

LA RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE LA PRODUCCIÓN
CINEMATOGRAFICA AL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES QUE
FOMENTAN LA AUTONOMÍA, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS
ESTUDIANTES DEL 8° AÑO BÁSICO DEL COLEGIO SAINT GREGORY

ALUMNO: Roberto Abel Pino Sandoval

PROFESORA GUÍA: Iria Retuerto Mendaña

LICENCIADO EN ARTES

QUILPUÉ, 2021

Agradecimientos

A mis maestros...

Quiero agradecer a todas y todos los maestros de mi vida o por lo menos a cada una de esas personas que recuerdo por haber creado momentos significativos que por alguna razón nunca olvidé, gracias a todas esas lindas personas, de ellos aprendí lo mejor, gracias también por el amor infinito que me tuvieron o me tienen quizás aun y por contribuir a mi formación como docente desde las diferentes instancias que la vida te regala para aprender.

A mi primera gran maestra, obviamente mi madre, Rosa Sandoval, de ti mamá aprendí todo a pesar de nuestras diferencias superficiales, sabes que llevamos en la medula una profunda pasión por la justicia, gracias por enseñarme a caminar por la vida. A mi profesora de básica Alicia Mura, mi tía Alicia, gracias por tanta paciencia, me imagino que debo haber sido terrible, gracias por enseñarme a leer y a escribir que tanto me costó, gracias también por dejarme jugar y nunca frenar mis sueños de niño. Gracias a usted gran Zeus, mi profesor de lenguaje en la enseñanza media, me enseñaste que se puede aprender riendo, gracias por aguantar darte pruebas atrasadas en forma de obras de teatro, de alguna forma fueron parte de mi formación de actor. Gracias a Fernando Quiroga padre, por crear tantas obras de teatro para que el grupito de pequeños amigos se pudiera divertir,

me enseñaste también el cine por primera vez, nunca olvidaré cuando participamos en aquel festival de cine escolar y obvio gracias por enseñarme el amor a la montaña. También me gustaría agradecer a Eddy, mi profe de batucada, me enseñaste el ritmo y la alegría del carnaval. También a ti Caloa que a pesar de ser seres muy distintos y tener nuestras profundas diferencias, me mostraste por primera vez el teatro de verdad y desde ese momento ha sido algo que nunca me dejó de acompañar. Gracias infinitas a mis maestras y maestros del teatro, los cuales alimentaron mi mente y me enseñaron también de alguna forma a como enseñar.

Gracias Andrés García, que sin ni querer

enseñarme aprendí de ti, conocí por primera vez mi cuerpo y entendí que podía hablar a través de él. A ti Fran la gran maestra que me enseñó que esa sensibilidad que el arte necesita no te la puede enseñar nadie, tú tienes que descubrir, me siento honrado de poder haber sido tu estudiante, me llevo lo mejor de ti. Gracias También Solange me enseñaste a través de la humildad y lo brillante, el poder de la voz en el cuerpo. Gracias Verónica Sentis por mostrarme la necesidad de descubrir y entender lo complejo de las cosas, tu inteligencia siempre me inspiró. Gracias también a ti Marcelo Islas, por mostrarme a Shakespeare del cual me enamoré, por confiar y por sentirte durante muchos años una persona muy cercana. Y bueno ocupando un lugar demasiado importante en mí, debo decir gracias y mil gracias por ser el maestro que me enseñó a ser maestro, el que me mostró el rigor y la disciplina, el que me enseñó de política, lucha y resistencia desde el arte, al que se las compro todas, porque siempre fue un profe legal, grande Maestro Miguel Pizarro, usted sabe que lo quiero.

Pero claro, este agradecimiento no podría estar completo sin uno de mis más grandes maestros, el me enseñó realmente como hacer clases, incluso en los contextos más difíciles, el que me enseñó como enfrentar a un grupo, como encantar con alegría y como el amor es lo más importante a la hora de ser profesor, el que nunca quiso enseñarme, pero aprendí todo de él, ¡¡Grande José López!! Negro, eres un seco y aprendí la pasión de ser docente contigo, me siento afortunado de conocer tu alma que brilla de ganas de enseñar, soy profe gracias a ti amigo.

No quisiera dejar fuera tampoco a mis maestros del cine y en especial a Pedro Ayala, que me enseñó a como escribir cine, definitivamente cada chela después de clases seguía siendo un lugar de aprendizaje contigo, gracias por la irreverencia y el talento compartido. Me gustaría dar gran reconocimiento a mis maestras y maestros del Teatro de las personas oprimidas, pero en especial, gracias a Flavio Sactum que tuvo el amor y la entrega, para mostrarme la herramienta que se convertiría en mi militancia a través del arte cada día, gracias por compartir la lucha, el espíritu y la fuerza. Y por supuesto, a mi profesora guía Iría Retuerto que me ayudó a llegar aquí hasta este momento pese a mis miedos y mis enredos en la cabeza, pudo entender como guiarme y enseñarme junto a Claudia Cattaneo a que una investigación puede ser hermosa, cargada de pasión, muy lejos de ser fría y seria como muchas personas piensan.

Gracias también a todas y todos los compañeros de trabajo en el colegio que me apoyaron en este año tan difícil y en especial a la tía Geno, sin usted no podría haber hecho esta investigación, gracias por creer.

Y para terminar a la más grande maestra que conozco, junto a ella llevamos 12 años

formando instancias y luchando por la educación artística, a mi compañera de la vida
Stephania Arcoíris, te amo Tefita lo sabes.

A todas y todos esos grandes maestros de mi vida con mucho amor va dedicada esta
investigación

Índice

1. Introducción.....	8
2. Problema de investigación.....	15
2.1 Pregunta	
2.2 Objetivos de la investigación	
3. Fundamentación.	17
3.1 La función del arte en la educación. Educación artística, modelos y metodologías para la educación formal	
3.2 La educación artística dentro del aula y sus modelos educativos	
3.3 La educación artística en Chile: Modelos y metodologías de la educación artística en Chile	
4. Metodologías para la emancipación. Autonomía y autogestión de la educación.....	42
4.1 La autonomía como eje fundamental en la educación	
4.2 El diálogo como centro del proceso educativo.	
4.3 La curiosidad, el interés y la libre elección como centro de la motivación del estudiante para el desarrollo de la autonomía.	
4.4 La ética como prioridad en la educación de la autonomía.	
4.5 Inteligencias múltiples y la sensibilidad docente	

5. El rol del cine en la educación.....	66
5.1 El cine como herramienta emancipadora	
6. Marco metodológico.....	72
6.1 Enfoque Metodológico y posicionamiento paradigmático	
6.2 Unidad	
6.3 Muestra	
6.4 Técnica de observación	
6.5 Propuesta de análisis de resultados	
7. Análisis de resultados.....	78
7.1 Elementos cinematográficos que potencian el aprendizaje	
7.1.1 guion	
7.1.2 Dirección	
7.1.3 producción	
7.2 Incidencia del cine en el desarrollo de la autonomía.	
8. Conclusiones.....	108
9. Bibliografía.....	113
10. Anexos.....	116

1. Introducción

Actualmente en Chile se utiliza la copia de un modelo educativo que se puso en marcha en España, y que años después fue cambiado por no cumplir las expectativas que había planteado: la JEC, Jornada Escolar Completa, modelo que es aplicado por la gran mayoría de colegios municipales y particulares subvencionados. Contiene 38 horas semanales para niveles básicos y 42 para sectores medios científicos humanistas y técnicos profesionales. Este programa también tiene contenidos específicos para cada asignatura, con horas adicionales para que los estudiantes puedan a través de la práctica activa, reforzar dichos contenidos y por consecuencia adquirir mejor los aprendizajes.

Por otro lado, en Chile la perspectiva a nivel país se centra más en los contenidos que en el desarrollo de habilidades dentro de sus programas diferenciados, lo que hace que tanto docentes como colegios, tengan la preocupación puesta en alcanzar a pasar todos contenidos, que realmente en la comprensión de estos mismos. Finalmente, la JEC en Chile solo aumenta la carga horaria, la cual es usada para pasar más contenidos, generando una sobre carga al estudiante que muchas veces reporta en sus procesos escolares.

Desde el 1990 en Chile nos encontramos en un contexto país que plantea como prioridad las iniciativas de acción que tengan como propósito mejorar la calidad, la eficiencia y la equidad de condiciones en los procesos de la educación.

La educación es el proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral intelectual, artístico, espiritual y físico mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas enmarcados en nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y La pedagogía y el arte cada vez tienen mayor necesidad de compartir un espacio común de pensamiento y articulación enfocado al desarrollo de habilidades, pero junto con esta orientación que se contradice del papel a la realidad, los programas que entrega el Ministerio y la priorización de contenidos acortan las horas pedagógicas de las asignaturas artísticas dentro del currículo formal, generando cada vez menos espacios para reflexionar desde el área de conocimiento de las artes.

Y si bien a lo largo del territorio nacional los pedagogos del teatro, la danza y el cine, buscan entrar y poder transformar desde la experiencia artística, nos encontramos con una escasa sistematización de métodos enfocados en desarrollo de habilidades aplicadas en la educación escolar formal.

De todas formas, el simple hecho de que exista educación artística en los establecimientos educacionales ya es un gran logro, un avance en las experiencias necesarias para el crecimiento y desarrollo del ser humano. Pero a pesar de eso, el enfoque desde la pedagogía artística generalmente está centrado en el desarrollo del intérprete por sobre el del proceso de creación o de producción. Dicho de otra forma, es un proceso centrado en el objetivo que pretende generar el docente en los estudiantes, más que en el proceso de aprendizaje del educando, considerando su contexto, habilidades, conocimientos, necesidades e intereses previos a tomar el

curso.

Tomando como premisa que la libertad no es algo que se enseñe, sino que es un principio que estar en todo ser humano y debe ser reforzado a través del reconocimiento y fortalecimiento de sus habilidades, es que el desarrollo de la autonomía y las habilidades que la sustentan se vuelve un eje de orientación ético para el desarrollo de un estudiante integral, que organiza su tiempo y su ruta de estudio desde las necesidades que él mismo logra reconocer. La autonomía es una habilidad necesaria para crear seres libres como agentes de resistencia humana, dentro de la des-humanizada escolaridad que envuelve nuestro contexto

Por lo que es importante integrar el concepto de libertad de elección, el cual es entregado por el método Montessori, el cual se refiere a la preparación del espacio de aula organizada cuidadosamente, para ayudar al niño a aprender y a crecer desde su voluntad e interés. Este ambiente está compuesto por dos partes: el entorno y el material. Estos deben estar preparados para que los estudiantes, se desenvuelvan en su parte social, emocional, intelectual y en sus necesidades humanas. La doctora Montessori (2013) comprobó que preparando el ambiente del niño con los materiales necesarios para su periodo de desarrollo en la mayor cantidad de áreas posibles y dando la libertad de escoger el material de trabajo, fomentaría múltiples rutas para su aprendizaje, ya que vendrá desde su interés y por ende generará otro nivel de concentración con respecto a la actividad realizada.

Los niños parece que tienden a orientarse sobre si mismos;
muchos de los objetos que habían despreciado al principio,

comenzaron a ser interesantes para ellos; y como resultado de este nuevo interés empezaron a individuos independientes, extremadamente individualizados. Ocurría con frecuencia que un objeto que absorbía por completo la atención de un niño no ejercía atracción alguna sobre los demás; separándose los unos de los otros en sus manifestaciones de atención. (Montessori, 2013, p. 229)

Además, se tomará en cuenta para la investigación el estudio que nos entrega Verónica García Huidobro (2008) sobre pedagogía teatral en su libro *Metodología Activa para el Aula*, como ejemplo sobre el enfoque que desarrollan muchas de las metodologías artísticas dentro de la educación chilena centradas en el desarrollo del intérprete por sobre el del entendimiento de la producción de la obra o el desarrollo de habilidades específicas durante el proceso de creación.

La metodología arte para la autonomía creada y aplicada en el Saint Gregory College de Reñaca Alto, en la ciudad de Viña del Mar, desde el año 2014 en adelante, nos entrega una perspectiva diferente a la hora de enfrentar el proceso de creación y producción artística. Esta metodología sienta sus bases éticas, pedagógicas y políticas, desde la mirada de la Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire (2005), llamada también la pedagogía de la pregunta, la que aporta una mirada desde el rol del docente a la hora de *enseñar/aprender* y el rol del estudiante en el momento de *aprender/ enseñar*.³

El método plantea un trabajo desde las disciplinas del teatro, el cine y la danza, como herramienta estética de diálogo y con fines comunicativos, esta pretende generar un resultado que nace desde la propia identidad de cada estudiante, pudiendo a través de esto encontrar su lugar dentro de la producción artística, identificando y descubriendo su rol dentro de ella, creando así la primera instancia para la emancipación del docente dentro del proceso de creación de la disciplina artística.

Es así como el diálogo y la pregunta, serán los conceptos básicos para descubrir a través de los diferentes diagnósticos de habilidades y conocimientos, el área de interés y las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes.

Para esto se vuelve necesario ocupar una metodología de creación artística como la que comparte Augusto Boal (2009) en el Teatro del Oprimido (T.O.), la cual contiene elementos dialécticos y participativos dentro de las mismas obras; tanto en su proceso de creación, como en sus presentaciones y muestras.

Las características de esta pieza artística dialogante y el concepto del espect-actor, sientan las bases teóricas y prácticas que aportan a esta metodología un repertorio de herramientas de trabajo para el aula. Es como a través de los juegos y ejercicios del T.O. enfocados a democratizar los procesos de creación artística, el grupo aprende a empoderarse de los elementos de creación, no solo para resolver problemas, sino también como aprendizaje de soberanía y autonomía en sus procesos creativos y de producción.

El espectador es menos que un hombre y hay que humanizarlo y restituirle su capacidad de acción en toda plenitud. Él debe ser también un sujeto, un actor en igualdad de condiciones con los actores, que deben ser también, espectadores (espectadores), sobre quien el teatro a impuesto visiones acabadas del mundo [...]

La poética del oprimido es, esencialmente la poética de la liberación: el espectador ya no delega poderes en los personajes ni para que piensen ni para que actúen en su lugar, El espectador se libera, piensa y actúa por sí mismo (Boal, 2009, pp. 63-64)

Básicamente el método arte para la autonomía se centra en el diagnóstico para el reconocimiento de las habilidades relacionadas al arte y las preferencias de lenguajes artísticos de los educandos, para posteriormente entregar herramientas de producción y creación mediante el conocimiento de los roles que se articulan en una organización artística, tales como: intérpretes, dramaturgos, directores, vestuaristas, iluminadores, camarógrafos, etc., para el desarrollo de proyectos integrados anuales.

Además, el educando al tener noción de los conceptos de empresa, compañía y organización; se apropia de la experiencia de la creación y producción artística, haciéndose cargo de actividades necesarias como: la preparación y gestión de un

espacio teatral, las reuniones creativas, métodos de investigación para levantar temáticas, casting y gestión de recursos para grabar una película, la producción de un evento o función, etc. Con esto el estudiante puede desligarse de la necesidad de tener al facilitador constantemente y adquirir una independencia a la hora de continuar con sus procesos artísticos.

La escuela es un lugar donde los cuerpos y las mentes han sido normadas por las estructuras gobernantes de poder, a través de su enfoque y de sus políticas públicas, basadas en planes y programas dictados por el Ministerio. Así que no es desconocido, que los colegios no solo sean centros educacionales, si no también ideológicos, que para nada tienen como objetivo desarrollar al ser humano como un ente integral, sino más bien, enseñar la cantidad correcta de matemáticas y lenguaje, para generar estudiantes dóciles y operativos para un mundo que no necesita seres pensantes, si no mano de obra barata.

Desde las bases éticas que nos entrega el libro, *Teatro del Oprimido y Poéticas Políticas* de Augusto Boal (2009), ejemplificadas a través de un árbol en donde utiliza la metáfora de las raíces para situar elementos que nutren a esta metodología, adquirir autonomía también es adquirir un pensamiento crítico, además de fortalecer el empoderamiento social y territorial que asocia a cada individuo a toda una red de personas que constituyen la comunidad educativa, las cuales entienden los procesos de articulación, gestión y aprendizaje, como un terreno de soberanía propia, el cual coloca a los estudiantes y a las familias, como protagonistas del proceso educativo.

2. Problema de investigación

Dentro de la metodología Arte para la autonomía aplicada en el colegio Saint Gregory durante los últimos 8 años, no existe un análisis en profundidad que relacione los elementos de la producción del cine al desarrollo de habilidades que fomentan la autogestión en el proceso de aprendizaje desde la perspectiva de los estudiantes.

2.1 Preguntas de investigación

¿Cómo se relacionan los elementos de la producción del cine al desarrollo de las habilidades que fomentan la autogestión en los procesos de aprendizaje de los estudiantes del 8° básico del colegio Saint Gregory después de la aplicación del método Arte para la autonomía?

2.2 Objetivos de la investigación

Objetivo General

Relacionar los elementos de la producción del cine al desarrollo de las habilidades que fomentan la autogestión en los procesos de aprendizaje de los educandos, para identificar y evaluar los elementos que la componen desde la perspectiva de los estudiantes.

Objetivos específicos

1. Describir el método Arte para la Autonomía a través de los procesos de creaciones artísticas del 8 ° año básico 2021 del Colegio Saint Gregory.
2. Distinguir los elementos de la producción del cine que el método propone para desarrollar las habilidades que fomentan la autonomía en los procesos de aprendizaje.
3. Analizar la forma en que los participantes perciben la producción del cine a las habilidades relacionadas a la autonomía.

3 Fundamentación

En la actualidad, cuando los docentes de las distintas áreas artísticas dentro de la educación chilena formal se enfrentan a los diferentes tipos de desafíos que se presentan a la hora de hacer clases, estos tienen que resolver mayoritariamente desde la intuición o las herramientas lúdicas que éste posee para abordarlas, pero cuando las necesidades con respecto al logro de aprendizaje se especifican, aparece la precariedad metodológica en las sistematizaciones que están al alcance de nuestro repertorio educativo chileno.

Es donde esta investigación cobra sentido e importancia, ya que plantea rescatar, analizar y compartir una metodología creada en Chile con el objetivo de poder a través de sus rutas de aprendizaje, describir las estrategias usadas para abordar desde cine, el desarrollo de las habilidades que sostienen la autonomía en los procesos educativos de los estudiantes.

Además, parece de suma importancia rescatar la mirada que la comunidad vinculante tiene con respecto al método, como lo percibe y de qué manera asimila el proceso de desarrollo de habilidades que sustentan la autogestión dentro de los procesos de aprendizaje y como estas habilidades también afectan o repercuten a nivel familiar y comunitario

Es de suma urgencia poder analizar, sistematizar y crear diferentes instancias en donde los estudiantes puedan pasar por la experiencia de ser artistas y creadores; como señala Boal (2016) las representaciones artísticas y estéticas cobran una

importancia política en la formación humana:

Palabra, imagen y sonido, que hoy son los canales de opresión deben ser utilizados por los oprimidos como formas de rebeldía y acción, y no como pasiva contemplación absorta. No basta con consumir cultura: es necesario producirla. No basta con disfrutar del arte: Es necesario ser artistas. No basta con producir ideas: hace falta transformarlas en actos sociales, concretos y continuados. En algún momento, escribí que el ser humano es ser teatro. Debo ampliar ese concepto: el ser humano es arte. Arte y estética son instrumentos de liberación.

(p. 21) 5

Entonces como es señalado anteriormente, es importante como docentes e investigadores del arte y la pedagogía poder sistematizar experiencias que vayan validando nuestro espacio dentro de la priorización de contenidos y asignaturas para la educación chilena.

¿Qué buscamos desarrollar?, ¿Cuál es el método y herramientas específicas ocuparemos? y ¿qué actividades nos ayudan a generar alguna habilidad específica que pretendamos fomentar a través del arte? ¿Cómo y qué evaluaremos? Son preguntas necesarias de debatir a la hora de enfrentar un proceso pedagógico y que ayudarían a potenciar la educación artística en Chile en todos los sentidos en el entramado de asignaturas y contenidos que la constituyen

3.1 La función del arte en la educación. Educación artística, modelos y metodologías para la educación formal.

El arte es un medio de entendimiento humano con el cual el individuo logra reconocerse como un ser dentro de los procesos de aprendizaje. Además, un canal de desarrollo cognitivo, Eisner (2002) lo describe: “como el proceso por el que un organismo se hace consciente de su entorno o de su propia conciencia” página Llevado al ámbito de las artes en la educación, este proceso se plantea desde la misma experiencia humana. El estudiante a través del arte está observando y relacionándose con una parte del mundo, entendiéndolo a través de su pensamiento sensible, que se relaciona con el pensamiento simbólico y establecen un diálogo constante el cual genera el entendimiento de las cosas. (Boal 2016), tal como señala Boal(2016) en su libro Estética del Oprimido el cual dice:

incluso mientras escribo estas líneas, otras palabras fluyen con rapidez en mi cerebro y llego a pensar que ya escribí lo que solamente pensé (..) el pensamiento sensible capta cosas únicas al sentir, des-gustar, ver, oler y oír, mientras el pensamiento simbólico inventa conjuntos al fabricar palabras (...) ambos pensamientos unidos ofrecen la más completa y profunda comprensión del mundo (p. 116)6

Entonces sabemos que esta comprensión del mundo no se provoca solo en el plano del pensamiento simbólico, que frecuentemente se relaciona con lo racional, sino que también en el pensamiento sensible el cual percibe las cosas a través de los sentidos. A pesar de aquello, este pensamiento dentro de la educación muchas veces se delega a un segundo plano. Boal (2016) además señala que no puede comprenderse la ~~esta~~ si no es entendida a través de dichos sentidos; para el teatrista la imagen, la palabra y el sonido, son los canales estéticos de dominación usados por los regímenes gobernantes, y es deber del ciudadano consiente que transforma la realidad en donde vive, recuperar estos canales de comunicación. La palabra, la imagen y el sonido, deben ser recuperadas y democratizadas, como la tierra, el aguay como medio de entendimiento humano (Boal 2012). Baumgarten en el libro Teatro del oprimido (2016) define el concepto de estética como: “La ciencia del conocimiento sensible” a lo que Boal (2016) agrega, que para él es la “organización sensorial del caos” (P.116)

Cobra importancia entonces el fomento de las artes en la educación, por los procesos de desarrollo cognitivo humano que esta provoca. Las características del entendimiento en diálogo entre la razón y el sentir, entre pensamiento simbólico y pensamiento sensible, esta dialéctica da la plataforma para entender y observar el mundo en que vivimos. Entendemos una imagen e imaginamos más allá de ella en el mismo proceso, el estimular la imaginación, la observación y el entendimiento del mundo a través del diálogo de estos dos conceptos es también un fundamento esencial que hace defender el espacio y la importancia que tiene las artes dentro de la educación y la formación del ser humano. Eisner (2020) defiende el aprendizaje a través de los artes sosteniendo que:

Una cultura poblada por personas de escasa imaginación tiene un futuro estático. En una cultura como esta habrá pocos cambios porque habrá poco sentido de la posibilidad. La imaginación, esa forma de pensamiento que engendra imágenes de lo posible, también desempeña una función cognitiva de importancia fundamental. La imaginación nos permite probar cosas — de nuevo con el ojo de la mente— sin las consecuencias que podríamos encontrar si tuviéramos que probarlas empíricamente. Ofrece una red de seguridad para experimentar y ensayar. (p. 21) 7

Como podemos ver el arte posee elementos esenciales para comprender el mundo y lo humano, y es por eso que defender la educación artística en instancias formales es fundamental para potenciar el desarrollo humano y de una sociedad completa (Eisner 2020), a continuación, se describirá brevemente la aparición del arte en la educación, sus principales objetivos y como este camino nos coloca en un contexto actual en donde se precariza y la margina las asignaturas de arte dentro del currículo formal en Chile.

3.2 La educación artística dentro del aula y sus modelos educativos

A lo largo de la historia podemos apreciar en la educación, la tendencia de lo que se

considera necesario de aprender, va de la mano con los intereses del poder y la clase acomodada, con el concepto de: “hegemonía cultural”. Por este motivo nos encontramos con una desvaloración histórica con las asignaturas artísticas dentro de los planes de educación, teniendo una cantidad de horas priorizadas muy inferior a la cantidad de horas de otras asignaturas en el currículo formal. (Cobos 2014)

La educación artística a través de la historia nos muestra un patrón similar al que tienen las orientaciones de las temáticas, sobre las que tratan las representaciones artísticas, que son auspiciadas por los poderes gobernantes de las distintas épocas en donde ellas se encuentren, tal como ocurrió en la antigua Grecia con las representaciones teatrales de la tragedia, las cuales están descritas y sistematizadas a cabalidad por Aristóteles en su Poética (1990). Boal (2016), sostiene que éste es un sistema coercitivo que purga los vicios de la sociedad a través del efecto de la catarsis y que obviamente están sujetos al contexto, a la orientación moral y a las intenciones políticas de las clases gobernantes.

Para entender el nacimiento del arte en la educación, tomando en cuenta la importancia que este tiene como fuente de experiencias que generan el conocimiento necesario para el desarrollo de un ser humano, nos remontaremos primero a la época de la ilustración, en donde el enfoque del pensamiento colectivo, guiaba a la humanidad hacia un camino en donde cada individuo debía cultivar el conocimiento para poder extender el dominio sobre la naturaleza, tal como nos señala Efland, Freeman y Stuhr (Cobos 2014), este periodo, que está enmarcado dentro de lo que conocemos como modernidad en la historia humana, estimulaba

una nueva posibilidad de desarrollo de distintas áreas como la tecnología y el progreso.

