

**UNIVERSIDAD
ACADEMIA**
DE HUMANISMO CRISTIANO

PROGRAMA DE FORMACIÓN
PEDAGÓGICA EN ENSEÑANZA
MEDIA PARA PROFESIONALES

***“Utilización de diferentes disciplinas artísticas
como nuevas herramientas para la
enseñanza aprendizaje de las artes visuales
en educación media”***

Camila Muñoz Ruiz

Noviembre 2017

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. AMPLIAR LAS FRONTERAS DISCIPLINARES	13
2.1 Disciplinas y conceptos actuales.....	15
2.2 Nuevos conceptos curriculares.....	18
3. CURRICULUM	23
3.1 Curriculum nacional.....	23
3.2 Propuesta de planificación curricular.....	26
4. EXPERIENCIAS	30
4.1 Experiencia de los estudiantes.....	30
4.2 Experiencia personal y profesional.....	33
5. CONCLUSIÓN	35

1. INTRODUCCION

Para comprender desde dónde parte o dónde se ubica este estudio sobre la educación en artes visuales, es necesario comenzar por el trabajo de Aníbal Ponce, principalmente su libro *“La Educación y la Lucha de Clases”*.

La perspectiva del libro sirve como guía sobre el contexto en que nos encontramos como docentes, ya que la visión del autor nos entrega un análisis sobre cómo surge la educación en Latinoamérica y de lo que nos impusieron como educación. En su libro describe al ser humano en proceso de colonización, pobre e inmerso en un sistema educacional impuesto por el recién llegado y por el que tiene el poder. Describe los diversos enfoques que se utilizaron a lo largo de la historia para enseñar e instruir al ser humano colonizado. Señala que la estructura del medio social condicionó las formas de educación y de la adquisición de conocimientos. Describe todos los tipos de educación a la que la humanidad ha sido sometido y cómo ha sido susceptible a diferentes tipos y formas de acuerdo al momento histórico en el que se encontraba. En palabras del autor; “Para ser eficaz, toda educación impuesta por las clases poseedoras debe cumplir tres condiciones esenciales: destruir los restos de alguna tradición enemiga; consolidar y ampliar su propia situación como clase dominante; prevenir los comienzos de una posible rebelión de las clases dominadas”.¹

Durante los cuarenta surge la nueva educación en Latinoamérica como el resultado de una disputa entre los sometidos y pobres contra quienes instalaban estructuras y metodologías de educación desde el poder, sin embargo en una primera instancia esa educación aún tenía consigo influencias sobre quienes la ejercían. Como ha señalado Ponce, “La escuela laica no fue, sin embargo, una victoria; apenas si llegó a ser una transacción. Después de la Revolución Francesa, la restauración monárquica se acompañó en todas partes de una reacción feroz en las escuelas. La escuela llamada laica que resultó de ese conflicto estaba, pues, muy lejos de ser revolucionaria: aspiraba tan sólo a reglamentar en las escuelas la enseñanza religiosa de manera de no traer conflictos en el seno de una institución frecuentada por burgueses que profesaban religiones diferentes”².

---

¹ Ponce, A. *La Educación y la Lucha de Clases*, 1936 p.87

² Ponce, A. Op. Cit 1936 p.90

La posibilidad de reproducir un conocimiento más allá de la academia, se le llamó “nueva educación”. Se fue transformando en un instrumento para los explotados, obreros y trabajadores. Según el autor, “Viene de ahí la parte de la nueva educación que ataca la rigidez de los viejos programas, la tortura de los horarios inflexibles, de los exámenes innecesarios; la corriente que aspira en fin a que se tenga en cuenta la personalidad de los alumnos tal como la manifiestan mediante el interés. Más la nueva técnica no se redujo a eso. Tal como la escuela se mostraba hasta hace poco, y sigue siendo todavía, no había en ella ni un asomo de trabajo colectivo. Como en los primeros tiempos de la manufactura en que el patrón agrupaba a los obreros bajo un mismo techo para ahorrar así local, luz, etc., pero dejaba a cada uno continuar aisladamente su labor”.³

