellido igual y del mismo año, en cuyo caso se pondrá la cita completa. Para más de seis autores se cita el primero seguido de "et al." y en caso de confusión se añaden los autores subsiguientes hasta que resulten bien identificados. Cuando se citan distintos autores dentro del mismo paréntesis, se ordenan alfabéticamente. Para citar trabajos del mismo autor o autores, de la misma fecha, se añaden al año las letras a, b, c, hasta donde sea necesario, repitiendo el año.

Las referencias bibliográficas irán alfabéticamente ordenadas al final y atendiendo a la siguiente normativa:

a. Para libros: Autor (apellido, coma e iniciales de nombre y punto, en caso de varios autores, se separan con coma y antes del último con un "&"); año (entre paréntesis) y punto; título completo en cursiva y punto; ciudad y dos puntos y editorial. Ejemplo:

Lezak, M., Howieson, D. B., & Loring, D. W. (2004). *Neuropsychological Assessment* (4th ed.). New York: Oxford University Press.

b. Para capítulos de libros colectivos o de actas: Autor(es); año; título del trabajo que se cita y, a continuación introducido con "In", el o los directores, editores o compiladores (iniciales del nombre y apellido) seguido entre paréntesis de Ed., añadiendo una "s" en el caso del plural; el título del libro en cursiva y entre paréntesis la paginación del capítulo citado; la ciudad y la editorial. Ejemplo:

Wit, H., & Mitchell, S. H. (2009). Drug Effects on Delay Discounting. In G. J. Madden & W. K. Bickel (Eds.), *Impulsivity: The Behavioral and Neurological Science of Discounting* (pp. 213-241). Washington, DC: American Psychological Association.

c. Para revistas: Autor(es); año; título del artículo; nombre completo de la revista en cursiva; vol. en cursiva; nº entre paréntesis sin estar separado del vol. cuando la paginación sea por número, y página inicial y final. Ejemplo:

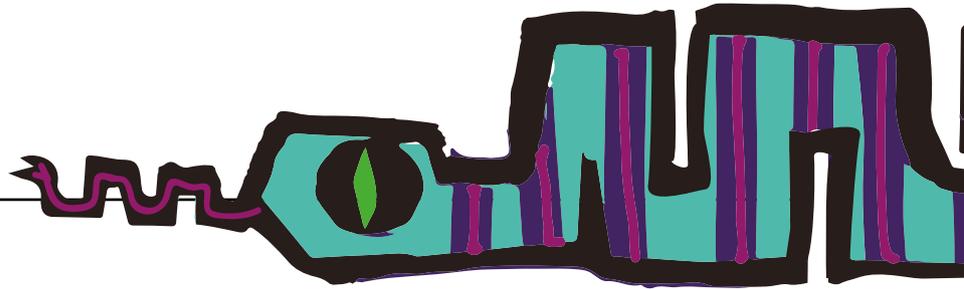
Byrne, B. M. (2008). Testing for multigroup equivalence of a measuring instrument: A walk through the process. *Psicothema*, 20, 872-882.

d. Para páginas web: Los autores deberán en lo posible archivar todas las referencias web antes de citarlas a través de WebCite®. Este es un servicio gratuito que garantiza que el material web citado se mantendrá a disposición de los lectores en el futuro.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - UNAE

**REGLAMENTO INTERNO DE LA REVISTA DE DIVULGACIÓN
DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS MAMAKUNA**

Artículo 1. El presente reglamento regula la gestión editorial de la Revista de Divulgación de Experiencias Pedagógicas de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, Mamakuna, para la difusión de los trabajos de docentes-investigadores de la UNAE, docentes de las instituciones educativas, con quienes la UNAE establece vínculos de cooperación interinstitucional, a través de la Práctica Pre profesional, los programas de Vinculación con la Colectividad, la Dirección de innovación, la Dirección de Educación Continua y de otros docentes investigadores interesados en contribuir a la mejora de la calidad de la práctica docente y los aprendizajes.

Artículo 2. La revista Mamakuna es editada por la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, responsable de su producción y distribución, tanto en soporte papel como en digital de libre acceso y se publica de forma cuatrimestral.

Artículo 3. La revista Mamakuna es una revista de divulgación de experiencias pedagógicas de ámbito nacional e internacional, que comprende las Ciencias Pedagógicas como un ámbito prioritario para la experimentación, reflexión, sistematización y divulgación de experiencias educativas vinculadas a la práctica docente y el aprendizaje. La revista Mamakuna fomenta el intercambio de experiencias, ideas, reflexiones, investigaciones y sistematizaciones de buenas prácticas pedagógicas con la comunidad educativa de forma plurilingüe e intercultural; los idiomas en los que se publica son: castellano, inglés, kichwa y shuar.