El arte aprovechó este momento, el cual le permitió ser parte de la educación y la formación de los individuos de una sociedad. Es así como las ideas pertenecientes a la modernidad tales como el orden y la racionalidad, se logran introducir en el enfoque del arte, el cual poseía reglas sumamente estrictas desde lo estético. Estas ideas se sustentan en la mimesis, que quiere decir la imitación de los elementos de la naturaleza. Esta educación estará siempre velando por una buena ejecución de la disciplina en la obra de arte, sin necesariamente generar una instancia reflexiva a través del proceso de construcción de dicha obra. No podemos desconocer el trabajo de grandes artistas de esta época, que a través de sus obras, nos hacen reflexionar, sobre la vida, el contexto y la política, como es el caso por ejemplo de las Meninas de Velásquez, en donde podemos analizar varios aspectos de la aristocracia en la Europa renacentista a través de su pintura, pero aun así desde la perspectiva de la enseñanza éste mantiene su preocupación central en el virtuosismo de su ejecución, siempre respetando las normas estéticas que rigen al tiempo y al contexto en donde se encuentran (Cobos 2014).

Es así como la educación artística a través del tiempo cobra fuerza en un modelo que nace en estos años, y que parece no abandonar a través del tiempo la forma de realizar clases de arte en el aula formal. Cobos (2014) en su tesis doctoral nos introduce una serie de modelos de educación artística, los cuales poseen distintas perspectivas y enfoques, los cuales pasaremos a analizar brevemente a continuación y nos servirán para comprender desde donde se enmarca esta

investigación.

El primero será el modelo academicista y/o productivo, el cual nos acompaña desde la época del renacimiento. Este coloca su énfasis en el desarrollo del artista y de la obra de arte y plantea una ruta de aprendizaje que está centrada en el desarrollo del individuo como ejecutor de la disciplina. Su método pedagógico será a través de la enseñanza directa de un maestro que guiará ese aprendizaje, siendo éste el poseedor del conocimiento y el aprendiz el que estará con la labor de aprenderlo. Cabe destacar que este proceso ocurre de forma jerárquica y asimétrica con respecto a la relación maestro - aprendiz. Este modelo se centra en el respeto las normas estéticas gobernantes, la mimesis y el procedimiento prolijo a la hora de ejecutarlas, como habíamos mencionado anteriormente, además es importante señalar que esta idea de enseñanza de las artes continúa reproduciéndose hasta la actualidad en algunas aulas de la educación formal.

Otro modelo artístico que es pertinente de mencionar en esta investigación es el auto expresivo, este enfoque nace en el siglo XX y centra su interés en el desarrollo emocional a través de las libres capacidades creativas que poseen los estudiantes. En este modelo el producto final deja de tener el protagonismo y comienza a establecerse el proceso como una parte importante de la enseñanza artística, es en este momento donde, el desarrollo de la personalidad, la creatividad y la comunicación de las emociones cobran importancia como eje central para fomentar aulas que busquen el auto conocimiento humano a través de las artes. Eisner(2020) dentro de sus planteamientos defiende la importancia de las artes en la educación y señala que:

La educación, a su vez, es el proceso de aprender a crearnos a nosotros mismos; y esto es lo que fomentan las artes entendidas como proceso y como los frutos de ese proceso. El trabajo en las artes no solo es una manera de crear actuaciones y productos; es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los demás y compartiendo una cultura. (p. 19)⁸

El proceso educativo con el arte ayuda a formar seres humanos, pero comienza a surgir la necesidad de registrar y sistematizar los procesos, para así defender la integración de estas asignaturas al currículo. Por eso que, más adelante durante los años 70 en USA aparece un modelo denominado como M. Disciplinar, éste nos entrega una mirada de la educación artística como una fuente de conocimiento específico. En este enfoque se coloca principal atención a la sistematización de los procesos educativos. Desde la mirada de Bruner en Agirre (2005) cada asignatura debe profundizar en sus planificaciones y sus rutas evaluativas, para así aclarar cuál será el objetivo central para desarrollar en la aplicación de dicha asignatura artística dentro del currículo formal. Se hace pertinente mencionar este modelo, ya que la metodología a ser estudiada en esta investigación sostiene la importancia de la sistematización y el uso del arte como plataforma de desarrollo de habilidades.

Los contextos en donde la enseñanza del arte se encuentra mayormente precarizada, según Cobos (2014) corresponde a los lugares con índices de

El propósito de este modelo es el estudio de, “toda la cultura de la imagen de la civilización occidental (...) el alfabeto base de los signos visuales; las reglas específicas de los códigos visuales y las funciones diversas con las cuales, análogamente a otras formas de comunicación, pueden estar dirigidos los mensajes visuales. (Agirre, I. 2005. Pág. 256)

En la actualidad los referentes del pasado mueren junto a los grandes relatos de la época del modernismo, en donde la ejecución de los artistas tenía que respetar la forma y las normas estéticas, muchas veces lejanas del contexto del establecimiento desde donde se posiciona la presente investigación. . La precarización de la población por distintos motivos pone la necesidad de replantear el pensamiento de modelos de educación, que solo forman artistas o que solo buscan el autoconocimiento a través del arte.

El modelo multicultural nos propone una visión en donde los participantes, resignifican los procesos. Como señala Cobos (2014) de: “producción de significados de individuos o grupos” página. Y a través del reconocimiento de los procesos de esa producción, problematizan la jerarquía del docente como portador único del conocimiento y democratizan los procesos educativos y de aprendizaje.

Cabe señalar que este modelo prioriza la valoración de la identidad de cada territorio y posee un gran reconocimiento por la cultura en donde éste se enmarque. Es por

ese motivo que en la actualidad existan muchas estéticas provenientes de pueblos ancestrales, las cuales se instalan dentro de algunos establecimientos educacionales como defensa sobre la cultura y cosmovisión ancestral al cual pertenecen a cada uno de estos territorios, cada una de estas culturas posee un imaginario visual valioso y significativo para el grupo que pertenece

El desarrollo de nuevos modelos de educación artística requiere nuevas competencias en los docentes que las ejecutan, entonces aparece una necesidad a replantear el proceso educativo, desde la libertad, el amor y la autonomía del pensamiento, a través de su investigación Daniela Cobos (2014) propone que:

“Debemos educar a los/as niños/as y jóvenes en un ambiente libre de estereotipos y prejuicios creando estrategias para incluir a la diversidad y brindar a todos/as los/as miembros de la comunidad educativa, independiente de su origen, experiencias de enseñanza - aprendizaje plurales, múltiples, enriquecedoras y constructivas. (Coboc 2014 P. 59)

La libertad entonces se coloca como un eje fundamental, para que la experiencia del aprendizaje sea significativa y pueda ser adquirida desde un proceso enmarcado en el amor, como el reconocimiento y la valoración del ser humano como individuo senti–pensante en el contexto educativo, pero no muchas veces los docentes, están capacitados desde su formación para asumir la difícil tarea de luchar contra un sistema educativo, que tampoco genera las condiciones para que

esto suceda.

Entonces ante un sistema que precariza y oprime, es de suma importancia, poder generar no solo una sistematización de nuestras experiencias como docentes artísticos en Chile, sino que también generar plataformas en donde podamos compartir la información de estas metodologías, planes, programas o distintas actividades, que nos ayuden a dignificar el trabajo del docente artístico en frente de las otras asignaturas, para los ojos del ministerio.

Dentro del mismo enfoque de educación multicultural, parece de importancia destacar un subgrupo el cual se denomina como, educación multicultural de democracia cultural pluralista. Como se menciona anteriormente, el Colegio Saint Gregory pertenece a un sector altamente vulnerable, en donde la sensación de injusticia social es la tónica dentro de sus reflexiones, obviamente influenciadas por los contextos familiares de donde ellos provienen. Al pertenecer a una realidad tan extrema como la que se vive en el cerro de Viña del Mar, es necesario poder construir procesos que no solo monten obras de arte, sino que, a través de ellas, podamos comprender los lugares de poder en la sociedad y poder distribuirlos de una manera horizontal, en donde puedan examinar las desigualdades sociales que los contienen, y la pregunta, el dialogo y el análisis crítico sustente el aprendizaje hacia la autonomía de sus pensamientos.

El proceso de montar un modelo como el planteado, requiere de una transformación radical en los programas y enfoques de cada institución, además de una competencia docente diferente la hora de ejecutarlo. Los profesores, deberán poseer múltiples herramientas ante las necesidades de un grupo naturalmente diverso, tanto

en intereses, gustos, como estilos de aprendizaje. Las inteligencias múltiples de Gardner (2001) nos aportarán una visión más amplia para entender cuáles son los diversos caminos para el aprendizaje, tomando en cuenta nuestra evidente diversidad como grupos humanos. A pesar de eso, este modelo busca un trabajo cooperativo en donde participan las distintas capas que componen una comunidad escolar. Es importante considerar siempre los diferentes caminos, por eso el dominio de diferentes disciplinas en los docentes aporta sustento al desarrollo de un modelo de estas características.

Las injusticias sociales entonces se colocan como una prioridad dentro de sus necesidades comunicativas. La lucha constante del día a día, desde no poder llegar a fin de mes con el dinero o la violencia de las drogas, entre muchas otras. Es importante rescatar lo que Cobos (2014) propone como educación artística para la reconstrucción social, en donde describe un modelo que reflexiona, busca intervenir y transformar esas injusticias sociales hacia el bienestar que los mismos estudiantes identifican y exigen. Cobos (2014) sostiene que este modelo: promueve el trabajo interdisciplinario que refleja una mejor comprensión de las condiciones globales y un concepto de arte en la vida, tal como lo experimentan en la vida diaria de su casa, comuna, país, etc.

En resumen, el modelo artístico multicultural nos aporta la mirada necesaria para abordar esta investigación, ya que plantea desde sus bases términos de equidad, diversidad y respeto a la cultura territorial; y propone un espacio de aprendizaje integral a través de las artes en donde el estudiante se identifica a sí mismo en contraste con una comunidad y un contexto que le pertenece. Este por lo demás,

muchas veces se ve precarizado por las condiciones que entrega la educación en Chile y presenta la necesidad de levantarse y luchar por las injusticias sociales que lo envuelven. Frente a ello, este modelo democratiza los procesos educativos haciendo a los participantes no solo agentes pasivos receptores de la información y repetidores de formas ante las estéticas gobernantes, si no que ayuda a empoderar desde el reconocimiento de su propia estética el entendimiento del mundo y de sus propias habilidades, las cuales cobran protagonismo en el desarrollo de sus procesos a través del arte, en gran contraste con un modelo de formación de artistas que impera en el desarrollo de las metodologías artísticas dentro de la educación chilena (Cobos 2014). Para eso a continuación se pasará a describir y analizar los modelos y metodologías artísticas usadas mayormente en Chile para la educación formal.

vulnerabilidad social y económica más alta dentro del territorio chileno, los cuales están situados en los colegios y liceos públicos que responden a las orientaciones exigidas por el Ministerio.

Tomando en cuenta esto y la rápida integración de las nuevas tecnologías a la vida, las cuales centran su medio de comunicación en contenidos audiovisuales, se logra detectar una necesidad de educar sobre la importancia y el significado de las imágenes. Para esto es clave señalar el modelo de educación artística como alfabetización visual, propuesto en la investigación de Daniela Cobos (2015); en el caso particular del Colegio Saint Gregory, se puede apreciar un intento del cuerpo docente artístico a través de los años de poder educar a la comunidad educativa completa; profesores, estudiantes, apoderados y funcionarios del establecimiento.

Estos tuvieron necesariamente que pasar por una alfabetización visual, para comprender los cambios que día a día se radicalizaban dentro de la visión del establecimiento. Este modelo tuvo un gran desarrollo en Europa, ayudando al entendimiento visual, de toda una nueva cultura de imagen que se avecinaba, como dice Agirre (2005)

3.3 La educación artística en Chile: modelos y metodologías para la educación formal.

En el siguiente capítulo abordaremos brevemente el inicio de la educación artística dentro del aula formal en Chile, para posteriormente comprender una serie de procesos, artísticos, pedagógicos, administrativos y políticos, que provocan las condiciones en las cuales se encuentra actualmente la realidad educativa en el área de las artes, para esto la presente investigación describirá los modelos educativos artísticos mayormente usados en el territorio, para finalmente descubrir y comprender el uso de ciertas metodologías usadas en educación artística escolar, todo esto con el fin de analizar la situación actual con respecto a lo mencionado e intentar insertar la metodología arte para la autonomía dentro de este panorama. Los orígenes se remontan a finales del siglo XVIII, época en la que se fundó la Academia de San Luis, institución donde se dictaba una clase de dibujo orientada a formar artesanos. (Biblioteca Nacional de Chile [BNC], s.f.)

Luego esta visión llegaría oficialmente a la academia, en donde el *Tratado Elemental de Dibujo Lineal Aprobado por la Universidad de Chile* (Bianchi, 1863, desde BNC, s.f.) se establece como uno de los primeros ejes de desarrollo

pedagógico artístico dentro de la educación formal. Debido a la necesidad de potenciar el desarrollo de otras áreas de estudio, como la arquitectura, la construcción, la carpintería, entre otras.

A continuación, pasaremos a detallar algunas modificaciones en las perspectivas educacionales chilenas que nos entregarán un panorama sobre el contexto en donde se colocan actualmente, los modelos y metodologías de la educación artística chilena.

Durante los años 70 durante la dictadura militar en Chile, la orientación del país pasa hacia el mercado y es este el que regula todos los presupuestos a nivel país. Es decir, el Estado pasa de ser un ente “garante” a ser un Estado subsidiario y fiscalizador.

La visión neoliberal afecta a los todos los sectores del país y por supuesto a la educación, esto trajo consecuencias en dichos sectores provocando la privatización de ellos. Pinochet, cabecilla de la dictadura chilena, dejó en manos de los militares a las universidades, lo que obviamente impacto en la formación de docentes durante este periodo los cuales fueron fiscalizados para no desviar las ideologías políticas que el régimen gobernante dictaba como prioridad. Además, los docentes pierden el lugar de funcionarios públicos provocando una precarización en los beneficios laborales que hasta el momento tenían. El rol administrativo pasa de estar exclusivamente en el Ministerio de Educación [MINEDUC], a ser responsabilidad de los municipios. Donoso (citado en Cobos, 2005) afirma que ésta nueva política no consideraba la poca preparación y que estos disponían del instrumental legal requerido para gestionar la responsabilidad con respecto a los

establecimientos educacionales

Otro hito importante que se instaura en este tiempo es la creación de la prueba estandarizada llamada SIMCE que desde el año 1982 regula el desempeño de los colegios y liceos, la cual es aplicada entre los niveles de 4° básico y 2° medio. Además, se promulgaba Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza [LOCE] en el año 1990, que pone como eje central, la libertad de enseñanza en los establecimientos con la facultad de crear sus propios planes y programas; ésta propone que cualquier individuo con los recursos necesarios pueda administrar un establecimiento educacional. Y es por este motivo que la educación en los años posteriores se ve cada vez más afectada, ya que muchos de estos establecimientos eran liderados por sostenedores y/o dueños que tenían como prioridad generar lucro a través de la educación. Cobos hace mención en su tesis en el análisis de Cox el cual nos dice que:

Se pone fin al monopolio ministerial sobre el currículum escolar, consagrando la autonomía de los establecimientos para producir sus propios programas de estudio, y creando un nuevo organismo para su control nacional, el Consejo Superior de Educación. La LOCE además establece que el Ministerio debía producir el Marco de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de la Enseñanza, al que debía sujetarse toda definición curricular descentralizada, para el 1° de Enero de 1991, nueve meses después de inaugurado el Gobierno de la

transición”(13 Cox, C. 2006. Construcción política de reformas curriculares: El caso de Chile en los noventa. Profesorado. Revista de curriculum y formación de profesorado Pág. 2.)

En materia del arte durante este periodo en la educación artística en Chile se modifican la priorización de contenidos para el aula, lo que afecta obviamente el desarrollo de las disciplinas artísticas, ya que la disposición del horario semanal para su aplicación baja de 4 horas a 2 horas en la mayoría de los niveles.. Y principalmente se relega como una instancia de valoración sobre los ideales de la dictadura, símbolos patrios y el aprendizaje técnico, dejando a un lado toda oportunidad para la reflexión y el análisis crítico mediante al arte.

Posteriormente en los años 90 con la llegada de la democracia en Chile, se suceden algunas modificaciones al plan de trabajo con respecto a la educación. A pesar de

esto, el Estado camina de forma cautelosa para no afectar los intereses económicos que aún estaban en manos de privados avalados por la Constitución que aún resguardaba los intereses de esos grupos económicos en Chile. (Cobos 2014).A pesar de eso desde el Ministerio, el cambio de los pensamientos colectivos en la población chilena que entregaba el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia comenzaba a integrarse dentro de la visión ministerial:

La reforma educativa de los años 90 está planteada desde la necesidad de un cambio cultural, requisito para enfrentar la

transición hacia una sociedad globalizada y del conocimiento, dentro de los cambios que se requieren está el reaprender a interactuar con el entorno social y cultural. Esta Reforma curricular junto con colocar el énfasis en el mejoramiento de la calidad de educación y aún más en la calidad de los aprendizajes, implica la transformación del hacer pedagógico. Este cambio compromete al conjunto del sistema educativo en actuar activa y creativamente en la transformación de enseñar y aprender. (Informática Educativa en el currículum de Enseñanza Media: Educación Artística (s/f). Consultado el 11 de Julio de 2012)

El Ministerio limitado a causa de una constitución que no sería fácil de cambiar, inicia el viaje hacia una serie de modificaciones y reformas que intentan mejorar la calidad, la equidad y la entrega de la educación dentro del país. Entre ellas podemos ver Programa de Mejoramiento de Calidad y Equidad (MECE) propuesto en el gobierno de Aylwin; la implementación de la JEC y el nuevo currículum para la educación básica y media, junto a la implementación de los créditos universitarios, también conocido como Fondo Solidario en el mandato de Frei; con Lagos se reformula la obligatoriedad de la educación poniendo como base mínima 12 años de escolarización en todos los individuos del territorio. Luego con Bachelet se instaura la Ley General de Educación (LEGE) y departamentos que velan por la regulación

de la calidad dentro de esta misma, tales como el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de Calidad y la Super Intendencia de Educación. Luego con el primer gobierno de Piñera, se crean algunas becas para la educación, dentro de las cuales cabe señalarla Beca a la Vocación de Profesor cual se encargaba de cubrir el 100% del arancel para las carreras de pedagogía.

A pesar de todos estos intentos, el modelo neoliberal y la educación de mercado la cual Paulo Freire (2005) describe como una de las formas en que las clases dominantes tienen para oprimir sistemática y administrativamente en la edición y causante por consiguiente en el desmedro de la educación en un país (Freire 2014).

La educación que cada vez tiene más las características de una empresa centrada en la producción, la auto sustentabilidad de los establecimientos y la competencia entre los individuos hace que comiencen a aparecer términos como el de “ranking”. A través de el, el Estado premia y financia ciertos establecimientos por sobre otros, a partir de los resultados en las pruebas y mediciones estandarizadas. Esta visión solo aumentaba la brecha y la desigualdad en la educación chilena.

A pesar de esto, poco a poco la democracia fue ayudando a la consideración de la educación artística en el aula. Varias cosas nos comprueban este hecho, tales como la asignación de 2 horas pedagógicas semanales más que las que poseían antes para el desarrollo de las artes, pasando a tener 4 horas semanales; además de la promulgación de la obligatoriedad de la enseñanza artística en los establecimientos para las asignaturas de Artes visuales y música.

el

Durante el año 2015 además se suma la oportunidad para los niveles de 3° y 4° medio de poder elegir mediante talleres electivos asignaturas tales como: Diseño, artes escénicas teatrales o de danza, audiovisual, entre otros. Lo que ya sienta las bases para un nuevo desarrollo de la educación artística en el territorio chileno y obviamente un mejor panorama para el nuevo milenio. Así lo señala Errázuriz (2004) en el siguiente texto:

La Educación Artística a nivel escolar debe reflejar esta riqueza de lenguajes y sus posibilidades, incentivando la búsqueda de distintos caminos, materiales y técnicas para explorar los contenidos propuestos. En consecuencia, en cada unidad se proponen ejemplos de actividades que son optativos, los cuales ofrecen distintas alternativas para dar cumplimiento a los objetivos fundamentales y contenidos mínimos. (p. 5)

La intersección entre la educación y el arte, junto al lento pero progresivo avance para dejar de ser consideradas solamente desde la producción o como aporte para otras disciplinas de estudio, genera el enriquecimiento de metodologías y orientaciones. A pesar de eso, los intereses económicos en Chile aún están mantenidos por la visión neoliberal y la privatización de derechos, lo cual pone en dificultad a los docentes artísticos e investigadores de esta área.

Actualmente nos encontramos en lo que teóricos llaman posmodernidad de los

modelos educativos (Cobos, 2015) encontrándonos con un panorama que, a pesar de contar con varias reformas y mejoras al sistema, aún está lejos de alcanzar la tan anhelada excelencia.

En el área de las artes nuevamente nos topamos con un gran impedimento, tomando en consideración lo expuesto a través de varios de los autores anteriormente mencionados en esta investigación, la marginalización de esta área con respecto a la priorización curricular nacional, Junto al desconocimiento del poder educativo de las artes y al hecho de que muchos profesores no están capacitados para poder realizar estas clases.

Podemos inferir a través de esta reflexión, que la condición que el autorexpresas como *dejar mucho que desear* se refiere a la poca preparación que existe para abordar las necesidades de la enseñanza del arte en la profundidad que solo la

formación profesional pedagógica en la disciplina artística que en cuestión requiere.

En este sentido se puede observar de parte de la visión del MINEDUC con el área artística, que hay una evidente postura de marginalarla. No es menor que el 51% de los docentes que realizan clases de arte en la educación formal, no sean docentes del área.

A partir de lo expuesto con anterioridad en esta investigación, es que podemos decir que a través de la historia, la educación y el arte han estado a disposición de las decisiones de un poder hegemónico. Ante aquel panorama podemos deducir, que éste no es un problema fortuito, ni menos un dilema donde se pueda culpar

exclusivamente a los profesores, sino que podemos descubrir la intención clara y sistemática de marginalización de la educación artística chilena. La OEI concluye lo siguiente: “En síntesis, actualmente la educación artística está siendo implementada en gran medida por profesionales que no tienen la formación que idealmente se requiere para realizar esta labor” (OEI, 2011, P. 45).

Este problema llega finalmente al interés de nuestra investigación, el cual plantea aquí una creciente necesidad de sistematizar, comprender y sociabilizar distintas experiencias en educación artística que sirvan para fortalecer una red, que le otorga la importancia que debe tener el arte como fuente de conocimiento, y no como mera producción de los eventos relacionado a las necesidades del colegio o cuestiones operativas de otras asignaturas. Pero este hecho es difícil de potenciar por la razón antes expuesta, no todos los docentes que asumen las asignaturas artísticas tienen la preparación para desarrollarlas a cabalidad y menos los establecimientos educacionales por no entender la importancia de incluirlas desde un lugar de desarrollo humano y cognitivo. Finalmente nos encontramos un problema que gira una y otra vez sobre el mismo eje produciendo un bucle que tiende a culpar a la comunidad educativa y no percatarse de que la violencia ejercida es sistemática a través de los planes, programas, visión, misión y la importancia que se le otorga a la enseñanza de las artes.

Vivimos en un mundo multicultural y plurinacional, en donde las metodologías deben profundizar en conceptos como la diversidad y la libertad de aprendizaje como lo planteaba Montessori (2013), desde las ideas pedagógico políticas de Freire (2004) en el rol docente, hasta la idea de autonomía, y participación activa en los

procesos políticos a través del arte como planteaba Boal (2009) y que profundizaremos en los siguientes capítulos. Cabe señalar la importancia que mover el modelo modernista tan utilizado de forma espontánea por los docentes que asumen las asignaturas de arte, sean especializados o no, en su mayoría busca la formación del artista, o del producto artístico. Este modelo llamado academicista, no nos entrega la oportunidad de conocer la identidad de un territorio, sus propias formas, cultura y por consiguiente su propia estética. Debemos considerar nuestras diferencias, la diversidad en todo sentido, desde pensamientos, intereses, gustos, razas, géneros, etc. además de considerar distintos estilos de aprendizaje los cuales responden a las múltiples inteligencias humanas como señala Gardner (2001). Tomando en cuenta todo lo antes señalado el modelo educativo artístico multicultural expuesto por Daniela Cobos (2014), cobra sentido, para esta investigación, porque a su vez describe la orientación de la metodología que investigará esta tesis. Según el estudio de cooperación española de la OEI y la AECID en el año 2011 nos señala que:

Incorporar al conjunto del sistema educacional, pero, en este caso, centralmente en la Educación Artística, la valoración de la diversidad cultural y de la multiculturalidad, objetos de las más significativas convenciones y acuerdos culturales internacionales de los últimos años .Y esto, no sólo como valores para reconocer teóricamente sino como concepciones a aplicar, que exigen la validación de las culturas locales, el

equilibrio entre globalización y culturas e identidades regionales, y, por tanto, la exigencia de modificar profundamente los currículos, hasta ahora portadores, en general, de una visión de la historia de la cultura y del arte basada y legitimada por el reconocimiento hegemónico de la cultura de los países que expandieron el colonialismo o han alcanzado un mayor desarrollo económico.¹⁸

En conclusión, nos topamos con barreras institucionales que frenan el desarrollo de las asignaturas artísticas en Chile, con intenciones claras de relegar el área artística

a lugares relacionados con la producción, más que al conocimiento y desarrollo humano que realmente pueden lograr. Se puede inferir entonces la importancia de poder no solo sistematizar metodologías artísticas de las diferentes disciplinas sobre las experiencias relevantes y/o exitosas que estos hayan podido realizar, sino también generar estudios y compartir distintos materiales para poder en red y alianza desde la resistencia que el gremio de educadores artísticos pueda realizar en contra de los grandes intereses económicos que moldean una rígida educación de mercado en nuestro país.