El hecho de que la educación fuera realizada por la misma clase trabajadora latinoamericana, supone una renovación en la escuela, lo que él llamo escuela moderna o nueva educación. Educación entendida desde las bases trabajadora para la misma clase obrera. En sus palabras, “La máquina, sin embargo, al reunir a su servicio enormes masas de obreros no sólo despertó en ellos los primeros atisbos de su conciencia de clase, sino que creó además las condiciones objetivas que han hecho necesaria su liberación. El concepto de la evolución histórica como un resultado de las luchas de clase nos ha mostrado, en efecto, que la educación es el procedimiento mediante el cual las clases dominantes preparan en la mentalidad y la conducta de los niños las condiciones fundamentales de su propia existencia”⁴

Aníbal Ponce, en este libro plantea la nueva educación como un trabajo que emerge desde las bases, considerando que el niño debe ser su propio educador y el docente debe preparar ese momento: “En manos del proletariado, ¿qué representa la nueva educación?, el proletariado ha aspirado siempre a hacer de sus escuelas, escuelas de trabajo. En una sociedad sin clases, es decir, en una sociedad fraternal de productores que trabajan de acuerdo a un plan, la escuela no puede ser ya ni la precaria escuela elemental ni la cerrada escuela superior. Para formar los obreros conscientes de una sociedad en que las

---

³ Ponce, A. *La Educación y la Lucha de Clases* 1936 pp. 97

⁴ Ponce, A. Op. Cit, 1936 p.99

relaciones de dominio a sumisión hayan desaparecido en absoluto, es menester crear una escuela que fije con extraordinaria precisión el propósito inmediato que le corresponde.”⁵

Otro autor que me parece interesante, que recoge este principio de la educación nueva, es la profesora Argentina Olga Cossettini, crea un proyecto educativo que toma aspectos y principios de la nueva educación, agregándole un carácter artístico donde el niño va guiando su camino al conocimiento a través de la experiencia, a esto lo llamó “*Escuela Activa*”, en su libro del mismo nombre de 1945, escribió “Nuestra escuela está ubicada en el límite de la ciudad y el campo. El ruido que nos envía la ciudad por su camino central, brazo de unión con el norte santafesino, ruido incesante de motores en marcha, nos llega amortiguado, como nos llega amortecido el paso de las dragas y lanchones que surcan el río vecino. Los niños que bajan de los ranchos, de las casitas obreras y de las viviendas mejores, pueblan la escuela de bullicio hasta el sol de la tarde. Su ritmo es de juego y trabajo”.⁶

Su idea, básicamente, era que los estudiantes podían ser educados más allá del enciclopedismo clásico de la escuela tradicional y que, en su lugar, era preciso potenciar la libertad, la creatividad y la responsabilidad de niños y niñas. Ya recibida, comenzó a ejercer la docencia y comenzó a llevar a la práctica su convicción de que los mismos chicos y chicas podrían disponer de su disciplina y trabajar a partir de la experiencia, junto con los docentes y la familia, en la búsqueda de una escuela activa. En esa etapa también descubrió que el proceso de enseñanza y aprendizaje se podría dar con libertad y alegría, no en medio de formatos cerrados ni rigurosos. Lo interesante además es que a través del arte, ella va introduciendo nuevos contenidos. Utiliza el arte como una disciplina y método de enseñanza y aprendizaje, pero también como un objetivo en si mismo.