En la revista Mamakuna se publica: a) experiencias pedagógicas que describen procesos, procedimientos, estrategias, metodologías, técnicas, talentos, roles y recursos empleados en el desarrollo de la experiencia que se presenta, b) análisis de buenas prácticas pedagógicas, c) análisis de casos de prácticas pedagógicas, d) sistematizaciones de experiencias pedagógicas, e) de forma complementaria se publican trabajos que contribuyan al desarrollo del pensamiento pedagógico-educativo, tales como estados de la cuestión, ensayos bibliográficos, revisión, meta-análisis, estudios bibliométricos, reseñas, entrevistas o cualquier tipo de artículo que el Comité Editorial de la revista Mamakuna considere pertinente con el carácter de la revista y la temática de la convocatoria.

Mamakuna es una revista en la que se promueve la difusión de experiencias y prácticas pedagógicas relevantes para la mejora de la calidad educativa, en las dimensiones disciplinares de la Didáctica y la Pedagogía. Se considera que es en las instituciones educativas donde tiene lugar la mayoría de experiencias pedagógicas, en función de procesos y procedimientos propios de la cultura escolar y académica, tales como: formación de equipos, comités, colectivos, entre otros; establecimiento de acuerdos interinstitucionales y de otro tipo; adopción de enfoques, concepciones, teorías, etc.; aprovechamiento y optimización de competencias y capacidades de colaboradores: docentes, directivos, estudiantes, padres de familia, entre otros; gestión de la participación comunitaria (minga, feria escolar, casa abierta, congresos, coloquios, etc.); observación participante, revisión de fuentes

de información institucionales, especializadas, etc.; entrevistas a actores de la comunidad educativa, reuniones institucionales, entre otras técnicas y metodologías. En Mamakuna se fomenta la diseminación de estos procesos y procedimientos como experiencias pedagógicas de interés para los docentes.

Docentes investigadores e innovadores, de todas las etapas y modalidades educativas, tienen en este medio un espacio académico para fomentar la mejora de la calidad de la educación, por medio de trabajos originales y metodológicamente bien fundamentados.

La revista Mamakuna responde a los desafíos de la sociedad socialista del conocimiento, en el marco del Buen Vivir. Como revista de divulgación de experiencias pedagógicas procura la innovación de la práctica docente y las culturas escolares y académicas, con el fin de contribuir a la mejora de los aprendizajes y la democratización del conocimiento como bien social público.

Artículo 4. La revista Mamakuna se especializa en la divulgación de experiencias y buenas prácticas pedagógicas. Como revista de divulgación está destinada fundamentalmente a la publicación de artículos originales que hagan aportes novedosos a la innovación y mejora de la práctica docente fundamentados en teorías, enfoques, modelos y metodologías pedagógicas, que tengan consistencia conceptual y metodológica, dominio y uso de bibliografía, y sistemas de referencia homologada, que demuestren coherencia lógica en las argumentaciones, que haya claridad y precisión en el lenguaje utilizado, que respondan a las normas y políticas fijadas por el Consejo Editorial de la UNAE, y que proporcione información fiable, actualizada y verificable.

Artículo 5. La dirección de la revista Mamakuna estará a cargo de la Dirección de Prácticas y La Dirección de Vinculación con la Colectividad, quienes nombrarán al Comité Editorial, conformador por:

- a. Director de Innovación
- b. Dirección de Editorial
- c. Dos docentes designados por las directoras
- d. El secretario o secretaria de la revista

- e. El diagramador
- f. El ilustrador

Además, según se considere oportuno, las directoras podrán extender la participación de invitados ocasionales, tanto de docentes de la UNAE como de profesores de las distintas instituciones con los que la UNAE mantiene relación. Estos invitados podrán ser designados inclusive como coordinadores de aquel número que se considere pertinente.

Artículo 6. El Comité Científico Asesor de la Revista Mamakuna es el órgano de consulta de la revista y tiene como objetivo asesorar, promover, evaluar y proponer evaluadores de las publicaciones seleccionadas. Estará conformado entre 15 y 25 académicos o investigadores de reconocido prestigio, los mismos que deben contar con título de doctorado, deben ser externos a la institución, y al menos un 50% debe pertenecer a instituciones extranjeras. El Comité Científico Asesor se conformará por invitación del Comité Editorial durarán en funciones 2 años y podrán ser reelegidos.