Es por eso que esta investigación intentará profundizar en la aplicación de una metodología artística a través de su aplicación específica en el lenguaje cinematográfico, para desglosar sus elementos significativos para el desarrollo de las habilidades específicas que esta plantea adquirir, para eso debemos entender las bases ético pedagógicas y artísticas que sostienen al método, por lo tanto en el

siguiente capítulo abordaremos la teoría propuesta por los autores anteriormente mencionados, los cuales forman las bases metodológicas de las cual este programa sienta sus bases.

4. Metodologías para la emancipación. Diálogo, autonomía y autogestión de la educación.

La autonomía es una facultad humana que poco se ha considerado importante a desarrollar a lo largo de la historia, por los poderes hegemónicos, como eje de enseñanza en la educación. A pesar de eso, teóricos de la pedagogía y el arte, han demostrado a través de múltiples estudios y experiencias la importancia de esta capacidad, no solo en el desarrollo cognitivo del ser humano, sino también desde una importancia política, ética y social (Boal 2004).

En una rápida búsqueda por la RAE encontramos dos definiciones con las cuales podemos entender autonomía como: “1. Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios.
2. Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie.”

Estas definiciones, nos entregan una visión generalizada sobre la importancia de la autonomía, como seres individuales y también como entes activos dentro de un colectivo, grupo o territorio.

Entonces al cobrar tanta importancia en el aspecto político y humano, la necesidad

de la inclusión dentro de las instancias educativas formales se vuelve prioritaria, no solo con planes y programas propuestos por identidades ministeriales, que vagamente mencionan ideas de autonomía, sino con acciones, actividades y metodologías que sustenten su desarrollo. Un buen ejemplo de esto es el objetivo de aprendizaje (OA9) para Orientación propuesto para 8° básico en el plan diferenciado, el cual dice: “Reconocer sus intereses, motivaciones, necesidades y capacidades, comprendiendo la relevancia del aprendizaje escolar sistemático para la exploración y desarrollo de estos, así como para la elaboración de sus proyectos personales.” (Plan Diferenciado de orientación. OA9. MINEDUC.). Como podemos ver en el objetivo aptitudinal que nos entrega el MINEDUC, ronda las ideas sobre autonomía, pero es interesante de analizar que la palabra “autonomía” no es mencionada textualmente dentro de su redacción.

4.1 La autonomía como eje fundamental en la educación

Para comenzar a entender la autonomía como un eje de desarrollo dentro de la educación, es necesario primero, entender el rol del docente dentro del proceso educativo, hasta ahora mayormente basado en la concepción del maestro como portador de conocimiento y el estudiante como un “alumno”²¹, siguiendo la metáfora de una vasija vacía esperando pasiva a ser llenada por los conocimientos del profesor. Apremia entonces, ser considerada una visión dialéctica en todo el proceso de aprendizaje y enseñanza, en donde, a través de este camino, el ser se forma y

construye en un ser nuevo (Freire 2005). Esto conduce a la idea del diálogo que ocurre al momento, de enseñar o aprender algo:

Es preciso, por el contrario, que desde los comienzos del proceso vaya quedando cada vez más claro que, aunque diferentes entre sí, quien forma, se re-forma al formar y quien es formado, forma al ser que forma. Es en este sentido como enseñar no es transferir los conocimientos, contenidos, ni formar es la acción por la cual un sujeto creador da forma, estilo o alma a un cuerpo indeciso y adaptado. (Freire, 2005, p.14)

No existe docencia sin *discencia* (Freire P.14) ²³, esto quiere decir, no existe el maestro sin el aprendiz y es en este proceso que se construye el aprendizaje, en el diálogo constante, que ocurre dentro del individuo al ser maestro y aprendiz al mismo tiempo y además en el diálogo que existe entre el profesor y el estudiante ávido por descubrir el mundo a través de su curiosidad. Este conjunto de diálogos, forman la primera base que marcará un camino en los años venideros por la senda de la autonomía, ya que, a través del diálogo, el docente puede entender el mundo y el contexto de donde proviene el estudiante y con eso comprender también, sus deseos, necesidades e intereses, generando así los canales necesarios, para ayudar al educando a reconocerse a sí mismo como un ser valioso dentro del colectivo, fomentando otro paso hacia la autonomía (Freire 2005).

²³ Neologismo propuesto por Freire para representar el conjunto de que haceres que componen al estudiante en su labor dentro de la educación.

4.2 El diálogo como centro del proceso educativo.

Ya que la pedagogía que nos propone Freire se fundamenta desde el diálogo, se infiere entonces que el fenómeno humano del enseñar no puede existir sin el aprender, y fue así como aprendiendo, descubrimos también la capacidad de enseñar. Entonces mediante este aprendizaje, libre y en diálogo constante, es que fomentará la curiosidad creciente en el educando, para desarrollar lo que Freire (2012) nombra curiosidad epistemológica, de la cual esta investigación profundizará más adelante.

El reconocimiento del estudiante en el proceso educativo y con el mismo, desde el diálogo, des jerarquiza las relaciones de poder otorgadas en el sistema clásico educativo, el cual impone contenidos, normas y conductas. Resulta clave entonces desde la perspectiva del docente entender el rol que debe cumplir a la hora de llevar un proceso que no interrumpa el desarrollo de la autonomía, nada sacamos con entregar conocimientos vacíos, carentes de sentidos para el estudiante, si no logramos destacar las razones del porqué, el para qué y la utilidad de lo que está siendo aprendido, Freire AÑO al respecto señala:

La gran tarea del sujeto que piensa acertadamente no es transferir, depositar, ofrecer, dar al otro, tomado como paciente de su pensar, el entendimiento de las cosas, de los hechos, de los conceptos. La tarea coherente del educador que piensa acertadamente es, mientras ejerce como ser humano la práctica irrecusable de entender, desafiar al educando con quien se comunica y quien comunica, a producir su comprensión de lo que viene siendo comunicado. (P.24-25)²⁴

a comprensión de lo aprendido resulta fundamental como destaca Paulo Freire (2012) en la adquisición de las habilidades que sustentan los procesos de autogestión en el aprendizaje, por eso los contenidos de algunas asignaturas ligadas exclusivamente a la teoría resultan poco significantes en el desarrollo del estudiante. Se vuelve necesario entonces abordar procesos que resignifiquen el aprendizaje desde la práctica. Entonces dentro del hacer, y el pensar sobre el hacer, es que ocurre el proceso reflexivo necesario para poder generar conciencia sobre lo realizado y poder apropiarse de él, desde la experiencia.

La curiosidad será base fundamental del desarrollo de esta investigación, ya que proporciona el camino de formación hacia los diferentes intereses que irán constituyendo al individuo en su propio proceso de aprendizaje. Es sabido que la curiosidad ingenua habita en todos los seres humanos, ésta se plantea como una capacidad inherente a las personas, que las moviliza descubrir el mundo y aprender

de él. Será menester del profesor transformar esta curiosidad ingenua, en una curiosidad crítica, para que finalmente se transforme en una curiosidad epistemológica, la que será el principio, del desarrollo autónomo del ser, que continua su aprendizaje autovalente a otras instancias educativas superiores (Freire 2004). Para esto Freire (Freire 2015) nos comparte la siguiente afirmación: “En verdad la curiosidad ingenua que, “desarmada”, está asociada al saber del sentido común, es la misma curiosidad que, al hacerse crítica, al aproximarse de forma cada vez más metódicamente en su aproximación epistemológica” (P.20).²⁵. Debido a eso, la formación del docente no puede estar completa sin el ejercicio de crítica constante, que fomenta la promoción de la curiosidad ingenua, hacia la curiosidad epistemológica del estudiante, además del reconocimiento de los aspectos emocionales que envuelven el proceso (Freire 2012).

Este proceso también se fundamenta en el ejemplo, y es también donde docentes deben estimular su propia curiosidad epistemológica, con el fin de educar en los estudiantes el deseo de poder generarla también. Desde ese lugar es necesario que tanto el docente como el estudiante aprendan a verse a sí mismo dentro del proceso como seres inacabados en búsqueda de su propia construcción:

Me gustaría ser persona porque, inacabado, sé que soy un ser condicionado, pero, consiente del inacabamiento, sé que puedo superarlo. Esta es la diferencia profunda entre el ser condicionado y el ser determinado. La diferencia entre el inacabado que no se sabe como tal, y el inacabado que

histórica y socialmente logró la posibilidad de saberse inacabado (...) Sería irónico si la conciencia de mi presencia en el mundo no implicara en si misma el reconocimiento de la imposibilidad de mi ausencia en la construcción de mi propia presencia (...) El hecho de percibirme en el mundo, con el mundo y con los otros, me pone en una posición ante el mundo que no es la de quien nada tiene que ver con él. Al fin y al cabo, mi presencia en el mundo no es él de la quien se adapta a él, si no de quien se adapta con él. Es la posición de quien lucha para no ser tan solo un objeto, sino también un sujeto en la historia. (Freire, 2004, p. 34)

Debido a nuestra condición de seres inacabados, es necesario plantearnos también, como seres en constante construcción. Desde ese lugar Freire propone que, todo el que enseña está aprendiendo y a la vez todo el que aprende también enseña al mismo tiempo. Esa es la dialéctica de la educación que intercambia pensamientos y posturas de forma permanente en el proceso de creación y formación de un ser humano (Freire 2015).

Dicho eso entonces, Freire (2015) nos conduce a la siguiente afirmación: El Docente es Maestro-Aprendiz y el estudiante es un Aprendiz-maestro en el proceso. Esta visión que algunos docentes más conservadores, relegan como solo a una postura política, ética y que nada afecta al desarrollo de las actividades en el aula, es totalmente cuestionable, ya que además de estimular la autonomía desde

muy temprana edad ayuda a democratizar el proceso educativo. Es así como el lugar del maestro desde el autoritarismo, que solo dicta contenidos y normas éticas, sin poder consultarlas o dialogarlas con sus estudiantes, genera una heteronomía absolutamente dependiente del maestro en el aprendizaje, anulando sus capacidades creativas y por su puesto su facultad de decisión. (Freire 2015)

¿Entonces que sustenta la autonomía en el estudiante, además del dialogo?, y ¿Cómo podemos contribuir a su desarrollo como docentes sin obstaculizar su camino?

Las decisiones se vuelven importantes en el proceso de aprendizaje hacia la autonomía en los estudiantes, ya que es a través de estas decisiones en donde éste puede tener la capacidad de discernir entre, lo bueno y lo malo, lo necesario o lo inmediato, lo postergable o lo banal, hasta lo que me gusta, me desagrada o me acomoda. La posibilidad de gestar un espacio, en donde sea el estudiante el protagonista de esta elección, a la hora de decidir su proceso de aprendizaje, fomenta bases fundamentales para el reconocimiento de su propio interés y con esto el visualizarse por primera vez desde la libertad y desde sus habilidades, dentro de ese proceso. (Montessori 2013)

Se hace de suma importancia reconocer esas habilidades desde los docentes, para así saber los múltiples caminos que con inteligencia, ternura y amor, el profesor construye y libera de obstáculos para que el estudiante pueda recorrerlos con tranquilidad hacia el aprendizaje, sin miedo al error y las repercusiones punitivas características de la educación que no busca la libertad en el educando

4.3 La curiosidad, el interés y la libre elección como centro de la motivación del estudiante para el desarrollo de la autonomía.

Los integrantes de la comunidad educativa al verse a sí mismos en este proceso de constante construcción, no solo como individuos solitarios, si no como parte de una comunidad, forman su relación con los otros individuos y con el espacio de una manera más integrada en relación con su aprendizaje. Para esto cabe destacar el concepto de “ambiente” que propone la doctora Montessori, en el *Libro El Niño el secreto de la infancia* (2013), Es importante entender el ambiente como parte importante del proceso educativo, ya que no es a través de éste, que el niño se constituye como ser, pero es el medio con el cual este ser, constituirá desde la libertad su propio proceso educativo. Será el ambiente el cual preparado a través de la astucia y sensibilidad del docente, con los intereses, gustos y necesidades de los estudiantes, que proporcionará los elementos necesarios, para despertar la curiosidad ingenua del estudiante, (Montessori 2013). La doctora nos aporta, que es esa sensibilidad que posee el estudiante la que permite diagnosticar donde este pondrá su atención e interés.

Son las sensibilidades interiores que guían en la elección de lo no necesario en el ambiente multiforme y en las situaciones favorables a su desarrollo. ¿Cómo guían? Guían convirtiendo sensible al niño únicamente para ciertas cosas e indiferente para otras. Cuando se encuentra en un período sensitivo, es como si emanara del mismo una luz divina que iluminara únicamente

ciertos objetos sin iluminar los demás y en aquéllos se concentra el universo para él.27(P.42)

En esta investigación consideraremos lo que propone Montessori como “luz divina”, a la capacidad humana de generar interés sobre ciertos aspectos de la vida y sobre otros, naturalmente, no. El docente que se propone desarrollar autonomía tendrá entonces que, necesariamente adquirir esa sensibilidad diagnóstica que permitirá al estudiante percatarse de la identificación de sus intereses. No es extraño que por encontrarse dentro de un sistema que fomenta la heteronomía, este proceso sea difícil de poner en marcha sobre todo en colegios donde se propone comenzar desde cero el trabajo del desarrollo de la autonomía; la mirada nunca debe ser desde el adulto centrismo. Entonces como dice Montessori:

El ambiente del adulto no es un ambiente de vida para el niño; se compone de una serie de obstáculos a través de los cuales éste desarrolla elementos defensivos, que constituyen deformaciones, en las que es víctima de la sugestión.²⁸

De todas formas, el proceso de percepción que realiza el docente para esta identificación debe ser minucioso y cauteloso, para que sean las condiciones de este ambiente lo que sustenten su libre movimiento en el proceso educativo y nunca lo que el docente imponga como actividad predeterminada (Montessori, 2013)

Los adultos pueden dificultar y hasta impedir este trabajo

interior, cuando interrumpen bruscamente las reflexiones de los pequeñuelos, sin comprender su expresión y buscando la manera de distraerles; (...) El adulto inconsciente de este trabajo misterioso, puede actuar cancelando el primitivo deseo de la mente infantil. Es muy necesario que el niño pueda conservar con toda claridad las imágenes que va captando, pues es con

esta claridad y brillantez de impresiones diversas unas de otra, como el niño puede formar su inteligencia.

[...] El ambiente recoge las energías, porque ofrece los medios necesarios para el desarrollo de la actividad derivada de los seres. Pero el adulto forma parte del ambiente; el adulto debe adaptarse a las necesidades del niño, con objeto de que no sea un obstáculo para éste y que no se sustituya al mismo en las diversas actividades a desarrollar por el niño antes de llegar a su madurez. (Montessori, 2013, pp. 93-94)

La libre elección responde al estímulo que el ambiente guiado y moldeado por el docente; el cual sensible a los pensamientos, intereses, habilidades, aptitudes y conocimientos previos del estudiante, adapta y forma este espacio en conjunto con estos mismos (Montessori 2013). Entonces el ambiente está disponible según las necesidades que tengan los estudiantes para fomentar su curiosidad ingenua, la cual está presente en todos los seres humanos desde su nacimiento, como una

facultad natural que nos permite movilizarnos por el mundo, convertir el movimiento y el pensamiento en experiencias y por lo tanto en aprendizajes. La misma doctora en su experiencia docente nos relata una historia que describe este proceso de forma natural y espontánea:

La maestra llegó tarde un día a la escuela y había olvidado la víspera cerrar el armario con llave. Encontró el armario abierto y muchos niños junto al mismo. Algunos cogieron objetos para llevárselos. La maestra atribuyó este acto a un instinto de robo. Para ella, los niños que roban y que carecen de respeto, necesitan una severa educación moral. A mí me pareció que los niños conocían suficientemente los objetos para poder elegirlos por sí solos, y en efecto, así lo hicieron. Se inició un aumento de actividad interesante y vivaz: los niños mostraban deseos especiales y elegían sus ocupaciones. Por esta razón se adoptó un armario bajo y elegante, que pareció mejor adaptado, donde el material, una vez ordenado, quedaba mejor dispuesto y al alcance de los pequeñuelos que lo elegían según sus gustos. De esta manera el principio de la libre elección acompañó al de la repetición del ejercicio. (Montessori, 2013, p. 102)

Así como describe este relato, el ambiente proporcionó los elementos necesarios para descubrir la autonomía, debido a una necesidad que surgió accidentalmente

dentro del curso y fue la docente que adaptó, lo que ya existía en el espacio, para otorgarle una función desde la mirada de los estudiantes a este mismo ambiente, el espacio siempre estará en construcción, tal como cada uno de nosotros en el proceso educativo, tanto estudiantes como profesores. Al darnos cuenta de ese aprendizaje y de reconocernos en el mundo como seres inacabados, pero no en el sentido de pérdida o estancamiento, sino en la más pura iniciativa de movimiento y construcción, es que comprendemos el proceso educativo como ente vivo que se transforma y modifica a sí mismo durante su propio camino.

Por consiguiente, reconocernos así, posibilita darnos cuenta y transformar la curiosidad ingenua, la cual habita dentro de cada humano como un instinto básico para relacionarse con el entorno, a una curiosidad crítica, que ve, analiza y piensa, pero no solo con el mismo individuo, si no con el mundo que lo rodea también. La curiosidad crítica nos permitirá, el ejercicio de percatarnos a nosotros mismos, como seres que buscan su propia construcción en el proceso de aprendizaje. (Freire 2012). Tal como decía Boal (2014) en *Arcoíris del deseo*, la mujer y el hombre primitivo se vuelven humanos en un acto de teatralidad y el nacimiento del teatro para Boal, también es el nacimiento de la conciencia del ser humano, el percatarnos a nosotros mismos en el mundo y con el mundo: es un acto teatral.

Para entender mejor la idea que nos propone Boal, podemos identificar el acto teatral con a un actor que ejecuta y un espectador que observa, en el acto de la conciencia, es el mismo ser el cual se especta a sí mismo. El humano es, quizás el único animal en el mundo, que es capaz de poder mirarse a sí mismo realizando una acción, tal como el investigador de esta tesis puede observarse a sí mismo escribiendo en la

pantalla de su computador en este momento, o el lector de esta tesis mientras la está leyendo. Es el comienzo del concepto, que Augusto Boal reafirmaría a través de sus años y de sus técnicas llamado: espectador - espectatriz³². (Boal 2015).

Todo esto conduce a la necesidad de estimular la última etapa del desarrollo de las curiosidades según Freire (2012), nombrada como: Curiosidad epistemológica. Esta será tomada como un objetivo de fomentar en todos los estudiantes, para que transformen sus intereses, en rutas de aprendizaje propias, en donde sean estos mismos estudiantes los protagonistas de sus procesos pedagógicos y puedan en autonomía construir procesos de aprendizaje reales, profundos, sistematizados y que generen logros educativos concretos, siempre desde una perspectiva política y ética que sustente sus procesos desde la empatía y la solidaridad. Así se estará fomentando también la autogestión de su educación como eje central para la liberación, de los individuos y de los territorios.

Cuando las curiosidades están estimuladas siempre desde una mirada de la autonomía, la libre elección cobra un papel importante en el desarrollo, ya que es a través de ella, en que los estudiantes no solo verán reflejados sus intereses, sino, además, reafirmarán su autoestima durante el aprendizaje, ya que estarán constantemente aprendiendo desde sus conocimientos previos, los cuales deben ser respetados, justamente en favor de la misma autonomía. Es menester del docente ser sensible ante este proceso, ya que cualquier decisión impositiva podría aportar a una heteronomía en el proceso, castrando la posibilidad de desarrollar nuevos intereses o curiosidades. (Montessori 2013)

En este proceso de libre elección cabe remarcar entonces el reconocimiento de las

habilidades de cada uno de los estudiantes. La metodología Arte para la Autonomía, en cuyo estudio se centra la presente tesis, va un poco más allá e intenta dentro de la compañía artística identificar también los roles de ejecución de dicha disciplina, con el objetivo de poder, a través de estas habilidades, reconocer mi lugar dentro del colectivo. Así mis habilidades en conjunto con mis intereses apoyados en un ambiente adecuado para su desarrollo harán identificar el rol que debe desempeñar el educando. Este reconocimiento, tal como ya se ha mencionado antes no ocurre solo en lo individual, sino que es el colectivo. Esto también reconoce la habilidad de dicho individuo, reforzando además su autoestima durante el proceso.

Es importante para esta investigación remarcar lo mencionado anteriormente, porque nos conduce a la hipótesis que plantea la metodología arte para la autonomía, la cual afirma que: El reconocimiento de las habilidades de los estudiantes tanto individualmente, como en el colectivo, ayudará a reconocerse dentro de un rol en la producción artística y fomentará desde el interés y la autoestima el desarrollo de las múltiples habilidades que gestionan la autonomía en sus procesos de aprendizajes.

El proceso de reconocimiento de las habilidades de un estudiante no es un camino sencillo, tomando en cuenta todas las particularidades del contexto en donde se desenvuelven los estudiantes, en el caso de esta investigación, marcadas entre: vulnerabilidad, violencia y drogas, además de un sistema educativo chileno, que nada aporta al desarrollo de instancias necesarias para proceso de crecimiento de la mente humana. Como se menciona en el capítulo anterior, la precarización y la marginalización de las herramientas artísticas en la educación, no permiten

desarrollar a cabalidad, técnicas y metodologías que sustenten el avance de estas habilidades en la educación formal (Cobos 2014)-

Pareciera que la educación chilena, se encuentra en un bucle eterno el cual culpa a los docentes de las malas prácticas, pero nada hace en concreto, para mejorar las condiciones en donde éste se origina. Por ello, ante el hastío y la rabia que existe entre los docentes, no se les puede pedir, si no es a través de la romantizada vocación, un esfuerzo mayor, fundamentado en el propio amor a la transformación del mundo, que sean sensibles ante los procesos de los estudiantes, que necesitan de toda la atención y experticia para generar caminos y rutas coherentes con los deseos, curiosidades e intereses que éstos tengan (Freire 2004).

Kamii (1970), se refiere a Piaget, introduciendo dos tipos de autonomía, las cuales ayudarán a entender un poco más esta facultad humana de la cual tanto hemos profundizado. La primera de ellas es la *autonomía moral*, la cual es sumamente importante de comprender, ya que se refiere la facultad de gobernarse a sí mismo, en contraste con la heteronomía moral, que tiene por significado ser gobernado por otro o por los demás. A través de la observación de los procesos del colegio Saint Gregory, en el cual situamos esta investigación, podemos contar una breve historia que ayuda a ilustrar este tipo de autonomía.

Durante el año 2019 finalizando el proceso del 8° básico Hare Hapi³³, los estudiantes montan una obra teatral – musical, la cual tenía como temática la trágica muerte de una compañera de curso, muerta por una bala que impacta en su ojo izquierdo, tras el enfrentamiento de dos bandas rivales de traficantes de pasta base dentro del block en donde la pequeña niña vivía.³⁴ El dolor y la huella que deja este evento, para la

comunidad escolar fue tan grande, que los estudiantes se reúnen y gestan dentro de sus únicas posibilidades reales de lucha, una obra que denuncia todo lo ocurrido durante ese periodo, la obra relata como esta guerra, de la cual solo son espectadores como pobladores de Reñaca Alto, sigue matando gente y haciendo de las calles un peligro constante para todo el territorio. Llegado el final de año, uno de los papeles protagónicos del montaje, estaba siendo realizado por un estudiante, que mostraba reiteradas veces signos de irresponsabilidad. Debido a lo profundo, cercano y delicado del tema, esta actitud comenzó a producir la molestia entre los propios estudiantes, que decidieron a través de una serie de asambleas, comunicar en favor de la importancia del montaje, la expulsión del estudiante de la obra. Los docentes entonces, recibieron la visita del mismo estudiante en conjunto con sus apoderados, los cuales con lágrimas y alegatos violentos, reclamaba su lugar dentro de la obra, a pesar de que los profesores estaban al tanto de sus irresponsabilidades, intentaron buscar una solución para conciliar el regreso del estudiante al montaje, esta intención fracasa, ya que no consiguieron convencer al equipo de trabajo, debido a que los estudiantes del grupo se mostraron firmes y entregaron una serie de datos, de faltas a ensayos y señales de poco respeto, a lo que el grupo había montado con tanto cariño y dolor durante todo el año. Posteriormente el estudiante es reemplazado y no termina el proceso con sus compañeros.