Acá me quiero detener y precisar sobre lo que sucede en artes visuales desde la visión de las teorías y practicas que existen en pedagogía basada en el arte. Imanol Aguirre en su libro publicado el año 2005, *Teoría y practicas pedagógicas en educación artística*, investiga sobre todas la practicas y teorías que nos podemos encontrar los docentes de artes visuales. Me interesa profundizar sobre un proyecto educativo que nació en Estados Unidos durante los años 60 DBAE (Educación Artística como Disciplina) porque considero que su aporte a la enseñanza artística viene justamente por considerar el arte como una disciplina. Recupera en cierto modo la concepción academicista del arte. El DBAE, surge

---

⁵ Ponce, A. *La Educación y la Lucha de Clases*, 1936 p. 201

⁶ Cossettini, O. *Escuela Activa*, 1945 p. 55

en oposición a las practicas escolares de la autoexpresión, recuperando en cierta forma el espíritu disciplinar que había aireado la situación de la educación artística de los años sesenta. Con esto se intenta devolver valor al arte en el curriculum general de educación: “Con la denominación DBAE, por tanto, se quiere significar un ámbito del saber artístico que deja fuera de la educación artística tradicionales prácticas escolares como las manualidades o las prácticas artísticas que no integran aspectos de la crítica, estética o historia”⁷. Esta propuesta educativa fue construida y desarrollada por variados estudiosos y teóricos como Erickson, Eisner y artistas como Jackson Pollock, entre otros. Esta relación que surge entre artistas y pedagogos fue una respuesta a la necesidad de la época de sensibilizar a las nuevas generaciones en torno a la realidad que se vivía: “Producir adultos cultos, conocedores del arte y de las obras artísticas y capaces de reaccionar a las propiedades estéticas de las obras de arte y de otros objetos”⁸.

Imanol le da un valor agregado a la cuestión de identidad social en este estudio sobre teorías y practicas pedagógicas, ya que considera que este factor ha dado como resultado en el curriculum de arte, la promoción de la expresión individual y autónoma. Según sus palabras, “La identidad del sujeto es una identidad social y por ello todo proyecto educativo debe considerar, no sólo al individuo, sino al colectivo social y cultural, como sujeto de la acción docente”⁹. Por lo mismo, establecer el arte como una disciplina llevó a que más adelante se considere fundamental adquirir otras competencias para la interpretación simbólica y estética, esto le llamará “*interdisciplinariedad*”.

“Uno de los aspectos más influyentes en la nueva manera de enfocar la educación artística es, por tanto, la importancia adjudicada al factor cultural como componente indisoluble del hecho artístico; alentando, sin duda por el desarrollo de la antropología del arte y la revisión de la historia del arte desde una perspectiva sociológica”.¹⁰ En el fondo como docentes debemos asumir que la realidad no es única, sino diversa y que eso atañe directamente a la educación y por ende a la educación artística. El factor cultural dentro de la práctica en educación artística reconoce la diversidad de todo tipo incluso dentro de su propio nicho y los efectos que ha tenido son; “Ha ampliado sensiblemente el campo de estudio, en detrimento de una educación artística centrada exclusivamente en las grandes obras de la

---

⁷ Aguirre, I. *Teorías y prácticas pedagógicas en educación artística*, 2005 p 263

⁸ Aguirre, I. Op Cit, 2005 p 268

⁹ Aguirre, I. Op Cit, 2005 p 270

¹⁰ Aguirre, I. Op Cit, 2005 pp 275 - 278

historia del arte. No hay un arte, sino muchas artes. La diversificación del contenido del saber propio del arte desdibuja los límites entre producciones consideradas como artísticas desde el contexto de la cultura occidental y otras producciones, que sin ser consideradas como tales, pudieran tener profundo significado estético en sus respectivos nichos culturales. En definitiva, la consideración del factor cultural lleva a reconsiderar incluso los límites del arte”.¹¹