Artículo 7. Son funciones del Comité Editorial de la revista MAMAKUNA

- a. Definir el tema de cada edición de la revista
- b. Elaborar la convocatoria
- c. Seleccionar y aprobar los artículos para revisión por pares
- d. Velar por la calidad de la producción científica y académica de la revista.
- e. Determinar las características formales, la periodicidad y las condiciones de edición.
- f. Realizar y buscar propuestas provenientes de la comunidad académica.
- g. Asistir a las reuniones.
- h. Realizar tareas de arbitraje cuando se les solicite.
- i. Conformar por invitación al Comité Científico Asesor y seleccionar a los evaluadores para los artículos recibidos y, en caso de discrepancia entre los informes solicitados, encargar evaluaciones adicionales.
- j. Todas aquellas funciones que garanticen el cumplimiento de los criterios de calidad propios de las publicaciones científicas y su continuidad.

Artículo 8. Son funciones de las Directoras:

- a. Conformar y dirigir el Comité Editorial de la revista.
- b. Informar al Consejo Editorial de la Universidad sobre el funcionamiento de la revista.
- c. Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Comité Editorial.
- d. Dirimir dentro del Comité Editorial.

Artículo 9. Son funciones del Secretario/a:

- a. Asistir a las directoras en sus funciones.
- b. Implementar las decisiones y los acuerdos del Comité Editorial de la revista Mamakuna.
- c. Transmitir al Comité Editorial las propuestas que lleguen e informar sobre el proceso de evaluación de los artículos recibidos.
- d. Coordinar los trabajos con la Dirección Editorial.
- e. Realizar el seguimiento del proceso de evaluación de los artículos recibidos.
- f. Realizar y custodiar las actas correspondientes a las reuniones del Comité Editorial y demás documentación de la revista.
- g. Hacer llegar a las Directoras de la Revista, en tiempo y forma, toda la información necesaria para su gestión.
- f. Realizar las convocatorias, previo acuerdo con los directores a las reuniones del Comité Editorial de la revista Mamakuna.

Artículo 10. Los miembros del Comité Editorial de la revista Mamakuna son nombrados por las Directoras, ejercen su cargo durante dos años y pueden ser reelegidos o sustituidos.

Artículo 11. Las normas de publicación de la revista Mamakuna estarán disponibles en la Web de la Universidad. La revista somete, previa selección del Comité Editorial, los artículos recibidos a evaluación externa por pares, según el procedimiento de doble ciego.

Artículo 12. Los miembros del Comité Editorial de la revista Mamakuna pueden proponer artículos

propios, o en los que participen, para su publicación en la Revista, hasta un máximo de 10% de porcentaje en cada número o superar el porcentaje cuando hiciere falta para cubrir las necesidades de publicación, así como coordinar dossiers monográficos. Los miembros del Comité Editorial interno no podrán actuar como evaluadores de sus propios artículos.

Artículo 13. Ya que la revista es cuatrimestral y pensando en abrir la posibilidad de participación a varios autores, cada autor podrá proponer artículos de manera anual. Sus artículos guardarán relación a experiencias pedagógicas significativas, resultados de trabajo de investigación que aporten en la práctica educativa.

Artículo 14. El Comité Editorial de la revista Mamakuna establece su línea editorial en concordancia con el Reglamento Editorial de la Universidad Nacional de Educación. Las decisiones estarán basadas en criterios de calidad, pertinencia, objetividad y pluralismo. En consecuencia, la revista Mamakuna no se identificará necesariamente con los puntos de vista sostenidos en los artículos que pública, que son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Siendo fiel al espíritu científico y crítico universitario, la revista promueve el debate y el intercambio de ideas.

Artículo 15. Las reuniones del Comité Editorial interno de la revista Mamakuna y sus decisiones se realizarán y aprobarán con un quórum por mayoría simple. Las reuniones se realizarán una vez al mes. Se podrán realizar reuniones extraordinarias para tratar los puntos específicos de la convocatoria. Las reuniones serán convocadas y organizadas por el Secretario/a del Comité Editorial con una antelación mínima de tres días; para ello, la Secretario/a enviará el orden del día y la documentación pertinente.

Artículo 16. El presente documento constituye EL REGLAMENTO INTERNO DE LA REVISTA DE DIVULGACIÓN DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS "MAMAKUNA".

El presente Reglamento Interno entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2018.

III CONGRESO INTERNACIONAL 2018 EDUCACIÓN

Y UNIVERSIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

BALANCES Y DESAFÍOS A 100 AÑOS
DE LA REFORMA DE CÓRDOBA

Convocatoria

III Congreso Internacional de Educación
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL: BALANCES Y DESAFÍOS A
100 AÑOS DE LA REFORMA DE CÓRDOBA.

■ Mayo, 2018

21-22-23

■ Campus UNAE
Javier Loyola - Azogues

■ www.unae.edu.ec

Mamakuna