La autonomía moral se desarrolla en varios aspectos durante esta historia, pero lo más interesante, es poder observar, cómo dentro de sus propios valores individuales, construyen una ética colectiva, sustentada con algo absolutamente concreto, el respeto y la necesidad de visibilizar lo que había ocurrido con su compañera. Durante este proceso se organizan 3 asambleas que terminan con un documento, el cual es

leído a toda la comunidad escolar vinculante con ese curso, el cual declara su decisión y las razones de porqué había sido tomada la desvinculación del estudiante con el montaje. El reconocimiento de lo que “está bien o está mal” y poder desde el respeto, la colectividad, la empatía y sobre todo el amor, tomar decisiones políticas que afectaron y defendieron su entorno, es la clase de Autonomía Moral que se ha pretendido generar desde la metodología arte para la autonomía. Como nos señala Piaget a través de Kamii en el siguiente texto:

Todos los niños nacen indefensos y heterónomos, y desde un punto de vista ideal, el niño se hace autónomo mientras crece. Idealmente, a medida que crece, el niño debe ser cada vez más autónomo y por consiguiente menos heterónimo. En otras palabras, cuando es capaz de gobernarse a sí mismo, será menos gobernado por los demás. En realidad, la mayoría de los adultos no se desarrollan de una forma ideal. Gran parte de ellos detuvieron su desarrollo en un nivel muy bajo. (...) rara vez un adulto logra alcanzar un alto nivel de desarrollo de autonomía moral. Esta observación puede confirmarse fácilmente en nuestra vida diaria. Los diarios están llenos de historias sobre corrupción en el gobierno y sobre desfalcos, robos, asaltos, incendios premeditados y asesinatos.³⁵ (Kamii, C. 1970)

La autonomía intelectual para Piaget (2015) se refiere al reconocimiento personal de lo que es cierto o falso. Un ejemplo claro es el proceso que viven los niños occidentales, cuando comienzan a pensar en la veracidad de la historia del Viejito

Pascuero también llamado Santa Claus en algunos países, como individuos los lleva a cuestionar ciertas ideas impuestas, por la racionalidad que les ayuda a desarrollar sus propios pensamientos autónomos en contraste con lo impuesto. Cabe destacar entonces que todo niño nace heterónomo y son los procesos de la vida, en conjunto con los estímulos correctos que pueda recibir, los que provocarán el proceso de descubrirse como un individuo crítico en el mundo, capaz de poder pensar y decidir por sí mismo. Además, esto se vuelve un deber ético, que reúne a docentes y pensantes de la educación, a la búsqueda de la libertad del estudiante en sus procesos de aprendizaje, no como un mero capricho, sino desde la importancia más profunda en el empoderamiento político de un territorio (Kamii 1970).

No puedo aprender a ser yo mismo si no decido nunca, porque la sabiduría y sensatez de mi padre y de mi madre siempre deciden por mí. No valen los argumentos inmediatistas como: “¿ya imaginaste, por ejemplo, el riesgo que corres de perder tiempo y oportunidades, insistiendo en esa idea absurda?” la idea del hijo obviamente. Lo que hay de pragmático en nuestra existencia no puede sobreponerse al imperativo ético del que no podemos huir. El hijo tiene, mínimamente el derecho de probar lo “absurdo de su idea(...) Lo que es necesario, de una manera realmente fundamental, es que el hijo asuma ética y responsablemente la decisión fundadora de su autonomía. Nadie es autónomo primero para después decidir. La autonomía

se va construyendo en la experiencia de varias innumerables decisiones, que van siendo tomadas (Freire P. 2004. Pag. 68)

Los seres autónomos, se tornarán agentes activos en la sociedad, que no esperarán pasivamente a contemplar los acontecimientos del mundo, sino que se serán ciudadanos, pertenecientes al mundo, activos en las transformaciones que este necesita, En estas reflexiones, pertenecientes a estos dos de los grandes humanos anteriormente mencionados que buscaron la libertad y la autonomía en el mundo, nos señala ~~que~~ el foco realmente no está en la educación en sí misma o en el arte en sí mismo, sino que está en el humano que pasa a través de ellas, reconociéndose como un ser capaz de crear, pensar, analizar, reflexionar, actuar y transformar el mundo que lo rodea (Boal, 2014).

4.4 La ética como prioridad en la educación de la autonomía.

Cuando la autonomía está fomentada desde los inicios de los procesos de crecimiento de un estudiante, es importante también pensar siempre estos procesos desde una visión ética que sitúa a toda la comunidad educativa en los roles que estos deben desempeñar, pero desde una mirada, solidaria, de respeto, consciente del entorno, del contexto y sobre todo con una perspectiva humanizadora de los procesos escolares, que día a día pierden esa característica tan necesaria en la educación. Hay que señalar que el estudiante también aprende por imitación,

entonces sitúa una necesaria postura ética del docente en su proceso educativo, la cual es aprendida por el estudiante y replicada en sus procesos autónomos posteriormente.

Como señala Montessori (2013), de nada sirve poder estimular el desarrollo de una mente poderosa en un niño, si éste no tiene una ética fomentada desde el amor y el respeto durante su desarrollo, ya que podría terminar convirtiéndose como señala la doctora, en uno de los personajes más de la historia, que utilizaron su inteligencia y autonomía para generar dolor y muerte. Es imperativo que el respeto mutuo, la colectividad, el amor, la empatía, la alegría, el respeto por los conocimientos, por el contexto, la comunidad y el territorio, sean aprendidos en horizontalidad en el aula de clase, para que posteriormente la autonomía este fundada en el respeto y la esperanza por el bienestar de nuestra propia humanidad (Montessori 2013).

Mucho se habla de las habilidades y el necesario desarrollo en la educación, pero de donde nace esto, La doctora nos aporta una bella visión en su método el cual nace para traer paz, más que solo para ser una guía metodología para desarrollar habilidades.

Estas raíces son el símbolo del subconsciente en la historia de la humanidad. Es preciso remover cosas estáticas incrustadas en el espíritu del hombre y que le han incapacitado para comprender al niño y adquirir el conocimiento intuitivo de su alma. La ceguera impresionante del adulto, su insensibilidad hacia sus hijos –frutos de su propia vida- tienen ciertamente

raíces muy profundas, que se han extendido a través de generaciones, y el adulto que ama al niño, pero que le desprecia inconscientemente, provoca en éste un sufrimiento secreto, espejo de nuestros errores y advertencia para nuestra conducta. Todo ello revela un conflicto universal, inconsciente, entre el adulto y el niño, la cuestión social de la infancia nos hace penetrar en las leyes de la formación del hombre y ayuda a crearnos una conciencia nueva y, por consiguiente, a dar una nueva orientación a nuestra vida social.³⁷ (María Montessori. El niño el secreto de la Infancia. Pag 9. 2013)

Es por eso por lo que, descubriendo a los estudiantes, descubriremos el propio secreto de la humanidad, los misterios que revelan los pequeños educandos, sobre todo en sus etapas más tempranas del desarrollo, no son sino el espejo más claro de nuestra humanidad, de lo que somos, lo que fuimos y por, sobre todo, la infinita posibilidad de lo que podemos ser, no solo como individuos, sino como todo el entramado de posibilidades que nos ofrece el mundo para desarrollarnos en colectividad. (Montessori 2013)

En conclusión, el potenciar en la educación, la autonomía, la autoestima, la ética y el amor en los procesos de aprendizaje, podría según los planteamientos señalados, ayudar a la humanidad a superar cualquier obstáculo que se nos interponga en esta dualidad tan grande humana, entre amor y odio o entre la paz y la guerra. Para esto es fundamental recoger a los autores anteriormente mencionados, ya que es a través

de su trabajo, estudio, dedicación y amor por la humanidad, en que la metodología que esta investigación observará sienta sus bases éticas y metodológicas. En los siguientes capítulos intentaremos describir como podremos entender la aplicación del método Arte para la Autonomía en los procesos de realización de proyectos audiovisuales del 8° básico Wetripantu del 2021 durante toda su enseñanza básica, pero desde la mirada de los mismos estudiantes dentro del proceso.

4.5 Inteligencias múltiples y la sensibilidad docente

A través de la historia la inteligencia ha sido considerada centralmente como la capacidad que tiene un ser humano en las áreas lingüísticas y lógico matemáticas, esta visión deja afuera a muchas otras habilidades pertenecientes al desarrollo de la raza humana, como la capacidad de relacionarse con otros, las habilidades físicas o el entendimiento y desarrollo del arte en sus distintas formas. Howard Garner (2001) nos propone una forma diferente de entender la inteligencia, Él la describe como: “La habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes dentro de un contexto cultural” (Gardner 2001). Con esta visión Gardner nos acerca un poco más a la comprensión del ser humano, como un ser de múltiples posibilidades y que cada una de ellas corresponden a un grado de la inteligencia que debe ser considerado para el desarrollo de la humanidad.

Gardner dentro de la psicología, pretendía hacer un aporte para la comprensión de la inteligencia, pero no encuentra respuesta de parte de su gremio al proponer su teoría. Parafraseando al mismo autor, él comenta lo siguiente: “Mi teoría gustó a

unos cuantos psicólogos, desagrado a unos pocos más y la mayoría la ignoró". Lo que Gardner no esperaba era que años más tarde, esta teoría tendría gran acogida de parte del área de la educación, generando un gran impacto haciendo incluso en algunos casos, replantear, formas, metodologías y sobre todo la comprensión de lo que significa el desarrollo del ser humano.

Es por esta razón que Gardner clasifica las inteligencias en 8 categorías, estas son: la inteligencia lingüística, musical, lógico-matemática, kinestésico-corporal, espacial, intrapersonal, interpersonal y naturalística. Esta propuesta abre el espectro de posibilidades en la comprensión del desarrollo del estudiante, permite al docente identificar distintas rutas de aprendizaje, potencia la autoestima y valora las habilidades que antes no se le otorgaba la importancia en el proceso que forma, estimula y fomenta el desarrollo cognitivo, social y humano del estudiante.

Para efectos de esta investigación consideraremos la teoría propuesta por Howard Gardner para ayudar a la comprensión del docente en el momento de entender el proceso del reconocimiento de intereses y habilidades de los estudiantes dentro del proceso educativo. Como se menciona anteriormente en este documento, la curiosidad será fundamental para el desarrollo del ambiente y en éste, la posibilidad de la libre elección para poder formarlo, este paso inicial marca un camino muy importante, el cual podrá convertir la curiosidad ingenua, en una curiosidad crítica y posteriormente en una curiosidad epistemológica, la que a su vez ayudará al reconocimiento de habilidades de los estudiantes, que los situara de forma natural en la ejecución de actividades dentro de un rol en la compañía o productora artística.

En conclusión, esta ruta la cual plantea el desarrollo de la autonomía desde las

etapas más tempranas del educando no podría ser posible sin la sensibilidad del docente a la hora de observar el proceso, para poder guiar ese camino, sin imponer sus ideas y visiones adulto-centristas, que lo único que ayudarán será para crear una dependencia heterónoma de la cual esta metodología se coloca como antagonista. Entonces, lo que se quiere decir con sensibilidad docente, para este estudio, es la capacidad del profesor de poder identificar a través de las inteligencias múltiples, las curiosidades que se convertirán en interés y luego en la propia autonomía del estudiante, colocándolo de forma amable pero sistematizada por la metodología descrita anteriormente, como el protagonista de su propio proceso educativo.

5 EL rol cine dentro de la educación

Desde la aparición del cine en la historia de la humanidad en el año 1885, esta herramienta ha sorprendido a las personas por su inigualable capacidad, ya sea en la muestra de los Hermanos Lumiere en Francia con la famosa anécdota del tren que se venía en frente de las personas o con la maravilla del Kinetoscopio de Edison, el cine se ha instalado como un medio de comunicación en los distintos lugares de nuestra vida, consagrándose en nuestra época contemporánea como una herramienta fundamental de adquirir, en una era absolutamente audiovisual. Es por eso que, la entrada del cine a la educación es fundamental, ya que se plantea como un espacio de realización, comprensión y reflexión de la realidad a través de los medios audiovisuales.

En nuestro país el cine ha entrado tímidamente en la educación en los primeros años,

hasta consagrarse en la última década a través de diferentes plataformas de desarrollo y difusión que han sostenido el desarrollo de este proceso. Prueba de eso son los diferentes festivales de cine escolar que se realizan en el territorio chileno, donde podemos destacar a: Ojo de Pescado, Festival de Cine Emergente de Concón, Fescies Festival de Cine Escolar Secundario, Festival de Cine Escolar de los Andes Te VEO, entre otros, además de las diferentes instancias formativas que se reconocen por sus proyectos, como lo son el: Colegio Gronemeyer, Escuela de Cineclub escolar, Colegio Saint Gregory, liceo Marchant, LEA, entre muchos otros.

Entonces podemos ver que en los últimos años el cine escolar ha tomado una importancia instalándose dentro de los colegios como una herramienta importante y necesaria de desarrollar en el proceso educativo de los estudiantes, a través del siguiente capítulo intentaremos profundizar en la herramienta del cine como un espacio emancipador, además de describir los diferentes elementos que componen una producción cinematográfica a nivel escolar a través de la metodología Pedagogía del Lío de Cezar Migliorin (2018) desarrollada en Brasil, como un proyecto educativo nacional que interviene más de 200 escuelas y nos entrega una interesante reflexión que dialoga con esta investigación en la búsqueda de las significancias de los estudiantes con respecto al desarrollo de su autonomía.

5.1 El cine como herramienta emancipadora

El primer elemento que podemos rescatar es la posibilidad creativa de los individuos. Esta habita en todos los seres de manera natural e intrínseca y necesita desarrollarse en un terreno de libertad para que no se vea frenada por elementos que podrían no sumar a su desarrollo, entonces el cine se plantea como un espacio de posibilidades, el cual es otorgado como un lugar de creación, la importancia de las propias individualidades cobra sentido en el proceso de aprendizaje. Es ahí como bien señala Freire (2005), enseñar no es transmitir un conocimiento, si no generar las posibilidades para que este ocurra. En este sentido Cezar Migliorin en Pedagogía delLio (2018) nos comenta que:

(...) El cine es una cuestión de creación, no de trasmisión de un saber audiovisual o artístico. El arte no se enseña, se experimenta. Experimentar en lugar de interpretar (..) Por lo que podemos decir que el cine es una experiencia en la transformación de la realidad, donde que se da para enseñarse con el cine es un no sé qué de posibilidades. (Miglorini, C. P.43)

Estás posibilidades son una base importante que automáticamente dialoga con las teorías de Freire (2005) con su dialéctica de maestro

– aprendiz, Y el concepto de libre elección que nos otorga María Montessori (2012).

Podemos entonces darnos cuenta que las experiencias emancipadoras de las cuales nos comenta el cineasta brasileño, son una resistencia que ocurre al poner en disposición una herramienta tan propia y liberadora que es el cine, dentro de los establecimientos educacionales, los cuales son regidos por estructuras y formas muy rígidas de una educación tradicional que como mencionábamos en capítulos anteriores marginaliza e infantiliza la introducción del arte dentro de la curricula formal (Cobos, 2014), naturalmente se provoca una resistencia no solo de los ejes administrativos o directivos de los establecimiento, sino también de un cuerpo docente, que se resiente al quedar en evidencia al contraste natural de la mirada de los estudiantes, en su precariedad lúdica o en la capacidad de diversión que existe dentro de sus planes, programas o metodología aplicada. Por lo que, la libertad de la cual Migliorin (2018) nos comenta se marca como un punto fundamental en el desarrollo de la herramienta cinematográfica dentro del aula, este mismo autor nos comenta lo siguiente.

“El cuerpo infantil en este cine es un ejemplo, es el cuerpo que desvía, el cuerpo que obtiene autonomía de los poderes -de la escuela, de los adultos, de la ley o de lo bello -, haciendo hincapié en la libertad de un mundo propio y mirando en perspectiva a la normalidad. El niño es a menudo el otro que

inventa un mundo para sí mismo, pero no le pide nada a los adultos, no les da lecciones, ni explicaciones de las cosas” (ibid.

Pag. 45)

Por lo tanto, podemos observar que otorgar un lugar de experimentación, un espacio para poder jugar y desarrollar la creatividad a los estudiantes, genera que su propia individualidad se reafirme y adquiera importancia para el mismo individuo, este reconocimiento que está estrechamente ligado al desarrollo de su autoestima, dialoga necesariamente dentro de un entorno y un contexto, el estudiante se reconoce a sí mismo, pero al mismo tiempo, es reconocido por un entorno. Este entramado de relaciones que se generan a través de la experiencia cinematográfica vuelve al sujeto consciente de su propio proceso, quiere decir crítico de su propio aprendizaje, así mismo se refiere Migliorin (2018) diciendo que:

“El sujeto consciente de sí mismo, dueño de sí mismo y del universo, ya no debería ser considerado como un mero caso particular, ni el de una especie de locura normal, la ilusión es creer que existe un sujeto, un sujeto único y autónomo que corresponde a un individuo cuando lo que está en juego es siempre una multitud de modos de subjetivación y semiotización”

(Ibid. Pag. 61)

Entonces siendo individuos críticos en nuestra propia individualidad consciente, y conectada a un entramado de posibilidades y relaciones humanas en el proceso, consagra la actitud de una curiosidad crítica como nos propone Freire (2012). Entonces se vuelve de suma importancia poder reconocernos tanto como docentes, como estudiantes, como seres que están en constante crecimiento, como bien mencionaba dicho autor, somos seres en incompletitud, pero no estancados por la sensación de desesperanza en ese inacabamiento, sino que con la profunda alegría de sabernos como seres en constante creación y crecimiento. En este sentido Migliorin (2018) nos comenta. “Esta incompletitud es, de alguna forma, la imposibilidad de encajar al ser humano en una unidad, en algo con límites estrictos e identificables” (p. 61)⁴⁰ Entonces dicho lo anterior, la herramienta del cine junto a sus múltiples caminos, y posibilidades nos otorga un espacio en donde la individualidad, se relaciona con el contexto, tanto en el ambiente como en las relaciones con el colectivo y es en ahí donde ocurre la emancipación de los individuos, al momento de reconocerse como seres pertenecientes a un colectivo, como seres inacabados en busca de su propio camino, es por eso que no existe ningún tipo de autonomía que pueda ser otorgada, si no es un camino que debe ser ganado por cada individuo, la tarea como docentes es poder ayudar a estos estudiantes que encuentren dicho camino, tal como decía Joseph Jacotot (Migliorin 2018): La instrucción es como la libertad, no se entrega, se toma. Por lo tanto, este lugar en donde la autogestión del proceso educativo es una meta importante de conseguir, es menester del docente guiar al estudiante por múltiples rutas donde podría caminar, nunca decirle específicamente por donde debería hacerlo.

6 Marco Metodológico

6.1 Enfoque Metodológico y posicionamiento paradigmático

Para comenzar este capítulo es pertinente recordar que *arte para la autonomía*, objeto de estudio junto a los alumnos de 8 año básico del Colegio Saint Gregory, es una metodología que funciona en varios niveles de comprensión y adquisición, los cuales van desde lo individual a lo colectivo. Debido a que este proceso, que transita desde el reconocimiento propio de las cualidades de cada estudiante, hasta la validación de los pares con respecto a dichas habilidades, es que se ha establecido que para definir el posicionamiento de esta investigación, es pertinente volver a la pregunta que motivó iniciarla en primera instancia, ya que desde el comienzo el foco de atención estaría puesto en los estudiantes y en su percepción con respecto a su propio proceso, siempre situado desde el contexto y realidad que los contiene.

La pregunta de esta investigación hace referencia al proceso de la adquisición de las habilidades que sustentan la autonomía en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pero desde la percepción de su propia experiencia. Entonces lo que intentaremos hacer durante este periodo, es comprender cuales son las significancias que otorgan los estudiantes al proceso de la adquisición de dichas habilidades y como comprenden la autonomía.

Dicho esto, el enfoque metodológico que se aplicará será de carácter cualitativo, como nos relata Uwe Flick (2007), porque centraremos nuestro enfoque en la experiencia.

Los investigadores cualitativos se interesan por acceder a las experiencias, interacciones y documentos en su contexto natural y en una manera que deje espacio para las particularidades de esas experiencias, interacciones y documentos y de los materiales en los que se estudian. [...] La investigación cualitativa se toma en serio el contexto y los casos para entender un problema sometido a estudio. Una gran parte de la investigación cualitativa se basa en estudios de caso o en una serie de ellos, y el caso (su historia y su complejidad) es, a menudo, un contexto importante para entender lo que se estudia. (Uwe F. Pag. 12)

Por lo tanto, esta investigación pondrá al individuo y sus propias experiencias en el proceso de producción audiovisual como eje central de estudio y nos posicionaremos dentro del constructivismo social y la visión que nos entrega la tradición como menciona en Flick (20087), diciendo que ésta de cierta forma profundiza en la convencionalización, la percepción y el conocerse socialmente dentro del día a día. Esto nos conduce a la importancia no solo de la experiencia aislada de la percepción del estudiante con respecto a su desarrollo, sino como un eje que se inserta dentro de un contexto educativo, político y social, que se reconoce y se valida en el otro al momento de entenderse a sí mismo como un ser autónomo.

6.2 Unidad

La intención de este estudio es conocer cómo los estudiantes perciben sus procesos la autonomía y su relación con el aprendizaje del cine y sus experiencias audiovisuales bajo el método que propone el Colegio Saint Gregory. Rescatar la percepción supone indagar en una reflexión que realiza el propio estudiante a través de su experiencia. Esta puede ser guiada mediante la entrevista misma, es decir, gatillarse en el mismo momento de ésta, pero siempre sobre la base de una reflexión autónoma del estudiante.

6.3 Muestra

Es importante entonces que estos estudiantes además de ser portadores de una experiencia ligada a lo audiovisual y la autogestión de su aprendizaje, posean una comprensión de lo que significa la autonomía dentro de sus experiencias educativas. Es por eso, que las herramientas pertinentes para rescatar esta información serán las que indaguen dentro de su propio relato los múltiples significados que estos estudiantes le otorgan a la autonomía en el transcurso de los años inmersos dentro del desarrollo de la metodología antes mencionada.

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, podemos tomar la decisión de guiar este proceso desde un estudio cualitativo decisonal, con una muestra intencional y

dirigida, ya que, el universo de muestra de este estudio tendrá como requisitos principales los siguientes elementos: Como primer criterio y uno de los más relevantes, es que hayan cursado toda su enseñanza básica en el colegio Saint Gregory recibiendo dentro de su programa el método de educación artística integral, Arte para la Autonomía. Además, será necesario que los estudiantes a observar hayan por lo menos dirigido un proceso de creación audiovisual durante sus 8 años de participación en el método y, como mencionábamos anteriormente, que además hayan hecho la reflexión activa de lo que significa para ellos la autonomía dentro de sus rutas de aprendizaje.

Para esto se ha decidido trabajar con 4 estudiantes que reúnen todas las características antes mencionadas. Los estudiantes dentro de la muestra serán.

B.C. Actualmente tiene 14 años y ha dirigido 5 creaciones audiovisuales durante todo su proceso escolar, además ha participado en la producción de 2 cortometrajes demostrando así su organización y liderazgo. Se perfila por reconocimiento entre sus pares como un líder amable y amistoso, capaz de crear cosas que satisfacen las necesidades creativas y estéticas del grupo con quien trabaja, sus creaciones han participado 5 veces en distintos festivales nacionales e internacionales de cine escolar. Comprende y entiende la autonomía como una herramienta útil para su proceso educativo.

A.M. Tiene 14 años, con 4 cortometrajes bajo su dirección durante todos los años de educación básica, esta estudiante se sitúa como uno de los elementos con mayor grado de autonomía desde la percepción de los docentes que acompañan sus procesos en las diferentes asignaturas. Así mismo 3 de sus creaciones participan en

festivales internacionales y nacionales. Tiene una voluntad desde pequeña con el cine y la dirección. Además, se sitúa dentro de los estudiantes con las calificaciones más altas del curso. Comprende la Autonomía y la utiliza como una lucha y resistencia con su familia que siempre ha intentado que el área de las artes no esté dentro de sus preferencias principales, a pesar de eso, su inteligencia y estrategias de acción le permiten actualmente situarse como la directora del proceso de montaje del presente año, dirigiendo un equipo de trabajo de cerca de 40 personas, dentro de ellos, estudiantes y también profesores.

D.R. : Con 14 años, la transformación y progreso de esta estudiante con respecto a los dos últimos años, en contraste, a toda su enseñanza básica, la coloca dentro de uno de los focos de atención principales de esta investigación, ya que tras el desarrollo de las actividades de documental ocurridas en su 6° año de educación básica y la experiencia de su primer cortometraje bajo su dirección, es que como observadores de su proceso, podemos identificar que tras el reconocimiento de sus habilidades de organización colectiva y dirección creativa en el proceso, un aumento en su rendimiento tanto en la misma asignatura en cuestión, como en las otras asignaturas del curriculum, sube considerablemente, tanto en la calidad de sus entregas respuestas o fundamentos, como en sus calificaciones. Comprende también la autonomía dentro de su proceso y la importancia de esta misma.

V.T. Tiene 14 años y a pesar de tener una filmografía más acotada, quiere decir una producción ligada a lo audiovisual más escasa que los otros 4 estudiantes, ella posee la característica que comprende la autonomía como un lugar de refugio emocional, en donde a través de las 2 realizaciones que ha dirigido, hemos podido como observadores percatarnos que el reconocimiento de las habilidades de esta

estudiante por parte de sus pares, ha fortalecido el proceso de adquisición de autonomía, ya que en los dos casos, fueron los mismos estudiantes que la colocaron dentro de ese rol, que al comienzo tomaba con forma dudosa y reticente, debido a la misma característica que posee esta estudiante de tener una baja autoestima.

6.4 Técnica de recolección de información

Como hemos señalado anteriormente la base de esta investigación está situada en la propia experiencia, relato y significancia que le otorgan los estudiantes a la autonomía dentro de sus procesos de aprendizaje, para eso entonces la herramienta que utilizaremos para obtener dicha información será la de entrevistas semi estructuradas, con el fin de intentar obtener dos tipos de informaciones para esta investigación: una será las preguntas bases que podremos contrastarlas entre todos los entrevistados, para así intentar triangular que tipo de información genera patrones que podamos analizar. Y además una parte abierta en donde intentaremos entrar en la narración desde la subjetividad del estudiante frente a los diferentes procesos que ha debido abordar con esta metodología que intentaba potenciar su autonomía.