Con esto último Imanol nos entrega en su acabado libro aspectos que se irán integrando a la cuestión de educación como herramienta para la identidad social, ya que supone en este tipo de educación la reconstrucción social, que más adelante se llamara Pedagogía Multiculturalista, más allá de eso, sucede que este mismo elemento, fue desarrollado por Ana Mae Barbosa, una profesora y artista visual brasileña, que ha escrito diversos libros sobre el tema de la Educación del Arte, implantó una tendencia metodológica denominada: Metodología Triangular: historia del arte, lectura de la obra de arte y hacer artístico. La autora en publicaciones posteriores utiliza el vocablo Abordaje Triangular y no metodología, ya que el empleo de este término presupone un orden rígido y en cuanto Abordaje Triangular se interrelacionan los tres aspectos del arte sin que exista una predisposición rígida. Este concepto toma aspectos de la identidad social para transformar la educación artística en un espacio de reconstrucción social. Este concepto de propuesta triangular es tomado del libro de Ana Mae *La Imagen en la Enseñanza del Arte*: “En los años sesenta, Richard Hamilton, con la ayuda de maestros artistas como Richard Smith, Joe Tilson y Eduardo Paolozzi en la Universidad Newcastle, sentó las bases teóricas y prácticas de lo que los estadounidenses llaman hoy DBAE (*Educación Artística como Disciplina*), es decir, la educación artística basada en la disciplina.”¹²

La Propuesta Triangular basada en DBAE – Educación Artística basada en la disciplina, fue entonces (re) desarrollado por Barbosa en tres sustratos disciplinarias, dando lugar a la creación artística, la evaluación y la historia del arte. En palabras de ella: “Cuando hablo de aprender arte hablo de un conocimiento que en las artes visuales se organiza interrelacionando la apreciación artística, el quehacer artístico y la historia del arte. Ninguna de las tres áreas independientes coincide con la epistemología del arte. El

---

¹¹ Aguirre, I. *Teorías y prácticas pedagógicas en educación artística*, 2005 p 290

¹² Barbosa, A. *La Imagen en la Enseñanza del Arte*, pp 67- 90

conocimiento en las artes tiene lugar en la intersección de la experimentación, y decodificar la información. Sólo un hacer consciente e informado hace posible el aprendizaje en arte”.¹³

Entendemos que esta metodología de la enseñanza del arte, incluye los momentos más importantes y los componentes básicos de la articulación las artes visuales que son: producción (hacer arte) Observación (disfrute), el análisis conceptual, valoración cultural, social y juicio sobre su calidad. La influencia socio-cultural en el proceso de aprendizaje abarca de sobremanera a la expresión artística, ya que esta es el testimonio de la cultura, del momento histórico y el desarrollo intelectual de la sociedad. Y es inserto en este universo que el estudiante aprende a interactuar con su propia realidad, la realidad del contexto que se le presenta. Simple conocimiento no es suficiente para crear una sociedad más reflexiva y autónoma, por lo que es necesario promover las situaciones de enseñanza-aprendizaje garanticen la diversidad de la información y de enfoques que se pueden encontrar en la enseñanza del arte de la Propuesta Triangular de Barbosa. Este trabajo que ella desarrollo desembocó en un consejo latinoamericano de educación por el arte llamado CLEA (Consejo Latinoamericano de Educación Artística) que fue fundado a fines de los años 90 por Ana Mae Barbosa junto con otros artistas y profesores de Brasil. Este consejo toma aspectos y puntos importantes que han sido abordados por pensadores de educación artística, que ven en el Abordaje Triangular una posibilidad de desarrollar artísticamente a los jóvenes, pero a través de recursos provenientes de distintas disciplinas. Crear un espacio de intercambio latinoamericano de colaboración y ayuda mutua entre las organizaciones de los diferentes países integrantes de este Consejo, procurando el rescate de nuestra identidad. Procurar líneas de acción que se correspondan con las raíces y la evolución histórica de Latinoamérica, en el sentido de comprender críticamente la realidad para transformarla creativamente. Orientar los trabajos y las investigaciones de acuerdo con el reconocimiento de la identidad cultural, mestiza y original, que nos caracteriza. Educar para la democracia y la construcción de ciudadanía, incentivando, a través de las múltiples formas que ofrece el arte, la diversidad y la libertad de expresión, así como la capacidad crítica. Identificarnos culturalmente, divulgando la obra del patrimonio artístico-cultural, nacional y latinoamericano, para promover la valoración de lo nuestro y el sentido de pertenencia. Alfabetizar estéticamente, para desarrollar la capacidad de percibir el mundo que nos rodea desde una perspectiva sensible, vale decir, más allá de consideraciones meramente prácticas y utilitarias.