6.5 Propuesta de análisis de resultados.

Esta investigación pretende introducirnos en profundidad al concepto de Autogestión de los procesos de aprendizaje y autonomía, para eso es necesario poder interpretar la información realizada en las entrevistas, tomando atención en todo lo que el

estudiante pueda inferir, deducir o comprender que es o significan dichos conceptos técnicos dentro de su proceso educativo. Es por ello que, el método que se usará para realizar este análisis de datos será a través de categorías analíticas, las cuales nos podrán acercar a través del relato y su narración a todo lo que estos estudiantes consideren o signifiquen como autonomía, dando la libertad de poder interpretar esos conceptos, los cuales podrían eventualmente tener distintas formas y palabras para referirse a ellos.

En conclusión, la reducción de información y el ordenamiento de datos, será mediante el análisis narrativo y del discurso de los entrevistados, con el fin de agrupar cada una de las formas y percepciones donde estos mismos se refieren sobre la autonomía dentro de sus propios procesos.

7 Análisis de resultados

Después de la aplicación de las entrevistas logramos recaudar información que orientó nuestra mirada hacia dos grandes temas, los cuales reúnen la reflexión entregada por los estudiantes con respecto a su proceso de aprendizaje. Podemos identificar que los elementos que reconocen como significativos para su proceso pueden ser agrupados en estas dos dimensiones: 1. Elementos cinematográficos que potencian el aprendizaje de los estudiantes y 2. La Incidencia del cine en el desarrollo de la autonomía. Dentro de estas dos áreas intentaremos describir y analizar, cómo cada uno de los componentes del lenguaje cinematográfico que los estudiantes consideran como importantes para su proceso, se relacionan a la adquisición de todo un conjunto de habilidades, las cuales sostienen el desarrollo de

la autogestión dentro de su proceso educativo.

7.1 Elementos cinematográficos que potencian el aprendizaje

Dentro del proceso de creación cinematográfica podemos identificar varios sub - sectores que dialogan durante las etapas de desarrollo de un proyecto, a través de las entrevistas podemos visualizar, que existen 3 elementos que los estudiantes consideran significativos: El guion, la dirección y la producción, a través de los siguientes párrafos intentaremos profundizar en como los estudiantes perciben y relacionas estos 3 elementos con el proceso de adquisición de herramientas y habilidades que sostienen su aprendizaje

7.1.1 Guion

Uno de los primeros elementos del lenguaje cinematográfico que los estudiantes logran reconocer a través de las entrevistas, es el guion, el cual es presentado por los estudiantes como un eje importante para el desarrollo no solo del cine, si no de muchas de las habilidades que después serán cruciales para entender desde ellos mismos cual fue el camino que recorrieron para aprender, desde acá el relato fomenta el desarrollo de ciertas estructuras que les ayuda a guiarse en el proceso de creación de una pieza audiovisual,

D.R. plantea, que es la creatividad la base de dicha estructura y está en servicio del

orden de las etapas de desarrollo del proyecto, la estudiante sostiene que a través de la posibilidad de invención de múltiples historias se estimulará la creatividad de los estudiantes de los otros subsectores, lo que generará a su vez una ruta clara a seguir. La estudiante dice que:

[...] me doy cuenta qué desde el guion parte todo, así desde el cuento al guion, después al original otra vez, después devuelta al guion final, que después se pone al servicio de la organización, de las actrices, de la escena, el set, de la cámara, del sonido. (D.R. E. 7)

Entonces la narrativa plasmada a través de este guion se coloca dentro de la presente investigación como un eje fundamental, una herramienta adquirida por los estudiantes para ordenar y autorregular un grupo, tomando como punto de partida su propia creación para entender y otorgarle importancia a la labor que se está realizando. D.R. sostiene en relación con lo antes mencionado que:

(...) Es importante, porque si no, los niños no tendrían imaginación, no tendrían creatividad, para hacer proyectos o hacer arte, que es como importante, serían como serios, como cerrados por decirlo así, porque no tendrían esa creatividad, no tendrían esa base de creatividad. Como lo hicimos acá en el colegio con los distintos proyectos. (D.R. E.13)

Podemos ver como los estudiantes declaran al guion, como un punto de partida no solo en donde comienza la creación cinematográfica, si no toda su propia historia dentro del aprendizaje del cine, y así mismo el desarrollo de su propia creatividad dentro de este proceso, la cual es nombrada con mucha importancia dentro de su desarrollo personal, como un elemento que estimula, la gestación de una serie de actividades que sustentan la creación estética de esas mismas historias. Así mismo lo menciona Jean Louis Comolli a través de la reflexión de Cezar Miglioni (2018) diciendo que:

“Hoy en día los guiones ya no se conforman en organizar el cine de ficción, las películas para la televisión, los video juegos, las agencias matrimoniales, los simuladores de vuelo. Su ambición sobrepasa el dominio de las producciones del imaginario, para poner en su responsabilidad las líneas de orden que encuadran lo que se debe nombrar, precisamente “nuestras” realidades (..) “(P.21)

Por lo tanto, el guion se fundamenta a sí mismo como un espacio de experimentación de la creatividad, podemos entonces destacar lo que menciona Eisner (2020) que una cultura sin imaginación, es una cultura de alguna forma condenada a

permanecer estática, ya que la función del arte como potenciador de la creatividad, desempeña en sí mismo una función al desarrollo cognitivo de los individuos. Eisner (2020) tal como Boal (2004) sostienen que el espacio de experimentación ya sea a través de la imaginación o el arte, nos permite ensayar actividades para la vida, sin las repercusiones que estas podrían generar en la vida real, Boal (2016) dice que: El arte no cambiara al mundo, pero si cambiará a las personas que cambien el mundo. Dicho lo anterior es importante destacar la reflexión entregada por B. C. durante la entrevista que nos cuenta que:

“E.3 Si me recuerdo, al principio todo empezó desde la escritura, desde la imaginación, desde nuestra creación como niños pequeños que éramos, hace unos años atrás, era escribir historias y luego llevarlas a cabo en este lenguaje artístico que es el cine, luego empezamos a escribir nuestras historias (...) Ya después nos fuimos por partes más técnicas, término más complicado, ya más profesionales para ser mejor en nuestras películas. Empezamos hacer guiones técnicos, guiones de arte y posteriormente hicimos la primera película que nos llevó, así como el éxito de la niña sin corazón 1.” (B.C. E.3 – E.4)

Como describe anteriormente el entrevistado, el guion inconscientemente desarrollo en él una guía clara en donde poder desenvolverse, un espacio concreto donde

poder tomar distintas elecciones, cabe destacar para el lector que no conoce el proceso de producción de una pieza cinematográfica, que estos distintos guiones a los cuales B.C. se refiere en su respuesta, contienen diferentes elementos, los cuales deben ser plasmados a través de un conjunto de decisiones resolutorias, tanto individuales o colectivas para su construcción, como plantea Montessori (2013) el solo acto de decidir es una práctica para ejercer la libertad dentro del proceso educativo, y las múltiples elecciones presentadas al momento de pensar una creación, desde las diferentes áreas del cine, convierte a este ejercicio en un ensayo para la autonomía en sí mismo.

En este momento los estudiantes no solo consideran al guion como una estructura, sino que adquiere un valor significativo desde lo emocional, al transportar en él un mensaje que desean comunicar, una historia creada desde la necesidad de decir a través del arte, lo que no alcanzan a manifestar con palabras, entonces el relato se vuelve importante, porque valora en sí mismo el discurso y la voz de un estudiante dentro de espacio que comúnmente está relegado a la escucha dentro de la educación chilena, por consiguiente, el guion será el primer mediador del diálogo entre sus deseos y la figura del docente dentro del aula (Miglioni 2018).

Es así como un cuerpo docente que escucha y acompaña con un estudiantado que comienza a manifestar su voz a través del relato, genera la dialéctica freiriana del maestro-estudiante, la cual se manifiesta en esta herramienta, que además de dialogar con el lenguaje cinematográfico, conversa con los deseos, afectos o significancias que los estudiantes le otorgan a cada una de sus partes, tal como lo menciona B.C en la entrevista realizada:

E.13 Hacer cine para mí no solamente va más allá de agarrar una cámara, ponerse a grabar, decir: luz, cámara y acción, o más allá de la actuación también, es algo mucho más allá, es una manera de expresar tus sentimientos. Cosas que no puedes expresar con palabras. La puede expresar mediante el cine, mediante fotogramas, en realidad, y eso es algo que a mí me gusta bastante. Y hay que cosas que no se pueden expresar con otro lenguaje, con la música, con el teatro, el arte, con la pintura, se pueden empezar mediante el cine. (B.C. E.3)

Entonces una de las características generadas a través de los elementos cinematográficos que se va a repetir durante todo este análisis es la importancia otorgada por los estudiantes a todo lo que tiene relación con el colectivo y a la interacción humana que ahí ocurre en sus distintos niveles, que van desde la creación, el aprendizaje, el goce personal, el ocio y el convivio entre los educandos. Para profundizar en esta idea el estudiante B.C. nos dice que:

E.29 Si, como bien decía el cine, como decía antes, el cine es para expresar emociones, sentimientos que quizá no podemos plasmar por las palabras o incluso no las podemos ni escribir.

Por lo tanto, la salud mental también depende de distintos artes, especialmente ahora del cine, ya que la salud mental también consiste en decir lo que sientes, para estar bien mentalmente. Entonces, el hecho de expresar lo que sientes, lo que tus emociones mediante el cine, te ayuda a tener una buena salud mental, ya que así no te guardas las cosas para ti mismo y también sientes que estás siendo parte de algo, de un proyecto, ya sea de cine, de teatro, de música. Colectivamente está siendo parte de un proyecto que en realidad también la salud mental va con eso, el sentirse parte de algo y sentirse querido por ahí.(B.C. E. 29)

Por consiguiente, estos elementos cobran importancia y se crea un lugar seguro para muchos de sus integrantes, los cuales habitan dentro de este territorio, el cual como se menciona en el inicio de esta investigación se ubica en el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar, constantemente vulnerado por la violencia, las drogas y la precariedad social. Por consiguiente, al generarse este espacio los estudiantes depositan en él y en la relación humana que ahí ocurre, el reconocimiento de sus habilidades en un proceso

creativo, como un eje de salud y estabilidad emocional, incluso teniendo declaraciones profundas y con tintes poéticos, como el manifestado por D.R.

E. 12 ¿Como explicarlo?, para mí es algo genial, es un regalo el cine, que pienso que todo el mundo lo va a ver y voy a sentirme bacán. En lo personal cine me encanta, aunque en casa no tengo el apoyo, pero en el colegio lo tengo bastante y me gusta el cine. Ver los detalles, los suspensos, todo de las películas me encanta, aunque sea la más antigua. Y lo más importante del cine para mí, es ser yo, eso... me gusta porque siento que de mucho tiempo he hecho arte y no me he dado cuenta. (D.R. E.12)

En la entrevista, D.R. Nos manifiesta como una de las cosas más importantes del cine, es realmente construirse a sí misma como un ser, a través de la realización de objetivos que le interesan dentro de un proceso creativo individual, siendo así reconocida dentro del colectivo por las labores ejercidas dentro de él. Es donde se hace presente el concepto entregado por Migliorin (2018) a través de su método Pedagogía del Lio, que declara la importancia de la individualidad enfrentada a las múltiples relaciones interpersonales que se generan en el proceso cinematográfico

Tomando en cuenta lo nombrado anteriormente podemos deducir que los estudiantes otorgan un valor significativo a la instancia de construcción de guion de una película, por lo tanto es un espacio en donde el aprendizaje puede ocurrir, en este momento la Curiosidad ingenua, (Freire 2012) de los estudiantes se activa dentro de un espacio de imaginación y escritura, que cabe señalar que aún no tiene nada que ver con equipos técnicos del cine

como las cámaras o las luces que son elementos considerados comúnmente más atractivos para el proceso de creación de una película,

Entonces la importancia que esta estructura aporta a los estudiantes como punto de partida, refuerza su autoestima a través de la posibilidad del relato y el reconocimiento de las habilidades comunicativas de un individuo en frente del colectivo, el cual genera un espacio de trabajo, con una dualidad interesante la cual otorga un carácter serio y divertido a la vez, como nos comenta A.M. diciendo lo siguiente.

E.7 (...) para mí hacer cine no es ya no es un simple juego, es como una responsabilidad, una tarea, de llevar un grupo de dirigir y de estar atenta los detalles y estar ahí, cuando uno es directora en el cine, tiene que meterse en la cabeza todo, los planos, los movimientos, todo, lo que tiene todo, todos los departamentos. El cine es algo muy bueno en mí, es algo que tiene que ver con las emociones, y también con las asignaturas transversales, porque tiene que ver con la música, con el arte, con el lenguaje, con la historia. Todo eso me ha ayudado a estar más metida en el cine. Se transformó en asunto importante, de transformó en algo serio.(A.M. E.7)

Se puede inferir entonces que para ellos la creatividad es un proceso de conseguir en sí mismos la consagración de las cosas importantes para su propio camino, descubrimiento y aprendizaje, la transformación que ocurre, desde el juego libre dentro de sus posibilidades, a la creación de un proyecto, que los estudiantes declaran con mucha alegría y pasión como algo serio, entendiendo esa palabra no como algo desprovisto de risas o momentos entretenidos, si no como el entendimiento, de algo necesario de hacer, por distintas razones, que van desde la misma creación audiovisual y su importancia como un espacio de interacción social, Por lo tanto, las posibilidades comunicativas del relato, o el proceso de interacción humana que se desglosa de ahí, que va desde una colectividad que nutre a cada uno de sus individuos en múltiples actividades, con el proceso de aprendizaje el cual ocurre en constante diálogo, posiciona al guion como un elemento dialectico, tal como menciona Freire (2005) en su pedagogía del oprimido, en donde el estudiante enseña y aprende a la vez, pero no solo en una interacción única entre docente y educandos, si no con todo un entramado de relaciones sociales en donde cada uno de sus integrantes se reconoce y posiciona desde su propia habilidad. A.M también se refiere a esto así

E.18 (...) una risa es súper importante, disfrutar de lo que estamos haciendo igual es rico. Igual ayuda cuando bastante cuando los colegios tienen talleres, porque no todos tienen talleres, aquí los profesores son amables, y tienen paciencia con nosotros, al igual como nosotros debemos tener paciencia con

ellos. Es algo mutuo, es algo mutuo con el colegio y todos nosotros. (A.M. E.18)

Por lo tanto, podemos reflexionar sobre este diálogo que no solo ocurre en términos de la palabra hablada, si no de las acciones concretas que envuelven el proceso educativo, y así mismo, A.M. manifiesta que esta dialéctica se instaura en la relación que también se tensiona entre individuos y la institución educativa. Entonces la creatividad, orientada a través de la estructura del guion que cabe recalcar es creada por ellos y para ellos, desde sus mismas necesidades comunicativas, instaura el primer gran elemento, que marcará un proceso de aprendizaje y descubrimiento hacia la autonomía de todos los individuos dentro del colectivo en la creación cinematográfica.

5.1.2 Dirección

Dentro de la producción cinematográfica existen un abanico de labores para su desarrollo las cuales abarcan las distintas áreas, tales como: Arte, sonido, cámara, guion, iluminación, dentro de otras. La dirección se coloca dentro de este proceso como un rol que tiene muchos tipos de exigencias y habilidades para poder asumirlo a cabalidad, este proceso comprende desde manejar el lenguaje cinematográfico en sus diferentes sub - sectores, conocer e imaginar la película donde que se está creando, y además una serie de habilidades relacionadas a la organización de un

grupo de seres humanos. Por lo tanto, conciliar los deseos de grupo heterogéneo como este, que presenta diferentes, gustos, formas de trabajo, preferencias y sensibilidades, se vuelve una gran labor que demanda de una serie de habilidades para poder desarrollarla, junto con una voluntad al asumir sus labores que también presenta sus dificultades.

Entonces asumir este rol no es una tarea fácil y podemos inferir que mayormente no se da desde el reconocimiento propio del estudiante, se logra ver a través de las entrevistas que en la mayoría de los casos el reconocimiento primero ocurre desde el colectivo hacia el sujeto al cual se le reconoce la habilidad de asumir ese cargo, y muchas veces el camino de llegar a él, tiene que ver con el fortalecimiento de las algunas habilidades concretas, como manifiesta A.M en su respuesta:

E.7 (...) para mí hacer cine no es ya no es un simple juego, es como una responsabilidad, una tarea, de llevar un grupo de dirigir y de estar atenta los detalles y estar ahí, cuando uno es directora en el cine, tiene que meterse en la cabeza todo, los planos, los movimientos, todo, lo que tiene todo, todos los departamentos. El cine es algo muy bueno en mí, es algo que tiene que ver con las emociones, y también con las asignaturas transversales, porque tiene que ver con la música, con el arte, con el lenguaje, con la historia. Todo eso me ha ayudado a estar más metida en el cine.(A.M. E.7)

El entendimiento del rol de la dirección como menciona anteriormente A.M. es un conjunto de habilidades que interaccionan con el mismo proceso creativo, pero al mismo tiempo también ocurre en el cómo el grupo logra visualizar que todas esas habilidades están sostenidas desde un lugar seguro y agradable de habitar, en ese sentido la posición de poder que otorga este rol de liderazgo asume un peligro constante de caer en conductas aprendidas en la tradicionalidad de la educación, en donde el autoritarismo podría tender a replicar conductas violentas en el desarrollo de sus labores, haciendo que el grupo pierda el interés de seguir a esa persona y por ende el proceso creativo se vea frustrado, no por los conocimientos en el lenguaje del cine, si no por las relaciones humanas que hay dentro de ellas. Por otro lado, la claridad y la seguridad al ejercer ese rol, también debe notarse y reconocerse por los demás individuos, es lo que Paulo Freire (2004) plantea como Autoridad en contraste con autoritarismo. Podemos fundamentar este ejemplo con lo que declara A.M en la entrevista.

E.11 Si antes en la película número 1, yo era un poquito más mandona, no me gusta escuchar a los demás. Decía que mis ideas y mis opiniones eran únicas, y que no que no iba a ser necesario escuchar la idea de los demás, que no me van a servir y que yo sigo perfecta en el cine. Pero luego me di cuenta de que no era así, porque yo en el guion, en la parte de estar en el proceso, todavía yo igual estaba medio perdida, era por no escuchar a los demás y a los compañeros como al benjamín, a la maura, etc, escucharlos a ellos, me ayudó a meterme mucho

más en el tema y reflexionar que debo mejorar en tales cosas.

(A.M. E.11)

Por lo tanto, la ética se coloca como un tema fundamental, porque a través de esta necesidad de colectividad que exige el cine para su desarrollo, obliga a los estudiantes a percatarse de una serie de elementos que son necesarios para guiar al grupo, como la escucha y el diálogo, nuevamente la dialéctica de la pedagogía de las personas oprimidas (Freire 2005). Se puede visualizar dentro de la interacción que ocurre con estos líderes y el grupo creativo de cada sector del desarrollo de la película, por lo tanto, el aprendizaje ocurre en la misma auto regulación que otorga el grupo al momento de desarrollar estas actividades, D.R. nos otorga un comentario interesante referente a lo antes mencionado al preguntarle como siente en ella el rol de la dirección

E. 19 Difícil, porque como estoy dirigiendo un grupo, y el grupo no me escucha. Entonces se pone difícil. No sé, gritarles nunca ha sido bueno, y decirles que tomen atención, ayuden y colaboren es difícil, sobre todo que somos chicos. Pero igual de alguna forma, lo he hecho funcionar. Pero bueno, el gritar solo para que se quedaran en silencio, pero después iba explicando muy bien el proyecto que tenían que hacer para que quedara bien y que no quedaba tiempo para que avanzara y ahí si funcionar. Mi estrategia fue explicarle bien de qué se

trataba una y otra vez el tema para que entendieran que esto no es fácil y que no lo tomen a la ligera, para que vean que es algo serio.(D.R. E.19)

Es interesante analizar como los estudiantes nuevamente significan el concepto de lo serio ligado al profesionalismo que desarrollan dentro del proceso creativo, además de destacar la resolución que tuvo esta estudiante al momento de abordar la situación que se presentaba dentro de su grupo de trabajo, y vemos como dentro de su comportamiento natural comienzan a demostrar estrategias que contemplan el diálogo y la horizontalidad dentro de la explicación de las labores desarrolladas.

Se logra apreciar entonces a través de las entrevistas, que ninguno de los 3 estudiantes, eligió de un inicio el rol de dirección por ellos mismos, sino que es el colectivo que reconoce en ellos una serie de habilidades y le otorga el lugar el cual cada estudiante finalmente decide si asumir o no, en este caso, estos 3 estudiantes dirigen más de un proceso audiovisual durante toda su enseñanza básica, como manifiesta B.C. este proceso de convertirse en director fue algo que él no eligió de un inicio para él, pero a través del reconocimiento de los compañeros, finalmente logra reconocer en el mismo que era algo que le gustaba.

E.6 Sí, como bien dije, me gusta la dirección, pero en esta película en específico sentía que era mucha responsabilidad en ese sentido. Me tenía un poco de miedo, por así decirlo, pero ya

después, cuando mis compañeros ya dijeron que podían elegirme a mi junto a otra compañera Antonia, como directores, me sentí motivado. Pensé que ellos confiaban en mí y habían puesto la confianza en mí para poder dirigir un proyecto de tal magnitud como esta película. Entonces, bueno, se siente lindo, más que nada que todos los demás te apoyen, así también tengan su confianza puesta en tus manos. (B.C. E.6)

Como relata el estudiante, durante el último proceso de realización que levanta el 8° wetripantu, la selección de directores refleja como el reconocimiento colectivo de una serie de habilidades, las cuales son manifestadas desde el diálogo en horizontalidad y el consenso de sus opiniones. Aun así, el entrevistado sostiene que representa una gran responsabilidad al asumirlo. Es entonces donde podemos observar no solo un amplio desarrollo de las habilidades sociales que comprenden la creación de un clima grato de trabajo, la escucha, el consenso y el diálogo entre sus participantes, pero así también por el reconocimiento del dominio de las herramientas del lenguaje audiovisual, B.C. también señala que.

E.8 (...) Como bien vengo diciendo, de hace años ya que me gusta la cámara, también la dirección. Entonces esas son como mis dos habilidades. (...) que yo creo que igual va por ahí la cosa. Pero más que nada yo creo que igual si es por cariño y también por la habilidad que podemos representar y también como dirigimos a los demás. (B.C. E.8)

Por lo tanto el proceso de autonomía comienza a sentar bases sobre esta herramienta, debido a que el comienzo de su desarrollo, requiere en el individuo el manejo de distintas habilidades, que tendrán que ser accionadas desde las múltiples decisiones que tendrá que tomar para desarrollar este proyecto, el cual depende de ellas y por consiguiente puede hacer que este proyecto se ejecute a cabalidad o incluso pueda no cumplir sus objetivos finalmente, se puede observar por lo tanto, como a través del relato de B.C. nos cuenta como esa adquisición de conocimientos le permitirían llegar a reconocer en sí mismo su gusto por el área de dirección.

E.5 Bueno, a mí siempre me ha gustado la cámara. Siempre me ha gustado manejarla, el cine, pero luego descubrí que el director tenía muchas más funciones que solo editar, o decir, luz, cámara y acción. Tenía más trabajo detrás y cosas que a mí me gustaban. Por ejemplo, en la escritura, la revisión del guion, la coordinación de los distintos departamentos para que la película salga correctamente. Y bueno, descubrí también que el director generalmente apoyaba a los de cámara con los planos cinematográfico, con los movimientos cinematográfico, que son cosas que a mí me gusta emplear. Y bueno, también el hecho de ver que el dirigir a los demás departamentos y que estén contentos con nuestras decisiones, como directores. (...) Fui

varias veces director oficial y me terminó gustando, y ahora mismo me gusta la dirección. (B.C. E.5)

Los estudiantes reconocen el lenguaje cinematográfico como un elemento en donde se deben tomar decisiones, ya que es a través de los planos y los movimientos, que el cine puede comunicar sus ideas y sus relatos, desde este lugar se comprende la dirección como la capacidad de dominar este lenguaje y saber traducir las ideas del grupo de trabajo, que será finalmente lo quedará plasmado como fruto de su comunicación. Dentro de los múltiples aprendizajes se deduce que los estudiantes adquieren también la capacidad de observar el proceso de producción cinematográfica como una ruta clara y simple que seguir, que depende siempre del curso de sus decisiones y voluntad con el desarrollo creativo, este proceso queda descrito a través de lo que nos cuenta D.R. en la entrevista realizada.

E.5 Y después de eso íbamos con el proyecto, así de buscar a los actores y buscar y ocupar las cámaras más profesionales, a iluminar todo eso. Entonces eso, primero hacíamos la historia de cómo nos poníamos de acuerdo, después la arreglábamos, después planeábamos cómo íbamos a grabarla, después buscamos todo lo necesario, la grabamos, después la editado y ya mandábamos así a Youtube. (D.R. E.5)

Como podemos ver, el método arte para la autonomía, planteado desde un inicio como una herramienta que pretende fomentar el desarrollo de proyectos para que los estudiantes desarrollen su autonomía fundamentada en el reconocimiento de roles dentro de la producción cinematográfica a través del reconocimiento tanto individual como colectivamente de sus habilidades, pretende crear rutas de trabajo claras y concretas para el desarrollo de esas actividades, las cuales podrán poner a los estudiantes en el terreno del desarrollo creativo a través de sus decisiones. Por lo tanto, los roles dentro de la metodología son parte importante para su aplicación durante los años. Como describimos anteriormente los roles del cine son variados y múltiples, que van desde la construcción de los sets de grabación, la iluminación, la cámara o el sonido, entre otros que también puedan surgir en el proceso, podemos observar este fenómeno a través del relato de D.R. que dice lo siguiente.

Y bueno también los roles, los planos que son muy importante, que son la base de cómo grabar, de cómo iluminar, el sonido que va a tener, el arte que es muy importante en todos los proyectos de cine y el guion, que es la base de la historia para crear nuestro proyecto. (...) Los roles, son la base, o sea, lo principal. Por ejemplo, yo estoy en arte, dirección de arte y encuentro que es muy bonito, difícil, pero te hace pensar, por ejemplo, por qué ese color no va ahí o por qué va ese color

porque elegimos ese vestuario o por qué ese maquillaje, todo tiene una base. Por ejemplo, si un set es medio rojo es como que algo malo pasó ahí, entonces eso es importante para mí(D.R. E.6)

Por lo tanto, desde el área de trabajo de la dirección, podemos apreciar que el dialogo entre los diferentes sub - sectores de creación, se concreta como un ejercicio de autonomía, ya que las múltiples decisiones que deben ejecutar para que la movilización de actividades y el desarrollo del trabajo de un grupo determinado de personas sea productivo, es en sí mismo una práctica de autogestión de sus propios procesos de aprendizaje.

Los estudiantes manifiestan en reiteradas ocasiones el agradecimiento por el espacio, ya que contiene distintos elementos que pretenden generar la posibilidad de la experiencia cinematográfica. Por lo tanto, podemos apreciar como el concepto de Ambiente y libre elección entregado por la Dr. Montessori (2013), se ejecutan adjudicando a este espacio la característica identitaria del grupo que lo asume, generando por ende múltiples opciones y rutas de aprendizaje que nacen de sus mismas inquietudes e intereses, consagrándolo, así como un escenario de práctica para la autonomía. Por consiguiente, éste debe ser un espacio necesariamente levantado desde el diálogo, para que así ocurra la creación desde la horizontalidad. BC. nos describe el siguiente proceso de esta forma.

E.19 (..) voy a hablar desde mi departamento que es la dirección, pero intentaré abarcar todos los otros departamentos en mi respuesta. En la preproducción está todo lo que la historia, los guiones, tanto técnicos como el de arte, la escaleta, todas esas cosas, la capacidad de escribir y plasmar sentimientos en una historia, en la preproducción, siempre se va a enfatizar más, eso que me gusta. Dentro de esta etapa de la preproducción, otra cosa también es lo colectivo, hay que saber conocer a tus compañeros antes de grabar para que así, cuando ya esté en la etapa de rodaje de todo lo que es la grabación ya se pueda hacer con ellos de buena manera. (B.C E.19)

5.1.3 Producción

En el cine, la producción acompaña el proceso de realización en el ámbito escolar desde los primeros momentos, no solo en el hecho de poder gestionar, espacios de práctica de cámara, ensayo, con actores o el mismo casting, si no como una estructura que dialoga constantemente con los diferentes guiones como ruta de creación y guía, para el proceso que se proyecta elaborar, en este sentido el conocimiento de las etapas de desarrollo de una creación cinematográfica se establece como un punto importante para establecer varios pasos a seguir, los cuales son creados desde la imaginación de cada estudiante hacia actividades

concretas que deben realizarse para poder gestionar la elaboración de dicha pieza estética, en este sentido la producción establece uno de los últimos elementos importantes que potencian el desarrollo de la autonomía, ya que se relaciona con el concepto planteado por Paulo Freire (2012) de curiosidad epistemológica, la cual nos introduce una forma en donde el propio estudiante establece los parámetros de experiencias necesarias para acumular o adquirir, las cuales nutrirán desde su propia necesidad el fortalecimiento de un aprendizaje en específico, es la estructura propia de cada individuo que genera para sí mismo la autogestión y autorregulación de su proceso de aprendizaje, podemos compararla al proceso de creación cinematográfica, tomando en cuenta por ejemplo lo señalado por B.C. en la entrevista realizada.

E.19 (...) En la preproducción está todo lo que la historia, los guiones, tanto técnicos como el de arte, la escaleta, todas esas cosas, la capacidad de escribir y plasmar sentimientos en una historia, en la preproducción, siempre se va a enfatizar más, eso que me gusta. Dentro de esta etapa de la preproducción, otra cosa también es lo colectivo, hay que saber conocer a tus compañeros antes de grabar para que así, cuando ya esté en la etapa de rodaje de todo lo que es la grabación ya se pueda hacer con ellos de buena manera. E.20 Y también saber qué les gusta o lo que no les gusta. Y también para el bien de la película dentro de la etapa de producción de montaje. Me gusta la unión que se

vive, ya que siempre va a haber cierta dificultad en este proceso. También hubo ciertas dificultades, pero siempre supimos llevar y lo ideal siempre saber salir adelante. Y la unión que hubo también como compañeros, nos pudimos conocer, algunos de otra manera que no conocíamos dentro de las dos semanas de rodaje y que en realidad yo creo que en todos los proyectos de cine pasa eso, que se pueden conocer mejor y la capacidad de saber a tus compañeros, de conocerlo mejor en esta etapa de producción. (B.C. E.19)

Por lo tanto podemos apreciar como la producción, no solo dialoga con la elaboración del proyecto o con el lenguaje cinematográfico en sí mismo, sino también con la ética de los individuos que trabajan en colectividad al momento de la realización, reafirma el entramado de relaciones e interacciones que dentro de este grupo ocurren durante el proceso, esto los hace reconocerse a sí mismo dentro de una labor que concilia gustos, aptitudes y habilidades de todas las personas que componen el grupo trabajo creativo.

5.2 Incidencia del cine en el desarrollo de la autonomía.

Como se menciona anteriormente en la investigación, el reconocimiento del estudiante dentro de la ejecución de un rol en el proceso de creación, es un elemento fundamental para el desarrollo de la autonomía de cada individuo, ya que podemos

deducir como cada una de las etapas correspondientes a estos 3 grandes procesos de creación de una pieza cinematográfica, van creando el soporte claro, el cual será de gran ayuda para identificar como su propia curiosidad crítica con respecto a su aprendizaje, va sentando rutas específicas a seguir, las cuales serán claves para el reconocimiento de su propia curiosidad epistemológica durante el desarrollo, de esto D.R. comenta lo siguiente.

E.5 Y después de eso no íbamos con el proyecto, así de buscar a los actores y buscar y ocupar las cámaras más profesionales, a iluminar todo eso. Entonces eso, primero hacíamos la historia de cómo nos poníamos de acuerdo, después la arreglábamos, después planeábamos cómo íbamos a grabarla, después buscamos todo lo necesario, la grabamos, después la editado y ya mandábamos así a Youtube. (...) El arte, las cámaras, con la cámara me llevo bastante, he aprendido a usar la iluminación, ¿por qué tenemos que usar esa iluminación o las sombras? He aprendido los colores, la base de los colores, así por ser, el o el amarillo ¿qué significan? He aprendido cómo hacer un guion, o como ponerlo en orden, y después como crear otro más, y arreglarlo, he aprendido los planos, que son importante los planos cinematográficos, he aprendido también, como veo a mis compañeros en producción, como se arreglan para que todo ocurra, es bacán. (D.R. E.5)

Por lo tanto, es necesario mencionar que el desarrollo de la autonomía en esta última fase de creación se origina a través de la necesidad y nunca a través de la imposición de labores, es el reconocimiento de las habilidades fundamental para este desarrollo, lo que coloca a los estudiantes desde un lugar en donde la autonomía se vuelve el eje fundamental del desarrollo creativo, sin esta habilidad sus proyectos -que a esta altura son fruto de su propia voluntad y necesidad de comunicación- no podrían realizarse a cabalidad, ya que muchas de sus actividades dependen de sus decisiones y constancia enfrente del proceso. Desde su perspectiva la autonomía significa para ellos un aprendizaje esencial del cual no solo se extrapola a su proceso de creación sino a un conjunto de habilidades necesarias para el desarrollo de cualquier individuo, como señala en la entrevista D.R.

E.22 Si no practicáramos la autonomía y después nos fuéramos del colegio seríamos nada. No sabríamos ni caminar porque todos lo han hecho los profesores, pero acá en este colegio, eso es lo que tiene, que nos ayuda a ser autónomos y sabemos lo que tenemos que hacer. Y de un futuro pudimos hacer algo gigante, un proyecto grande. Si es que queremos. Autonomía para mi es que puedes ser libre en tus elecciones, o sea, de tu arte, en tu vida, de todo lo que tú quieras. (D.R. E.22)

La analogía del caminar presentada anteriormente por la estudiante hace referencia a un proceso natural y humano, como es el momento de que el niño deja los brazos de su madre y se aventura a caminar por el sendero de la vida, entonces, la heteronomía natural del ser humano se abre paso de forma orgánica hacia el sendero de ser un individuo que se vale por sus propias herramientas y recursos.

Por lo tanto, la metodología Arte para la autonomía, como lo hemos mencionado anteriormente, genera un espacio seguro de experimentación, donde los estudiantes se sienten reconocidos y valorados, por el respeto y consideración de sus propias decisiones con los diferentes procesos. Al volverse respetuosa la educación desde esa perspectiva, se origina una plataforma para la democratización de la producción artística, tal como nos plantea Boal (2016) y por ende los procesos de aprendizaje de los diferentes estudiantes se vuelven horizontales. A.M hace referencia a esta confianza diciendo que:

E. 16 Se siente bien, es como una confianza que se tuvo que ganar, para que mis compañeros y los profesores me vieran así, como que me soltaron la mano para que yo pueda seguir. Para que yo pudiera seguir caminando, por decirlo así, que no tuviera que depender tanto de ver como alguien más grande que tener como lo haces, porque en el caso que un profesor esté enfermo, un director, puede venir, ya siendo autónomo, uno puede venir y dirigir al grupo. (A.M. E.16)

Así mismo A.M. se refiere de la autonomía como un proceso complicado el cual comprende y necesita de la colectividad para ser ejecutado, pero que desde el dialogo profundo y continuado, no solo con sus pares, si no con toda la comunidad educativa vinculante es que este aprendizaje puede ser adquirido a cabalidad.

E.17 Ser autónomo es difícil, ¡sí!, porque una persona necesita de otros, pero igual ser autónomo no significa estar solo. Si no, por ejemplo, usted nos acompaña en todo este proceso. Pero, ya nos soltó la manito, un poco, porque nos siguen enseñando y siguen ayudando por ejemplo en los talleres, nos invitan a hacer cosas, que tal vez a veces nos cueste, pero nos dejan cada vez más libres por así decirlo, e igual eso es importante de aprender, es como saber caminar por la vida. (A.M. E.17)

El goce de la realización y del aprendizaje conjugan entonces una plataforma en donde la autonomía consagra su importancia, ya que, a través del entretenimiento, es que estos estudiantes significan la experiencia y la herramienta del cine, como un lugar en donde se debe tener una disposición de responsabilidad y seriedad con el trabajo que se desea realizar.

En consecuencia de lo mencionado anteriormente podemos destacar el aporte de María Montessori en el Niño, el secreto de la infancia (2013), la doctora sostiene que; al estudiante, no se le otorga u ofrece la autonomía, como si fuera algo que el docente deposita sobre él y después por este hecho se vuelve autónomo, sino que

es la posibilidad de poder tomar decisiones a través de su proceso lo que fortalece su propia autonomía dentro del periodo de aprendizaje, como bien señala la Doctora, decidiendo aprendemos a decidir, y por ende aprendemos a ser autónomos, este proceso parece quedar claro en los estudiantes como lo manifiesta B.C. diciendo que.

E.26 Para mí la autonomía, desde mi perspectiva, es saber hacer cosas que normalmente necesites ayuda, saber hacerlas, como dice la palabra autónomo, tomar iniciativa por ti mismo y hacer las cosas que voy a necesitar ayuda. Y creo que es importante que cada colegio, no solo en el nuestro, tengan un medio para promover la autonomía, ya que, en un momento, de un día para otro, creces y la vida no la ve como la veías cuando eras pequeño. Por lo tanto, no van a estar ahí al lado. Quizá tus profesores, tu papá en ciertas situaciones y ahí vas a necesitar ser autónomo, tomar tus propias decisiones, tomar tú, tú mismo la iniciativa y salir adelante siempre en la vida. Así que yo creo que es bastante importante, ya que como colegio no solo están enseñando materias ramo, sino que también enseñar cosas que en realidad sí te van a servir para la vida, valores (B.C. E.26)

El ambiente de trabajo, la disposición en libertad de sus elementos, la posibilidad de la múltiple elección en su proceso creativo, el diálogo constante con los otros

estudiantes y con la comunidad educativa vinculante del proceso, otorgan así, una ruta clara de elementos ligados al arte, al cine y a la colectividad, los cuales transparentan una metodología que es adquirida por los estudiantes en favor del desarrollo de su autonomía.

Vemos entonces como los elementos de la dialéctica del profesor - estudiante, junto a las etapas del desarrollo de la curiosidad (Freire 2012) se mezclan con la libertad de elección y el ambiente desde los conceptos entregados por María Montessori (2013), reconociendo las múltiples rutas de aprendizaje aportadas desde la perspectiva de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (2001), además de la construcción del objeto artístico dialéctico desde la estética de Boal (2016) en conjunto con la perspectiva política del cine en la pedagogía del Lio de Cezar Migliorin (2018) y las etapas de desarrollo de la autonomía descritas en la metodología de Arte para la Autonomía, constituyen una ruta educativa dotada de un sustento teórico, que los estudiantes valoran, y significan desde su entendimiento, como un aporte al desarrollo de su aprendizaje, colocándolos en el centro de su propia educación, la cual se construye con sus propios deseos, intereses y necesidades.

Podemos deducir entonces, que la relación de los elementos cinematográficos con la adquisición de habilidades que sustentan la autonomía en los estudiantes, se origina de forma constante a través de la creación artística y demanda desde la propia voluntad e interés, la necesidad de ser autónomos para poder realizarlas, tanto así, que elementos como la colectividad, el cariño y el amor al proceso pasan a ser protagonistas de su propia experiencia, incluso antes que el mismo lenguaje

cinematográfico. Con lo cual podemos volver a una frase usada anteriormente del gran actor y teórico Brasileño Augusto Boal (2016): El arte no cambiará al mundo, pero si puede cambiar a las personas que cambiarán el mundo. Es así entonces como el ser humano, detrás del proceso creativo o educativo, cobra mucha más importancia que la misma herramienta del cine.

7 Conclusiones

Es interesante como después de un largo viaje de investigación, las conclusiones sean tan evidentes, tanto para nosotros, como también quizás para los lectores de esta tesis. El viaje inicial comenzó en el cine y emprendió una larga vuelta en donde profundizamos en metodologías emancipadoras creadas por grandes autores de la historia, pudimos comprobar así mismo, que Arte para la autonomía es una metodología plenamente situada desde una posición ética, pedagógica y política con respecto a cómo posicionarse como educador en la educación, nos percatamos de esto a través de las distintas voces de estudiantes, comprometidos con el trabajo y con su propia alegría también. Entonces seguimos buscando información para fortalecer esta investigación levantando más autores y nos encontramos con mucho material, que cada vez fundamentaba de manera más profunda nuestra pregunta inicial, demostrándonos que la relación entre los elementos de la producción cinematográfica y el desarrollo de las habilidades que sostienen la autonomía son tan estrechas, que solo nos tocó comprobarlas una y otra vez mediante estos distintos autores, pero finalmente, pudimos percatarnos que la respuesta a todas

estas relaciones y significancias se encontraba de nuevo en la misma naturalidad del cine.

Otra de nuestras conclusiones más latentes es la necesidad de defender el espacio que ocupan las artes dentro de la educación formal en Chile, la cual ha sido constantemente marginalizada e infantilizada dentro de los establecimientos educacionales. No es necesario solo hacer arte dentro de un colegio, si no también crear, sistematizar y compartir metodologías para fortalecer el gremio, el cual claramente esta mermado por los intereses de las clases gobernantes a través de las perspectivas de educación que rigen el sistema. Es menester de todos los pedagogos artísticos establecer bases teóricas sólidas y experiencias prácticas constantes, para demostrar la importancia de nuestra herramienta, no solo para el desarrollo y la existencia de los lenguajes artísticos en sí mismos, si no para sustentar todo el desarrollo cognitivo que aportan las artes a un individuo, a un colectivo y a toda una comunidad, parafraseando a Eisner (2020) Una sociedad que no crea instancias para desarrollar y aprender desde el arte, es una sociedad condenada a estar estática. Por esa razón, por el movimiento de nuestras ideas, por el desarrollo de nuestras mentes, por el avance de un país, que piensa y se siente a si mismo, es que una de nuestra reflexión más importante es poder defender este espacio y hacer de él, un lugar imprescindible para el desarrollo de un ser humano.

Podemos concluir también la importancia del diálogo dentro de cualquier instancia formativa, este se manifiesta como un espacio en donde no solo las palabras lo hacen, si no también esta dialéctica ocurre a nivel corporal, institucional con el colegio, en el proceso de creación mediante a la transformación constante del objeto

estético que se va construyendo por los estudiantes, además ocurre dentro de cada individuo al verse envuelto en un proceso en donde necesariamente se necesita observar y percatar su incompletitud ante un conocimiento que va a generar en el naturalmente la curiosidad de seguir aprendiendo.

De esta forma Arte para la Autonomía se sitúa desde la perspectiva de los estudiantes, como un camino en donde aprenden a ser ellos mismos, como un terreno en donde el arte, el cine o los diferentes lenguajes artísticos se vuelven una excusa, para aprender el valor humano dentro de la creación y que claramente lo significan más allá de cualquier cosa, aprendiendo así a ser un individuo en la sociedad, que se siente capaz de hacer cosas, de pensar y de sentir, elementos importantes que movilizarán su vida de acá en adelante. Desde su mirada, para ellos la autonomía es una de las habilidades más importantes en su desarrollo como estudiantes, tal como declara D.R. en las entrevistas, que sin la autonomía no podríamos ni saber caminar, porque los profesores nos hubieran hecho todo, entonces al percatarnos de esa respuesta, podemos deducir que esa independencia será el motor movilizador para estos estudiantes en un futuro.

Otra sorpresa interesante que logramos descubrir es la lógica que usaron los creadores de esta metodología al sentar sus bases en Paulo Freire (2005), ya que descubrimos que más allá del método que, si plantea etapas claras y rutas pedagógicas coherentes a seguir para el fortalecimiento de estas habilidades, la herramienta de la producción cinematográfica es en si misma un gran ensayo para la autonomía.

Dicho esto, podemos ver que la ejecución de los roles que pertenecen a este

lenguaje son bastante claros, lo que permite a los estudiantes darse cuenta y significar las partes más importantes de este proceso, por lo tanto, reconociendo las etapas de producción, estos estudiantes distinguen fases claras y seguras, en donde pueden jugar y experimentar desde los distintos lugares que les proporciona este lenguaje. El cine, como quizás pocas disciplinas artísticas, posee dentro de sí misma, múltiples posibilidades de ruta para la creación, el estudiante puede asumir roles de arte, tomar la cámara, jugar con el sonido o escribir mil historias entre otras cosas, aportando al desarrollo de un bien en común, entonces recordemos lo que plantea la Dr. Montessori (2013), decidiendo aprendemos a decidir, entonces estas múltiples rutas de aprendizaje dialogan con la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (2001), creando distintos caminos de ejecución con metas en común, que ayudan a validar el lugar del estudiante dentro del grupo, otorgándole la sensación de que pertenece a algo, pero no dejando de lado quien es, si no asumiendo todas las cualidades de su ser y entregándolas a un colectivo, que además, no crea solo por crear, si no motivados por una urgencia más profunda y poderosa, la cual se sustenta bajo sus propios intereses y necesidades comunicativas, ésta la piedra angular de dicha metodología la cual fundamenta la autonomía como una de las habilidades esenciales para el desarrollo del ser humano.

Por lo tanto, podemos concluir que esta es una metodología que funciona, observando la significancia que los estudiantes le adjudican a su proceso. Por consiguiente, como docentes del área de las artes se debe seguir profundizando en ello, generando nuevas rutas de aprendizaje, nuevas formas de entregar el contenido, nuevas metodologías que sustenten el desarrollo distintas habilidades a través de las diferentes áreas de la pedagogía artística, todo esto con el fin de

fortalecer nuestra educación formal, porque basta de pensar que somos un florero que se pone en una mesa para ser hermoso, el arte no es un adorno, el arte es necesario, importante y un eje fundamental, para entendernos a nosotros como humanos y a toda nuestra humanidad.

Durante este año se dijo en innumerables ocasiones que no se podía terminar una tesis con una cita, pero tal como ha sido toda nuestra historia como profesores de arte en resistencia, estamos aquí nuevamente demostrando un poco de esa eterna rebeldía, la cual a nuestro juicio, es una perspectiva necesaria que deberían tener todos los profesores artísticos en este país, el cual nos obliga a ponernos en constante lucha para tomar el lugar que nos corresponde dentro de la educación chilena, entonces terminaremos citando a Augusto Boal (2016) que resume toda esta necesidad de reivindicar el arte dándole la importancia que merece en el mundo en una de sus más bellas e inspiradoras frases.

“EL arte no es adorno, la palabra no es absoluta, el sonido no es ruido y las imágenes hablan, convencen y dominan, a estos 3 poderes; palabra, imagen y sonido, no podemos renunciar, de lo contrario estaríamos renunciando a nuestra condición humana. (Boal 2016 pag. 22

8 Bibliografía

- Agirre, I. (2005) *Teorías y Prácticas en Educación Artística. Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética.* Barcelona: Octaedro/EUB
- Orígenes de la educación artística escolar. <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3367.html#ui-accordion-tabs-header-0>
- Boal, A. 2004. *Arcoiris del deseo.* España. Alba Editorial.
- Boal, A. 2016. *La estética del oprimido.* España. Interzona Editora. Freire, P.
- Boal, A. 2009. *Teatro del oprimido.* España. Alba Editorial.
- Cezar M. *Pedagogía del Lío: Cine educación y política.* Rio de Janeiro. Beca doAzoungue Editorial Ltda.
- Cobos. D. 2014. *Educación artística en Chile: Diagnóstico de actuales prácticas docentes y posibles perspectivas.* España. Universidad de Chile, Universidad deValladolid.
- Cox, C. 2006. *Construcción política de reformas curriculares: El caso de chile en los noventa.* *Profesorado.* Revista de curriculum y formación de profesorado.
- Curriculum diferenciado de artes en chile. <http://www.eduteka.org/pdfdir/ChileCurriculoArtes.pdf>

- Eisner, E. W. 2020. *El arte y la creación de la mente*. España. Editorial Planeta
- Errázuriz L. 2004. *La educación artística en el sistema educacional chileno*. Santiago.
- Constance Kamii. Artículo: La autonomía como finalidad de la educación. 1970
- Freire, P. 2012. *A sombra desta mangueira*. Sao Paulo. Olho d' Água.
- Freire, P. 2004. *Pedagogía de la autonomía*. Sao Paulo. Siglo veintiuno editores. Freire, P. 2005. *Pedagogía del oprimido*. Uruguay. Siglo veintiuno editores.
- García-Huidobro, M. V. 2008. *Pedagogía teatral: Metodología activa en el aula*. Santiago. Salesianos impresiones S.A.
- Gardner, H. 2001. *Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples*. Colombia. Fondo de cultura económica LTDA.
- Montessori, M. 2013. *El niño: El secreto de la infancia*. México. Editorial Diana.
- Piaget, J. Inhelder, B. *Psicología del Niño*. Espala. Ediciones Morata.
- Plan Diferenciado de orientación. OA9. MINEDUC.

8 Anexos

Preguntas de entrevista

	Temas	Preguntas orientadoras
<p>Describir el método Arte para la Autonomía desde la percepción de las y los estudiantes a través de los procesos de creaciones artísticas del 8 ° año básico 2021 del colegio Saint Gregory.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia y trayectoria en la creación a través del método; - Características más relevantes del método; - Características principales del lenguaje (de hacer cine) 	<p>¿Desde cuando trabajas en el taller de cine?</p> <p>¿Has trabajado en otro ámbito artístico antes?</p> <p>¿Recuerdas como fuiste aprendiendo este lenguaje a través de los años?</p> <p>Que hitos marcarías como importantes.</p> <p>¿Qué es hacer cine para ti?</p> <p>¿Qué características crees tú que tiene el cine para potenciar el aprendizaje?</p>

<p>Distinguir los elementos de la producción del cine que el método propone para desarrollar las habilidades que fomentan la autonomía en los procesos de aprendizaje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Influencia en su vida y en su personalidad del aprendizaje del cine; - Principales aprendizajes y cómo aportes en 	<p>¿Qué sientes que ha cambiado en ti desde que haces cine?</p> <p>¿Qué herramientas del arte sientes que han aportado en tu crecimiento?</p> <p>¿Cuáles serían las habilidades más</p>
	<p>otras esferas de la vida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Características específicas de este método que destacarías como significativas. 	<p>importantes que logras reconocer que el cine ha desarrollado en ti a través de estos años?</p> <p>Reconociendo las fases de la producción del cine.</p> <p>¿Qué elementos de cada una de esas partes destacarías que aportaron aprendizajes importantes para tu desarrollo?</p> <p>¿Qué herramientas entregadas por el arte</p>

		<p>utilizas para tomar decisiones colectivamente?</p>
<p>Analizar la forma en que los participantes perciben la producción del cine a las habilidades relacionadas a la autonomía.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Comprender la forma en que entienden la autonomía - Importancia de la autonomía para el desarrollo personal - Importancia del cine como aprendizaje en la escuela 	<p>¿Cómo sientes el hecho que los profesores durante el paso de los años cada vez vayan dejando más solos a los estudiantes durante su proceso de creación y producción artística? Que significa para ti la palabra autonomía, y cual crees que es la</p>

		<p>importancia para un colegio que exista un</p>
		<p>método que promueva su desarrollo.</p> <p>¿Cuál es la importancia para ti que se haga cine y/ otro lenguaje artístico en un colegio?</p> <p>¿Qué relación encuentras entre hacer cine y la salud mental de un individuo?</p> <p>¿Qué relación crees entonces que hay entre el cine y la autonomía?</p>

Transcripción entrevista 1.