---

¹³ Barbosa, A., 1989, p.93

Si se observa al conjunto de autores se puede concluir que todos han aportado una perspectiva que ayuda a darle valor a la asignatura de artes visuales. Estas múltiples perspectivas son las que permiten configurarla y comprenderla como una asignatura que aún en esta en proceso de definición, que se va transformando a través de los múltiples enfoques que la definen, de acuerdo al contexto social. Cada autor reconoce la importancia de darle un rol a las artes visuales como generadores de identidad, eso en si mismo considero que aporta a la orientación de nuestra práctica, ya que el proceso que creativo que hay detrás de un resultado, tienen que ver con la expresión del estudiante, por lo tanto cada producto y cada resultado será evidencia de este proceso creativo en donde la identidad del individuo va generando una identidad colectiva y social.

El objetivo de este estudio es justamente aportar al proceso de enseñanza - aprendizaje una visión que aborde lo interdisciplinario y experimental. Tomar aspectos de todos los autores e integrarlos para luego utilizarlos en mi práctica docente, por eso leeré a los autores que me entreguen herramientas para lograr este objetivo. Generar una instancia en donde los límites de las práctica pedagógicas en artes visuales se rompan para dar espacio a un trabajo colaborativo y colectivo utilizando otras disciplinas artísticas (que no son abordadas por las artes visuales), pero que pertenecen a la cultura visual (arte urbano, popular y contracultural)

Los conceptos claves en este estudio son; disciplina e interdisciplina, trabajo colectivo y experimentación. En el caso de la disciplina ha sido definida y desarrollada por Imanol Aguirre como un valor que es devuelto al arte, ya que considera un conocimiento mucho más profundo. Esto se expresa en la necesidad de equiparación con la ciencia, la segregación del conjunto de instituciones y actividades que venían desarrollándose en educación artística a través grupo de “expertos” entendidos en la materia. Por lo tanto, el reconocer el arte en educación como una disciplina demanda tener especialistas sobre la asignatura que esta entregando: “La disciplinización de la Educación Artística cambia de manos la responsabilidad sobre la formación en esta área de los maestros a los especialistas”.¹⁴

La visión que nos ofrece Imanol Aguirre, responde a la lógica que impulsó la educación artística como disciplina – DBAE, pero existe otra visión del concepto disciplinar que considera la educación de las artes como educación de una disciplina, referente en las

---

¹⁴ Aguirre, I. *Teorías y prácticas pedagógicas en educación artística*, 2005 p. 295

artes visuales a especialidades de acuerdo a los tipos de arte, es decir a reconocer que no hay un solo arte, sino muchos. Con el surgimiento de la escuela moderna la separación disciplinar se convirtió en un modo práctico de organizar el conocimiento y los contenidos que se enseñaban, “Las disciplinas son áreas del conocimiento que se distinguen por su tema de estudio. Para abordarlo crean conceptos, lenguajes, metodologías y teorías especializadas que las distinguen entre sí. En el caso de las artes, estudian y producen manifestaciones artísticas y culturales como fiestas y bailes, obras teatrales y/o escénicas, obras visuales y musicales, poesía o artesanía, utilizando diversas técnicas: pictóricas, de danza, de escultura, de actuación, entre otras”.¹⁵

El arte es una disciplina del campo de las humanidades que contiene a su vez diversas subdisciplinas: las artes visuales, las artes musicales, las artes escénicas y las artes literarias, entre otras. Cuando concebimos las artes como disciplina, entendemos que esta tiene un lenguaje específico y un particular modo de conocer, aprender y enseñar los objetos artísticos.