Entrevistado: B.C.

Fecha: 14/10/2021

Duración: 26 minutos

P.1	¿Desde cuándo asistes al taller integral y desde cuando haces cine?
E.1	Desde chico, desde que entré al colegio, pero por lo que yo recuerdo, todo esto del cine comenzó en 3° con la película de los Creepers, y luego con los talleres de cine extraprogramático que se hicieron en el colegio, me inscribí un año y estuvimos practicando... en 4° y ya desde ahí en adelante, comprendí que me gustaba bastante el cine, todo lo técnico, la dirección. Y luego la seguimos empleando hasta llegar hasta este curso que estamos, en 8°. Generalmente siempre apoyados por el colegio, que nos da el apoyo para seguir haciendo cine.
E.2	Si, además de lo que es cine, hicimos teatro 1 año, y también lo que me gusta bastante, el área musical he ido aprendiendo cosas en el instrumento que es la guitarra, y bueno cine y la música es lo que más he experimentado en toda mi vida

E.3	<p>Si me recuerdo, al principio todo empezó desde la escritura, desde la imaginación, desde nuestra creación como niños pequeños que éramos, hace unos años atrás, era escribir historias y luego llevarlas a cabo en este lenguaje artístico que es el cine, luego empezamos a escribir nuestras historias, así por ejemplo escribimos Una historia y luego la llevamos a cabo grabándola y mis profesores siempre me han ido enseñando los planos cinematográficos, está lo que tiene que ver con dirección, aunque a mí desde pequeño me ha gustado siempre lo que el departamento de cámara, lo camarógrafo y ahí empecé.</p>
E.4	<p>Ya después nos fuimos por partes más técnicas, término más complicado, ya más profesionales para ser mejor en nuestras películas. Empezamos a ser guiones técnicos, guiones de arte y posteriormente hicimos la primera película que nos llevó, así como el éxito de la niña sin corazón 1.</p> <p>Y ya en este momento, ya en octavo básico, no lo hemos aprendido todo. Siempre se puede aprender más. Pero siento que ese aprendizaje ha sido bastante bueno, ya que hemos ido de a poco nivelando con cada curso y llegar hasta lo que somos ahora, como y también como persona.</p>
P.2	<p>¿Cómo pasaste de esa cámara a ser director? ¿Cómo fue eso?</p>

E.5	<p>Bueno, a mí siempre me ha gustado la cámara. Siempre me ha gustado manejarla, el cine, pero luego descubrí que el director tenía muchas más funciones que solo editar, o decir, luz, cámara y acción. Tenía más trabajo detrás y cosas que a mí me gustaban. Por ejemplo, en la escritura, la revisión del guión, la coordinación de los distintos departamentos para que la película salga correctamente. Y bueno, descubrí también que el director generalmente apoyaba a los de cámara con los planos cinematográfico, con los movimientos cinematográfico, que son cosas que a mí me gusta emplear.</p> <p>Y bueno, también el hecho de ver que el dirigir a los demás departamentos y que estén contentos con nuestras decisiones. Como directores. Eso me motivó a seguir siendo director. La primera experiencia. Si no me equivoco, fue con la película de La niña sin corazón 1, la primera experiencia como director no oficial, pero sí más o menos practicando. Y ya después en otras películas, proyectos más pequeños.</p> <p>Fui varias veces director oficial y me terminó gustando, y ahora mismo me gusta la dirección.</p>
-----	--

E.6	<p>Sí, como bien dije, me gusta la dirección, pero en esta película en específico sentía que era mucha responsabilidad en ese sentido. Me tenía un poco de miedo, por así decirlo, pero ya después, cuando mis compañeros ya dijeron que podían elegirme a mí junto a otra compañera Antonia, como directores no me sentí motivado. Pensé que ellos confiaban en mí y habían puesto la confianza en mí para poder dirigir un proyecto de tal magnitud como esta película. Entonces, bueno, se siente lindo, más que nada que todos los demás te apoyen, así también tengan su confianza puesta en tus manos.</p>
P.3	<p>¿Por qué sientes que tienen confianza en ti?</p>
E.7	<p>Porqué bueno, especialmente en este proyecto, siento que el que era director y director tenía una gran responsabilidad, ya que no era algo mucho más profesional de lo que hemos hecho.</p> <p>Lo otro año era algo más concreto, por así decirlo, y algo que conllevaba no solamente algo de confianza, sino que también gasto económico.</p> <p>Tiempo estábamos contrarreloj y que además de los productores, también lo directores. El que llevaba de todo esto tenía que ser, debía tener esa confianza del grupo y al parecer la sentí yo cuando me eligieron y bueno, eso me gustó bastante, ya que también sentí el cariño de ellos, que también los conozco desde hace mucho tiempo.</p>
P.4	<p>¿Crees que te eligieron solo por cariño?</p>

E.8	<p>Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Como bien vengo diciendo, de hace años ya que me gusta la cámara, también la dirección.</p> <p>Entonces esas son como mis dos habilidades. Una de las pocas, pocas que tengo... (ríe). Así que yo creo que igual va por ahí la cosa. Pero más que nada yo creo que igual si es por cariño y también por la habilidad que podemos representar y también como dirigimos a los demás</p>
P.5	<p>¿Cuáles son los hitos más significativos que marcarías en tu proceso de aprendizaje del cine?</p>
E.9	<p>Bueno, lo primero, lo primero, lo primero sería, empezamos por teatro y que tiene igual tiene cierta relación con el cine y en realidad fue algo</p>
	<p>actuado con una profesora, Yovannka en primero, que era de una historia que vimos en lenguaje y que la marcamos en vivo y en directo, pero ya después más o menos el segundo, tercero. Ahí dio el primer hito importante que, a partir de toda la creación, toda la imaginación que teníamos en ese tiempo, creamos un video, un cortometraje de unos 10 minutos bien cortito, pero era una creación nuestra que todavía queda registrada. Entonces el hecho de ver que algo puede quedar registrado para el tiempo mediante el cine que es un lenguaje artístico que transmite todas las emociones como debe ser, bueno y ahí siendo sincero, ya me empezó a gustar el cine y también a todo el curso, que es el lenguaje que más han expresado.</p>

E.10	<p>Ese fue el primer hito importante, el de Los Creepers. Ya después, a partir de la imaginación de compañeros compañeras, se dio la historia de la niña sin corazón. Uno también la grabamos y así fue como el segundo hito más importante. obviamente, dentro de todos esos años hicimos otras cosas, pero ese fue como el más importante, ya después otro que me gustaría resaltar y que fue también más importante no solo para mí, sino que también para el curso. El hecho de a través de sin experimentar otro medio para entregarlo, que era sobre los documentales, el documental de fragmentos de una escuela que también lo hicimos junto a los compañeros del curso, fue otro hito importante para darnos cuenta de la realidad en que vivimos en el mundo, de lo que viven la gente mayor, etcétera, y también experimentar con nuevas cosas como el documental.</p>
E.11	<p>Y ya después vienen las dos realizaciones, los dos cortometrajes que hicimos, el viaje de ida y vuelta y me duele la guatita, que fue un hito importante que yo creo que dio el paso a lo que puede ser también “La niña sin corazón 2”, con todo el entusiasmo que tenían los chiquitos. Y al último hito que lo realizamos este año fue el de “La niñez sin corazón 2”, que todavía está en proceso de edición, pero siento que llega a ser un</p>
	<p>granito y que les recordaremos para siempre. No solo la media, sino que cuando salgamos de la educación superior.</p>

E.12	Y porque fue un proceso único que pocos colegios lo viven y nosotros tuvimos la oportunidad de vivir la realidad juntos como curso que, en realidad, como le digo, el curso ya lleva hartos años junto y varios que están acá. Así que el hecho de terminar un octavo de esa manera también siento que es para para la historia.
P.6	¿Que es hacer cine para ti?
E.13	Hacer cine para mí no solamente va más allá de agarrar una cámara, ponerse a grabar, decir: luz, cámara y acción, o más allá de la actuación también, es algo mucho más allá, es una manera de expresar tus sentimientos. Cosas que no puedes expresar con palabras. La puede expresar mediante el cine, mediante fotogramas, en realidad, y eso es algo que a mí me gusta bastante. Y hay que cosas que no se pueden expresar con otro lenguaje, con la música, con el teatro, el arte, con la pintura, se pueden expresar mediante el cine.
E.14	Y siento que eso es más que nada el cine, el sentimiento plasmado dentro de lo que vendría siendo un video, ya sea de distinta duración. Todos esos sentimientos y también la capacidad que tiene el cine para hacernos sentir emociones. Si estamos viendo una película de terror, nos vamos a asustar por ejemplo y generalmente esos sentimientos se sienten bien arraigados, por así decirlo así, si te llegan al corazón, entonces para mí el cine uno de los mejores lenguajes que hay para expresar emociones, sentimientos que generalmente no podemos expresar con palabras.

P.7	¿qué características crees tú que tiene el cine que potencia el aprendizaje de los estudiantes?
E.15	Alguna característica que creo yo, como bien mencionaba anteriormente, el hecho de expresar emociones, especialmente siendo niño a veces difícil, niño adolescente en realidad, ya somos adolescentes. Hay emociones en esta etapa es un poco más complicada con palabras. Lo hacemos de otra manera mediante la música, el arte y especialmente con el cine. Como digo, hay una conexión especial. Entonces yo creo que el proceso de aprendizaje de los estudiantes con nuestro curso tuvo mucho que ver con el cine, ya que eso también nos motivó a ponerle empeño en otras áreas.
E.16	Por ejemplo, las matemáticas también ayudaron dentro de todo nuestro año. El lenguaje para escribir, la historia en historia, para saber toda la historia que escribíamos con los detalles históricos, entonces eso nos ayudó bastante para así también poder poner el empeño en otros ramos, dentro de lo que el colegio, como bien decía, el hecho de poder expresar tanta emoción y tanto sentimiento en un video, en un cortometraje, en un largometraje, no importa la duración. Hay mucho que aprender de ello. Y nosotros pudimos haber de parte de esas cosas que también la valoramos.
P.7	¿ sientes que ha cambiado algo en ti desde que haces cine?

E.17	<p>No me recuerdo mucho, pero siento que mi capacidad con tratar con mis compañeros, el hecho de experimentar con el cine, tratar con mis pares, ha cambiado. Cuando más pequeño. Bueno, siempre he sido así como soy ahora, un poco más sociable que algún otro, pero cuando pequeño mi manera era más fría. Ahora, ahora con el cine, con todo el proceso que hemos vivido a lo largo de los años, mi manera de tratar a mis compañeros o compañeras, es más, más cálida, más con más amor hacia ellos, más cariño. Entonces es igual, la ha cambiado a mí, al menos dentro del cine. También la capacidad de saber que como qué se necesita para mejorar en los distintos departamentos, quizá, o como personas. Eso también te lo puede otorgar el cine. Y también a mí me ayuda eso.</p>
E.18	<p>siempre va a haber cierta dificultad, pero se hace más llevadera, ya que con los procesos del año podía aprender a eso, que también, no solo me van a seguir a mí, sino que a todos mis compañeros. Esa es una herramienta que destaco, como bien decía, es la capacidad de tratar con</p>
	<p>los pares de manera colectiva, saber cómo se sienten... y conociéndonos más que nada lo aprendemos, pero con el cine, que es como una unión para conocernos, es también una herramienta para eso... Así que, con esa herramienta me quedo.</p>
P.8	<p>¿Qué elementos destacarías de cada una de esas etapas de producción del cine que aportaron a tu aprendizaje?</p>

E.19	<p>Bueno voy a hablar desde mi departamento que es la dirección, pero intentaré abarcar todos los otros departamentos en mi respuesta. En la preproducción está todo lo que la historia, los guiones, tanto técnicos como el de arte, la escaleta, todas esas cosas, la capacidad de escribir y plasmar sentimientos en una historia, en la preproducción, siempre se va a enfatizar más, eso que me gusta. Dentro de esta etapa de la preproducción, otra cosa también es lo colectivo, hay que saber conocer a tus compañeros antes de grabar para que así, cuando ya esté en la etapa de rodaje de todo lo que es la grabación ya se pueda hacer con ellos de buena manera.</p>
E.20	<p>Y también saber qué les gusta o lo que no les gusta. Y también para el bien de la película dentro de la etapa de producción de montaje. Me gusta la unión que se vive, ya que siempre va a haber cierta dificultad en este proceso. También hubo ciertas dificultades, pero siempre supimos llevar y lo ideal siempre saber salir adelante. Y la unión que hubo también como compañero, nos pudimos conocer alguno de otra manera que no conocíamos dentro de las dos semanas de rodaje y que en realidad yo creo que en todos los proyectos de cine pasa eso, que se pueden conocer mejor y la capacidad de saber a tus compañeros, de conocerlo mejor en esta etapa de producción.</p>
E.21	<p>y ya posteriormente en la posproducción, estar orgulloso de lo que hicimos, estar contento, que siempre es lo más importante, siempre que pase algo, lo importante, quedar todo orgulloso de lo que hiciste y bueno, también ver el resultado final, al fin y al cabo, te da, te da alegría.</p>

	Y bueno, también ya conociendo a tu compañero, la capacidad de
	imaginar también mientras está en edición la película, como va quedando para editarla de buena manera, que escena pueden salir, qué escena no pueden salir, porque eso también va variando. Todas esas cosas dentro de la postproducción yo creo que se destacan.
P.9	¿Qué herramienta siente tú que te ha entregado el cine, que te ha ayudado a tomar estas decisiones colectivas?
E.22	El hecho de ser él al ser director de cierta película en el proceso uno va conociendo bien a todos sus compañeros. También lo departamento, va conociendo bien cómo le gusta hacer el trabajo, como no le gusta, entonces uno igual. Claro, el director puede dar órdenes, pero tiene que adaptarse también a lo que es su compañero, ya que al fin y al cabo siempre uno quiere trabajar de acuerdo con lo que les gusta y lo que no, para que esté contento y así podemos hacer esto más llevadero. Y lo desafió también que vayamos afrontando los superan. Entonces el hecho del rol de la dirección me dio esa herramienta también entender a los demás como grupo colectivo, como un curso, como un equipo de grabación y una herramienta que está,
P.10	¿Cómo se siente el hecho de que los profesores durante el paso de los años cada vez fueran como dejando más solo entre comillas en tu

	creación hasta el final?
E.23	<p>¿Se siente bien porque bueno, al menos a mí lo sentí bien, ya que antes era dirección con la ayuda total de los profesores y el hecho de que te vayan dejando más solito haciendo tus propias cosas y te dan más libre albedrío para tomar tus propias decisiones, sino que te ayuda a desarrollar el tema como persona, también para tomar mejores decisiones, aprender más cosas, especialmente sobre el departamento? Y también se siente bien, ya que siente que le están dando más confianza a los profesores, ya siente que ya no, ya no es necesario que ellos estén al lado tuyo para guiarte, ya te dan cierta confianza. Entonces se siente bastante bien y a lo largo de los años también he sentido la confianza que han tenido mis profesores conmigo</p>
E.24	<p>Aporta bastante más o menos la seguridad, porque siempre importante somos seres humanos y que siempre es importante que alguien te diga que alguien te haga sentir seguro, por así decirlo. Y el hecho de que te den esa confianza, que te sientan capaz de hacer esa cosa, esa responsabilidad y tienen esa responsabilidad, aporta a mi vida ser más seguro de mis decisiones, a confiar también en las demás personas en caso de tener que confiar. Y bueno, como decía, me ayuda a ser más seguro</p>
P.11	¿Dirigirías otro proyecto en el futuro?

E.25	Definitivamente sí. Yo creo que dentro de la media no va a ser junto a los compañeros que me gustaría dirigir un proyecto, pero quizá vamos a conocer nuevos, vamos a tener una experiencia, nuevos profesores también y lo ideal es seguir con lo con lo que te gusta hacer y con lo que me gusta. Así que yo dirigiría otro proyecto en un futuro.
P.12	¿Qué significa para ti la palabra autonomía? Y, ¿cuál crees que la importancia que tienen que en un colegio exista un método que la promueva?
E.26	Para mi la autonomía, desde mi perspectiva, es saber hacer cosas que normalmente necesites ayuda, saber hacerlas, como dice la palabra autónomo, tomar iniciativa por ti mismo y hacer las cosas que voy a necesitar ayuda. Y creo que es importante que cada colegio, no solo en el nuestro, tengan un medio para promover la autonomía, ya que, en un momento, de un día para otro, creces y la vida no la ve como la veías cuando eras pequeño. Por lo tanto, no van a estar ahí al lado. Quizá tus profesores, tu papá en ciertas situaciones y ahí vas a necesitar ser autónomo, tomar tus propias decisiones, tomar tú, tú mismo la iniciativa y salir adelante siempre en la vida. Así que yo creo que es bastante importante, ya que como colegio no solo están enseñando materias ramo, sino que también enseñar cosas que en realidad sí te van a servir para la vida valores.

E.27	<p>Ejecutar el modo autonomía es más o menos para mí, no fácil, pero si se hace más llevadero ya que bueno, mis papás siempre me han inculcado a tomar las propias decisiones y tomar buenas decisiones en realidad, porque siempre uno puede tomar decisiones, pero si son malas decisiones, esa autonomía no se está cumpliendo de buena manera.</p> <p>Siempre me esfuerzo por tomar decisiones por mí, solo hacer las cosas por mí solo, pero también hacerlas bien y tomar buenas decisiones.</p>
P.13	<p>¿Cuál es la importancia de que se haga cine o cualquier otro lenguaje artístico en los colegios de Chile?</p>
E.28	<p>Para mí es muy importante debido a que estamos acostumbrado al sistema de cuaderno, estudiar pizarrón y después el examen. Lo mismo toda la semana estaba acostumbrado a eso ya desde mucho tiempo en los colegios y el hecho de enseñar con arte algo muy bonito, ya que no te enseñan con algo que tú digas o que aburrido, como por ejemplo enseñarte con libros de estar leyendo el estar escribiendo. Esas cosas generalmente sirven mucho, pero son más latosas, por así decirlo, son más aburridas En cambio, enseñar por cualquier método artístico, te ayuda bastante, ya que no solo te diviertes haciendo las cosas en el proceso, sino que también te ayuda académicamente a divertirte más en las cosas de mejor gana. Y como también comenté anteriormente, la mayoría de las artes se necesita ser autónomo, así que te enseña eso también de la autonomía. Y bueno, es lindo también aprender mediante un arte que a ti te gusta la música, el teatro, el arte, la pintura, etc. Es</p>

	<p>algo bonito aprender de algo que a ti te gusta y te atrae también que quieres practicar dentro de tu vientre.</p>
P.14	<p>¿ qué relación encuentras que hay entre el cine y la salud mental de una persona?</p>
E.29	<p>Si, como bien decía el cine, como decía antes, el cine es para expresar emociones, sentimientos que quizá no podemos plasmar por las palabras o incluso no las podemos ni escribir. Por lo tanto, la salud mental también depende de distintos artes, especialmente ahora del</p>

	<p>cine, ya que la salud mental también consiste en decir lo que sientes, para estar bien mentalmente. Entonces, el hecho de expresar lo que sientes, lo que tus emociones mediante el cine, te ayuda a tener una buena salud mental, ya que así no te guardas las cosas para ti mismo y también sientes que estás siendo parte de algo, de un proyecto, ya sea de cine, de teatro, de música. Colectivamente está siendo parte de un proyecto que en realidad también la salud mental va con eso, el sentirse parte de algo y sentirse querido por ahí.</p>
P.15	¿Qué relación cree entonces que hay entre el cine y la autonomía?
E.30	<p>Especialmente en el lenguaje artístico del cine, se necesita mucha autonomía y creo que el cine te enseña, ya sea a la fuerza, como ser autónomo, ya que no solamente hablo del departamento de dirección, sino que también de los demás departamentos. Siempre hay cosas que uno va a tener que tomar decisiones solo y en el cine más. No tanto apegarse al guión, sino también dejar volar tu imaginación. Entonces siento que tiene mucha relación, ya que el cine te enseña a ser autónomo por manera. Por ejemplo, está grabando algo y te falta un objeto que iba dentro del guión, pero no tiene esas decisiones, tiene que pensarla rápido y ahí va la autonomía, en vez de estar pidiéndole a un profesor la ayuda. Si tú te sientes confiado y siente que va a tomar una buena decisión, lo hace. Y eso es más que nada autonomía. El no estar pidiendo ayuda, por así decirlo, no pidiendo ayuda, pero sí estar tú solo contra el mundo.</p>

E.31	Y bueno, como decía el cine de la enseña y es muy importante también que se practique dentro del cine para que todo funcione bien, porque nunca va a estar algún profesor o algún profesionalmente, algún superior, algún productor director al lado tuyo para asesorarte. Entonces igual tomar decisiones.
E.32	Tuvimos dos semanas en rodaje y lo vimos, ya que especialmente en arte siempre se ha necesitado tomar decisiones y ser autónomo te
	ayuda mucho, ya que ahí había directora de arte, pero arte también. La gente que está dentro de ese departamento podía sugerir y la autonomía dentro de ese apartamento es muy importante también dentro del departamento de sonido. El departamento de Cámara, especialmente, también va registrando todo lo que es la grabación y en lo que vamos a ocupar para ser nuestra película. Por lo tanto, eso también es importante dentro de ese departamento esencial también como el sonido, el departamento de producción, la autonomía es muy, muy importante, ya que son los que la llevan.

E.33	<p>Todo el proyecto, todas las cosas que se necesitan para realizar en el cine, todo el proyecto, son los que llevan todo. Por lo tanto, ser autónomos y tomar tus propias decisiones y buenas decisiones en lo posible, siempre que sea importante en ese departamento. Y por último, también el departamento de iluminación importante y el de dirección en el departamento, que generalmente soy yo. También es importante ser autónomo y también saber llevar al grupo colectivamente de buena manera. Eso siempre partiendo de ti, de tu sentimiento de autonomía hacia plasmar.</p> <p>Lo hace a todo el grupo, tú, tus decisiones y siempre también tener en cuenta lo que ellos piensan.</p>
------	--

Transcripción entrevista 2.

Entrevistada: A.M

Fecha: 14/10/2021

Duración: 22 minutos 30 segundos.

P.1	¿Desde cuándo asistes al taller integral y desde cuando haces cine?
E.1	De hecho, mi primera experiencia fue desde La niña sin corazón, eso me parece que fue hace 4 o 3 años. Fui productora de esa película, pero no éramos tan autónomos como ahora. Fue más con la ayuda que nos brindaron ustedes, pero ahora nosotros tenemos que llevarla,
P.2	¿Has trabajado en otro ámbito artístico antes?
E.2	Igual estuve un tiempo en el taller de música, y estaba pensando también en inscribirme al taller de arte, que también tiene que ver con el cine. Y estuve también en un tiempo cortito en un taller de cine extraprogramático. Y si estar en el cine es una linda experiencia porque cuando uno es directora, porque la creatividad así, como que puede volar y si quieres agregar algo la agregas así y de hecho a lo mejor para todos.
P.3	¿Recuerdas como fuiste aprendiendo este lenguaje a través de los años?

E.3	Si me fue difícil, ya que al principio no me llamaba mucho la atención ser directora siempre igual me llamó la atención, así como las fotos, las cosas y así como movidas. Entonces durante la clases de taller integral nos fueron mostrando casi siempre videos, nos enseñaban hartos, y nos mostraban videos del cine, por ejemplo, nos mostraban los planos cinematográficos o un plano detalle bonito o cortometrajes que tenían que ver también con los sentimientos, mirar también lo que el personaje siente y de a poco fui aprendiendo y luego me fui metiendo más en el
	tema y después me fui más por lo del guión y también mi creatividad la eché a volar y al final resultó bien han sido buenos procesos igual.
P.4	¿Como pasaste de la fotografía y la producción a ser directora?
E.4	Yo quise ser directora. Es algo donde igual me va bien. Sí, que yo no sé más o menos dirigir. Soy como un poco más estricta y ordenada entonces, igual me ayuda a estar pendiente de cada departamento en lo de arte o de cámara, de la iluminación, etc.
p.5	¿Y qué herramientas que crees tú, que te sirven, para dirigir?
E.5	Lo mejor que me ha sido escuchar a los demás. Cada uno da como fue su experiencia primero y luego dice lo que quiera añadir y lo que no le gusta. Entonces todos nos vamos escuchando, eso se hace por cada departamento. Luego estamos todos de acuerdo y se graba. Pero cuando alguien no está de acuerdo, también hay que respetarlo. Y la idea es que todos estemos, así como satisfechos.
P.6	¿Cómo lo haces, por ejemplo, cuando alguien no está de acuerdo para

	integrar sus ideas?.
E.6	Lo ideal sería que las dos personas que no es que estén discutiendo, sino que no están de acuerdo en algo puntual, buscarán tal vez otra idea diferente, o llamar a otra persona que nos aporte otra idea o cosas así.
P.7	¿Qué es para ti hacer cine?
E.7	Oiga que difícil, porque como no soy un profesional, para mí hacer cine no es ya no es un simple juego, es como una responsabilidad, una tarea, de llevar un grupo de dirigir y de estar atenta los detalles y estar ahí, cuando uno es directora en el cine, tiene que meterse en la cabeza todo, los planos, los movimientos, todo, lo que tiene todo, todos los departamentos. El cine es algo muy bueno en mí, es algo que tiene que ver con las emociones, y también con las asignaturas transversales, porque tiene que ver con la música, con el arte, con el lenguaje, con la historia. Todo eso me ha ayudado a estar más metida en el cine. Se transformó en asunto importante, de transformó en algo serio.
P.8	¿Y a ti te gustan las cosas serias?
E.8	¡Sí!, definitivamente.
P.9	¿Qué crees tú que tiene el cine y que potencia el aprendizaje?

E.9	<p>Por ejemplo en el caso de guión, en el aprendizaje escolar, el lenguaje ayuda bastante, por ejemplo me metí en guión y tuve que hacerlo en lenguaje, tuve que hacerlo en las dos partes, pero me ayudó, por ejemplo, a redactar mejor, a darme más cuenta de los detalles, de los puntos, las comas, las mayúsculas y otro montón de cosas, en historia en nuestro caso, que estamos haciendo lo mismo, también me ayudó para meterme en la historia, porque como en esta película se trata de eso, de hechos históricos, pude mejorar. De hecho, más adelante empecé a sacarme buenas y mejores notas. En matemáticas, por la suma del datos de los precios de las cosas que necesita la película, también me ha ayudado, en naturaleza, igual con los experimentos de la luz y hasta en educación física también me ayuda, en música y en arte también, siento que prácticamente en todo.</p>
P.10	<p>¿Con la asignatura de Historia?, ¿tu proyecto actual se trata de algún hecho histórico?</p>

E.10	<p>se trata de eso... porque en esta película al principio nuestra imaginación voló, eran ideas sueltas, así como una niña que era a la Dámari se le ocurrió esta idea, y luego todos fueron aportando. pero luego se nos ocurrió la idea de hacer a esta niña dentro del pueblo mapuche, entonces esta niña debería hablar mapudungún por sus tierras... entonces yapo, entonces nos fuimos narrando mil posibles historias de eso y cada vez más profundizando en ella y en la historia, y metiéndonos más en el tema, y... nos fue difícil, pero tuvimos bastante tiempo. Metiendo historia con el cine. Y fue bastante buena resultado, algunos no creían que fuese, como es lógico, meter historia de con taller integral, pero el resultado fue bastante bueno, igual tenía harta asociación</p>
P.11	<p>¿Que sientes que ha cambiado en ti desde que haces cine?</p>
E.11	<p>Si antes en la película número 1, yo era un poquito más mandona, no me gusta escuchar a los demás. Decía que mis ideas y mis opiniones eran únicas, y que no que no iba a ser necesario escuchar la idea de los demás, que no me van a servir y que yo sigo perfecta en el cine. Pero luego me di cuenta de que no era así, porque yo en el guión, en la parte de estar en el proceso, todavía yo igual estaba medio perdida, porque era porque no escuchar a los demás, escuchar a los demás y a los compañeros como al benjamín, a la maura, etc, escucharlos a ellos, me ayudó a meterme mucho más en el tema y reflexionar que debo mejorar en tales cosas.</p>

P.12	¿Qué herramientas sientes de que del arte y del cine que han apoyado tu crecimiento?
E.12	El arte visuales, por ejemplo, a mí me gustaba mucho arte, era una cosa de que no y de hecho... de hacer arte por mi misma, empecé a dibujar mas y ahora estoy haciendo dibujo digital, y he hecho, por ejemplo, dibujos que tienen que ver con las películas y cosas así. Y en música, por ejemplo. También ha creado melodías que me han ayudado. Al Igual que La primera película a echar más mi imaginación a volar y ponerla en una hoja de papel o en un instrumento, o una escena,
P.13	¿que habilidad tu crees que hay que tener para hacer cine?
E.13	Podría decir que tener disciplina... Escuchar...Estar con todos, yo creo. Con todos los compañeros, porque uno no puede hacer este proceso sola. Yo no podía hacer una película sola. No sé... y eso es lo que más me ha llevado a escuchar más a los demás.
E.14	La organización, el ser ordenada. Por ejemplo, en el caso de las fechas que hay que cumplir, no sé cómo se dice esta palabra, pero cuando se dice algo, se hace, es que, si grabamos en esta fecha, lo empezamos a ver esta otra fecha. Se puede cambiar si, pero es necesario que todo el tema esté ordenado y entonces tienen que poner su palabra y su labor para que todo esté bien.
P.14	¿Qué herramientas quiete te entrega el cine y con todo este mundo te han ayudado a tomar estas decisiones colectivas?

E.15	<p>Una de las cosas que más debo tener es la humildad, porque no debo ver a los demás inferiores a mí, no debo presumir de mis habilidades que tengo, por ejemplo, que soy buena escribiendo, que tengo como más creatividad, que puedo soltarme, que puedo hablar más fuerte.</p> <p>Nada importante para mí es la humildad y trabajar con todos iguales no ver unos superiores a otros</p>
P.15	<p>¿cómo siente el hecho de que cada vez al paso, cuando vas creciendo, los profesores te van dejando más sola en tu trabajo?</p>
E.16	<p>Se siente bien, es como una confianza que se tuvo que ganar, para que los profesores me vieran así, como me soltaron la mano para que yo pueda seguir. Para que yo pudiera seguir caminando, por decirlo así, que no tuviera que depender tanto de ver como alguien más grande que tener como lo haces, porque en el caso que un profesor esté enfermo, un director, puede venir, ya siendo autónomo, uno puede venir y dirigir al grupo.</p>
P.16	<p>¿Qué significa para ti la palabra autonomía? Y cuál crees que es la importancia para un colegio que exista un método que le ayude a los estudiantes a desarrollarla.</p>
E.17	<p>Ser autónomo es difícil, ¡si!, porque una persona necesita de otros, pero igual ser autónomo no significa estar solo. Si no, por ejemplo, usted nos acompaña en todo este proceso. Pero, ya no nos una manito, un poco, porque nos siguen enseñando y siguen ayudando por ejemplo en los talleres, nos invitan a hacer cosas, que tal vez a veces nos cuenten,</p>

	<p>pero dejan cada vez más libres por así decirlo, e igual eso es importante de aprender, es como saber caminar por la vida.</p>
E.18	<p>Y que esto esté en un colegio es bastante importante, nosotros que estamos hace tanto en el colegio, por ejemplo, una risa es súper importante, disfrutar de lo que estamos haciendo igual es rico. Igual ayuda cuando bastante cuando los colegios tienen talleres, porque no</p>
	<p>todos tienen talleres, aquí los profesores son amables, y tienen paciencia con nosotros, al igual como nosotros tenemos que tener paciencia con ellos. Es algo mutuo, es algo mutuo con el colegio y todos nosotros.</p>
P.17	<p>¿cuáles crees tu entonces que son los beneficios que aportaría ayudar a desarrollar la autonomía desde los colegios en el mundo entero?</p>
E.19	<p>Por ejemplo, en el caso nosotros ya vamos a salir de 8°. Esto es lo que puede ayudarnos, a hacer lo que vamos a ser cuando grandes. Por ejemplo, si yo quiero ser directora de cuando grande, si quiero hacer algo con medicina, o quiero hacerlo con lo que sea, hay que decir que no solo fue colegio el que nos ayudó, fuimos nosotros también, y obviamente el apoyo de todos los profesores, porqué ustedes nos ayudaron, no ayudaron a ponernos en pie cuando se nos metía algo en la cabeza y no nos salía. y nos decían. Mira podí agarrar la cámara</p>

	<p>podía o podí si quieres meterte aquí y actuar, o escribir, y nos ayudaron a jugar siempre en todos los lados. Pero finalmente voy a ser yo quien deberá tomar las mejores decisiones.</p>
E.20	<p>Y si yo creo que es importante que exista esto en el colegio y es algo que tenemos para siempre, o sea, que para siempre se va a marcar, el recuerdo de nuestros profesores y de nuestros compañeros, para siempre se va a marcar</p>
E.21	<p>Y si, yo creo que sí es importante, por lo mismo, si uno quiere aprender, si uno está interesado, pero no puede solo, porque no puedes solo, nosotros no podríamos haberlo hecho solos. Los colegios realmente deberían dar talleres que los ayuden a hacer más grandes sus habilidades, que crezcan más y eso les va a servir en el futuro. Y obviamente son cosas que igual las van a recordar siempre.</p>
P.18	<p>¿Cuántas películas has hecho?</p>
E.22	<p>He hecho, hartos cortometrajes, las películas que voy a recordar... se llaman: Mamá, me duele la guatita, la del futuro: El viaje de ida y vuelta, la de La niña sin corazón 1. Hemos hecho también documentales que</p>

	<p>nos han hecho darnos cuenta de que también el cine tiene una importancia de contar la verdad, hicimos uno con dos compañeros.</p> <p>Creo Había hecho uno sobre el bullying, que duró bastante y que tuvimos gran aporte de todos los compañeros del colegio y de otros cursos incluso. Uff, hay hartos igual, aunque nosotros también hemos participado en los cortometrajes de otros cursos. No podría decir cuántos son, pero son bastantes.</p>
P.19	¿Cómo fue ese proceso de darte cuenta de que eras directora?
E.23	<p>El primer pie que me dieron fue mi hermana, mi hermana fue una gran directora, de ser directora de cine. Y soy igual en hartas cosas. Ella me fue ayudando también en ese proceso. Me decía estás complicada, a ver... veamos yo te ayudo. Entonces ella fue la que me dio el primer empujoncito. Una de las que me dio un hincapié a esto.</p>
E.24	<p>Los profesores también me ayudaron, obvio me ayudaron bastante. me decían Si tienes alguna duda, me dices a mí para que yo te ayude, en lenguaje, en historia, no me pusieron el freno, ni me dijeron: Cómo no vas a saber nada. Sino que me ayudaron, especialmente en taller integral, me ayudaron bastante, porque cuando tenía dudas no me decían, pero cómo, ¿tú has sido por bastante tiempo directora, deberías de saber todo esto? No fue así y esa libertad, siento que me ha ayudado bastante.</p>

E.25	Se me hizo difícil asumir el papel de directora, porque al principio quería ser camarógrafo, quería hacer fotos, porque veía que todos eran buenos en algo, pero me costó tiempo encontrar mi lugar en el cine y eso me llevó a tener mas imaginación, a escribir bien, la creatividad al crear música, al crear dibujos, saber de historia, saber de lenguaje, también todas estas cosas que me van a ayudar cuando grande, se generan cuando se hace arte.
E.26	Me ayudaron también mis compañeros, que también estuvieron de acuerdo con que fuera la directora, porque no igual no asumo todo el
	cargo yo, siempre le pongo a cada uno como un cargo para que ellos también lo hagan, en toda una organización, un equipo.
E.27	Y bueno finalmente ellos son los que me eligen, yo creo que por el esfuerzo que he tenido en ser directora a través de los años, Me costó mucho llegar aquí y probablemente me eligieron por el esfuerzo en mejorar en las cosas que siempre tengo.
P.19	¿Cuál crees tú que la importancia de hacer cine en los colegios?
E.28	Una importancia muy grande para los niños, para nosotros, es que las ideas que tengamos se den a conocer, la ideas que tenga cada colegio, cada curso, cada año, se den a conocer en algún lugar. y que, si ese niño quiere que se conozca, se tiene que conocer. Se tiene que saber cuál es su nombre, por decirlo así. Sí, sería bastante bueno que todos los colegios tuvieran arte así.

P.20	¿Encuentras una relación entre hacer cine y la salud mental?
E.29	Sí, de hecho, bastante. Si yo puedo escribir a través del cine, de no sé, por ejemplo, del coronavirus, yo lo hago, y eso no solo me va a ayudar a mí, sino a todos. La ayuda de la salud mental de todos, como a reflexionar, si pasa algo bueno, vas a decir: oh que bueno que pase esto, si pasa algo malo: oh ya, yo no voy a hacer esto, y es probablemente porque yo no quería que me pasara eso, aunque sea ficticio el cine. Yo como en el lugar del personaje, no quería que me pasara eso, también puede ser basada en hechos reales, eso ayuda bastante la salud mental, también en este proceso estamos pensando bastante en la salud mental, que es lo más importante, el cuidarnos a nosotros mismos.
P.21	¿Qué relación crees que hay entre el cine y la autonomía?
E.30	En el cine real. Así, en el cine real los directores tienen apoyo, pero de ese modo más autónomos. por ejemplo, a un director, él aprendió a ser autónomo, por ejemplo, él quiso hacer el cine, pero tenía que de verdad hacer las cosas por su cuenta, tenía que por ejemplo... no ser... ser él.
	Dirigir significa saber más de las cosas que sabía, aprender más, buscar más cosas por su propia cuenta.

Transcripción entrevista 3

Entrevistado: D.R.

Fecha: 14/10/2021

Duración: 34:00 minutos

P.1	¿Desde cuándo trabajas o haces creaciones en el taller de cine o Voltaire integral como en primero?
E.1	Como en primero, segundo empezamos a hacer proyectos grandes y la primera que hicimos fue el Creepers, donde el curso se emocionó completo o también empezamos a hacer música con el tío Pablo y partíamos como el primer curso en hacer y crear música propia desde pequeños.
P.2	Además del cine que recuerdas de otro lenguaje artístico que he hecho durante estos años.
E.2	La pintura y he mucho en el departamento de arte. También trabajamos en música y creamos nuestra propia música, nuestra propia letra. Cosas así. Y el baile también. Hicimos mucho baile, coreografía del colegio y todo eso.
P.3	¿Te acuerdas de alguna?

E.3	Si obvio, la de la carla, Sí, porque ese baile fue emotivo, y fue grande, recuerdo que hicimos la referencia de cómo le llegó el disparo con el baile y demostramos a los demás que fue fuerte.
P.4	¿Cómo fuiste aprendiendo el cine?, ¿Cuáles fueron las primeras cosas que aprendiste? ¿Qué cosas te quedan? y ¿Cómo fue el proceso de aprender el cine?
E.4	Bueno, como dije, nuestra primera película, fue Creepers, pero empezamos a grabar desde antes con tomas pequeñas con nuestros
	celulares, desde ahí empecé, decirle a los actores que no miraran a la cámara, de que cuidar nuestras cosas, nuestras herramientas de trabajo, y todo eso. Después, nos contábamos todo y empezábamos a hablar de los cuentos que creamos y empezábamos a mezclarlos de alguna forma y a crear nuestra propia historia para grabarlo.
E.5	Y después de eso no íbamos con el proyecto, así de buscar a los actores y buscar y ocupar las cámaras más profesionales, a iluminar todo eso. Entonces eso, primero hacíamos la historia de cómo nos poníamos de acuerdo, después la arreglabamos, después planeábamos cómo íbamos a grabarla, después buscamos todo lo necesario, la grabamos, después la editado y ya mandábamos así a youtube.
E.6	Y bueno también los roles, los planos que son muy importante, que son la base de cómo grabar, de cómo iluminar, el sonido que va a tener, el arte que es muy importante en todos los proyectos de cine y el guión, que es la base de la historia para crear nuestro proyecto.

E.7	Y me doy cuenta que desde el guión parte todo, así desde el cuento al guión, después al original otra vez, después devuelta al guión final, que después se pone al servicio de la organización, de las actrices, de la escena, el set, de la cámara, del sonido, todo eso.
P.5	¿Qué son los roles?
E.8	Los roles, son la base, o sea, lo principal. Por ejemplo, yo estoy en arte, dirección de arte y encuentro que es muy bonito, difícil, pero te hace pensar, por ejemplo, por qué ese color no va ahí o por qué va ese color porque elegimos ese vestuario o por qué ese maquillaje, todo tiene una base. Por ejemplo, si un set es medio rojo es como que algo malo pasó ahí, entonces eso es importante para mí.
P.6	¿Como tú te das cuenta que esa es tu área?
E.9	Desde chica me gusta ese estilo, como ver, porque eso tiene ese color. ¿Porque ese maquillaje, o peinado?, o ¿porque lo hicieron? desde chica empecé y en verdad no sé cómo explicar porque me gusta, pero siempre me ha llamado la atención.
P.7	¿Tu te encuentra buena en la asignatura de artes visuales?
E.10	No sé si hago tan bien las Artes visuales, pero no encuentro que sea para mí, sea algo tan grande como hacer un proyecto de cine, como el de la Niña sin corazón 2, donde me expando con la dirección de arte, en cambio en artes visuales hacen un trabajo fijo que nos piden y que solo tenemos que imaginar, como que ahí hay un límite.

P.8	Como intentar identificar los hitos principales que tú logras reconocer a través de los años, de las creaciones más importantes o los momentos más importantes en su desarrollo, tanto en el cine como en todo el lenguaje.
E.11	Me acuerdo de que empezamos cortes pequeños en vez de cortometrajes, que era mucho más cortito. Empezábamos grabando entre todos y igual era pega porque éramos chicos, no sabíamos mucho hacerlo o comportarnos en el tema, pero lo hacíamos bacán, así como también las películas que hemos hecho, los cortometrajes que son nuestra imaginación, y siempre ha sido grande, bueno e importante para mí, Una vez que fuimos al ojo de pescado, que fue como grandioso para nuestro curso, porque pensamos que éramos lo máximo y crear cosas nos ayudó bastante a nosotros, a nuestro curso que es muy artístico.
P.9	¿Qué es hacer cine para ti?
E.12	¿Como explicarlo?, para mí es algo genial, es un regalo el cine, que pienso que todo el mundo lo va a ver y que sentirme bacán. En lo personal cine me encanta, aunque en casa no tengo el apoyo, pero en el colegio lo tengo bastante y me gusta el cine. Ver los detalles, los suspensos, todo de las películas me encanta, aunque sea la más antigua. Y lo mas importante es ser yo, me gusta porque siento que de mucho tiempo he hecho arte y no me he dado cuenta. Entonces en el colegio siento que el arte es genial y que es parte de mí de cierta manera.
P.10	¿ Y qué características crees que tiene el cine, la ruta, el cine que

	potencia el aprendizaje de los estudiantes?
E.13	Una base importante, porque si no, los niños no tendrían imaginación, no tendrían creatividad, para hacer proyectos o hacer arte, que es como importante, serían como serios, como cerrados por decirlo así, porque no tendrían esa creatividad, no tendrían esa base de creatividad. Como lo hicimos acá en el colegio con los distintos proyectos
P.11	Entonces tú me dedique al cine, te hace ser una persona más alegre.
E.14	Sí, así es.
P.12	¿Sientes que el cine cambió algo en ti?
E.15	Si. Por ser... yo pensaba que cuando chica, mi pasión, era el baile, pero después, cuando crecí, me di cuenta que no y que lo que más me gustaba, era dirigir algo o crear algo, un proyecto o una historia, en el cuaderno, y saber que podía hacer todo eso y más, fue importante para mi.
P.13	¿Que herramientas artísticas sientes que han aportado a tu crecimiento?
E.16	El arte, las cámaras, con la cámara me llevo bastante, he aprendido a usar la iluminación, ¿por qué tenemos que usar esa iluminación o las sombras? He aprendido los colores, la base de los colores, así por ser, el rojo o el amarillo ¿qué significan? He aprendido cómo hacer un guión, o como ponerlo en orden, y después como crear otro más, y arreglarlo, he aprendido los planos, que son importante los planos cinematográficos, he aprendido también, como veo a mis compañeros en producción, como se

	arreglan para que todo ocurra, es bacán
P.14	¿Cuáles serían entonces la habilidad más importante que logras reconocer que el cine ha desarrollado en ti a través de los años?
E.17	Lo del guión, por ejemplo, es una cosa, pero también por ser cuando chica, jugaba, así como actriz y nos decían, que no mirara a la cámara o cosas así. O también ahora aprendí cómo poner la iluminación, que para mí es importante, porque como soy de dirección de arte, tiene que ser clave la iluminación correcta. También vi cómo mis compañeros usaban la cámara desde algún ángulo o de algún plano que es importante y yo
	encuentro que es como importante y lo aprendido a lo largo de los años porque yo lo miraba hacia atrás, lo que era algo fácil de hacer y cuando lo empecé de verdad a hacer me di cuenta de que de verdad no era tan fácil, era difícil, tenías que practicar y aprender de tecnología también, porque, por ejemplo, agarrabas la cámara y si la rompías, ahí jodíamos.
P.15	al sentir que era difícil, ¿eso no te detuvo?
E.18	No, para nada, me siento bien aquí. O sea, Cuando chica me decían a cada rato que no tocara ciertas cosas en la casa. Pero aquí nunca mi edad fue un impedimento y ahora que estoy grande, puedo manejarlo sin

	problemas y con cuidado. Aprendí cómo usarlo.
P.16	¿cómo lo has utilizado para tomar decisiones colectivas?
E.19	<p>Difícil, porque como estoy dirigiendo un grupo, y el grupo no me escucha. Entonces se pone difícil. No sé gritarles nunca ha sido bueno, y decirles que tomen atención, ayuden y colaboren es difícil, sobre todo que somos chicos. Pero igual de alguna forma, lo he hecho funcionar. Pero bueno, el gritar solo para que se quedaran en silencio, pero después iba explicando muy bien el proyecto que tenían que hacer para que quedara bien y que no quedaba tiempo para que avanzara y ahí si funcionar. Mi estrategia fue explicarle bien de qué se trataba una y otra vez el tema para que entendieran que esto no es fácil y que no lo tomen a la ligera, para que vean que es algo serio.</p>
P.17	¿cómo sientes el hecho de que los profesores, durante el paso de los años cada vez te vayan dejando más sólida en tu proceso de creación y producción artística?
E.20	<p>Yo lo encuentro, o sea, por mí, es bacán, porque cuando chicos uno no sabía nada y estaba siempre pidiendo ayuda. Y ahora que estamos grandes, solo nos aconsejan, pero nosotros ya sabemos qué hacer y ya sabemos poner el set y la producción que eso implica. Conmigo en particular, que he avanzado y desarrollar una estrategia así como debería ser, no necesito ayuda, así como por ser, tío me puede poner la cámara o</p>

	<p>algo así, o el tío me hace la iluminación. Me encanta cómo me hace sentir eso, esa independencia por decir en algunas palabras.</p>
E.21	<p>Y me siento bacán, porque siento que ya no soy la niña chica del que no tengo que mirar la cámara. Siento que no soy un estorbo, porque así me sentía cuando chica. Siento que finalmente, no voy a ser nada, que ahora sí puedo hacer algo bueno, algo que de verdad que valga.</p>
P.18	<p>¿Qué significa para ti la palabra autonomía? Y ¿cuál crees que es la importancia, que en un colegio exista un método, una forma que la enseñe, o sea, aquí en el colegio?</p>
E.22	<p>Si no practicáramos la autonomía y después nos fuéramos del colegio seríamos nada. No sabríamos ni caminar porque todos lo han hecho los profesores, pero acá en este colegio, eso es lo que tiene, que nos ayuda a ser autónomos y sabemos lo que tenemos que hacer. Y de un futuro pudimos hacer algo gigante, un proyecto grande. Si es que queremos. Autonomía para mi es que puedes ser libre en tus elecciones, o sea, de tu arte, en tu vida, de todo lo que tú quieras.</p>
P.19	<p>¿Cuál crees que es la importancia para ti que están haciendo en los colegios, no solo en este, como en los colegios de Chile?</p>

E.23	Bueno, hay colegios, que hay alumnos que son talentos, que son creativos y que no lo aprovechan con el arte, porque el colegio no tiene, no sé, por ejemplo, la cosas necesarias para hacerlo, para grabar y no practican cine, entonces la creatividad como que desaparece. Y yo creo que es importante que para los niños que quieran participar si haya algún taller o alguna manera de hacer cine para que puedan desarrollar su creatividad.
P.20	¿Qué relación relación encuentras entre el cine y la autonomía?
E.24	Bastante por ser en el colegio, como ya dijimos, son autónomos, algunos. Pero siento que si el profesor te dirige el set, te dice todo lo que tení que hacer, tu no vay a aprender nada, te lo esta haciendo todo el profesor, entonces es relación bastante fuerte, porque tu no vay a poder saber
	cómo se usa la cámara, porque va a ser el profesor el que siempre te lo hace y tú no vaya a hacer nada. Y entonces yo creo que la relación de autonomía y arte.
P.21	¿qué relaciones encuentra tu? Que entre el hacer cine y la salud mental de un individuo por ser la salud.
E.25	El arte por ejemplo te refleja muchas cosas. Uno siente por ejemplo, que está alegre, en cambio, así como viví en una burbuja, en tu casa en tu pieza, sin hacer nada, como que tu cerebro no se desarrolla con la inteligencia, con el arte, con lo que aprendiste del arte, entonces como una baja de inteligencia y por ende una baja de autoestima.

Categorías y subcategorías

1. Elementos cinematográficos que potencian aprendizajes

a. Guion:

- i. Organización, estructura y orden
- ii. Desarrollo de la autoestima a partir de las posibilidades del relato
- iii. Desarrollo de la creatividad como posibilidad permanente

b. Dirección

- i. Experiencia del colectivo
- ii. Reconocimiento de liderazgo personal
- iii. Conciencia de apertura de aprendizajes
- iv. Sentido de responsabilidad por el rol

c. Producción

- i. Sentido ético del colectivo
- ii. Organización del proceso creativo

2. Incidencia del cine en el desarrollo de la autonomía

a. La conciencia de los roles;

b. Espacio de expresión personal

c. La conciencia de la necesidad de tomar decisiones