Ahora bien otro concepto que se desprende de la disciplina es la interdisciplina, que se entiende como el diálogo interno o entre disciplinas, para Imanol Aguirre la práctica docente en artes visuales ira dialogando con otras disciplinas porque considera que la representación deja de ser de una forma determinada obligando al estudiante y al docente a adoptar un papel diferente en la participación en el hecho artístico. En sus palabras, “Se impone una nueva teoría del significado que concede gran valor a la forma en que las cosas son dichas y esto obliga al ciudadano (y espectador) a adoptar un papel diferente en la participación del hecho artístico, entre las que resulta fundamental adquirir competencias para la interpretación simbólica y estética”.¹⁶

Según el autor esto supone un nuevo método que implica ver un fenómeno a través de otras disciplinas, por lo tanto en la actualidad deben existir esos espacios, a mi juicio, que permitan establecer desde las artes visuales diálogo con otras disciplinas tanto artísticas como científicas. Hoy existe la necesidad de integrar teorías, métodos e instrumentos de distintas disciplinas para abordar problemas desde una concepción multidimensional. “La interdisciplinariedad es la cooperación entre dos o más disciplinas, sin la fragmentación propia de lo disciplinar, para abordar un tema, objeto o problemática mediante sus métodos

---

¹⁵ Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y MINEDUC, *Una educación Artística en diálogo con otras disciplinas* p. 13

¹⁶ Aguirre, I. *Teorías y prácticas pedagógicas en educación artística*, 2005 p. 297

específicos, de modo que se enriquezcan mutuamente y desarrollen conocimientos más complejos y profundos”.¹⁷ Generar nuevos contenidos y nuevas formas de comprensión a través de la cooperación entre disciplinas.

Este trabajo nos permite desarrollar conexiones que desembocan en un conocimiento más complejo y holístico, para explicar ciertos fenómenos contemporáneos que no podrían ser abordados desde una sola perspectiva. La interdisciplinariedad se puede entender entonces como una modalidad de trabajo que se aproxima al conocimiento sin la fragmentación propia de lo disciplinar.

“El trabajo interdisciplinar se puede desarrollar a partir de:

1) Diversas disciplinas: esto permite construir un conocimiento complejo, que entienda lo que se estudia como parte de un todo y que se pueda comprender desde diversas miradas o perspectivas.

2) Su contexto: de este modo se pueden observar las relaciones, efectos y consecuencias de lo que estamos estudiando en el momento y lugar en que se originó, ya que la historia, la sociedad, la cultura y otros factores son importantes para comprenderlo”.¹⁸

Otro concepto que este estudio aborda, es el trabajo colectivo y colaborativo como promotor del aprendizaje colectivo, ya que durante el trabajo interdisciplinario se promueven la visión de un fenómeno desde variadas perspectivas, se va impulsando el trabajo colectivo como un método, pero también como un objetivo. El trabajo entre estudiantes obliga a que ellos mismo aprendan a convivir y relacionarse con el otro y establecerse como iguales, por lo tanto los aprendizajes también serán colectivos. La Revista de la Educación Superior de España publicó en el año 2013 un artículo escrito por Rosamary Selene y Lara Villanueva, dos académicas que trabajaron sobre el concepto aprendizaje colectivo como el resultado de un trabajo colectivo. Este artículo se llamó “*El Aprendizaje Cooperativo: un modelo de intervención*”, plantea la colaboración, la cooperación y colectividad como componentes fundamentales que deben ser desarrollados para conseguir aprendizajes significativos: “Por ser una situación social, en el aprendizaje cooperativo se destacan las contribuciones y las distintas capacidades de los alumnos, en contraste con la competición en la que unos individuos son mejores que otros. En este sentido, las metas de los individuos separados van tan unidas que existe una correlación

---

¹⁷ Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y MINEDUC “*Una educación Artística en diálogo con otras disciplinas*”

¹⁸ Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y MINEDUC “*Una educación Artística en diálogo con otras disciplinas*”

positiva entre las consecuciones o logros de los objetivos, de tal forma que un individuo alcanza su objetivo si y solo si también los otros alcanzan sus propios objetivos. Por consiguiente, estas personas tenderán a cooperar entre sí para alcanzar sus respectivos objetivos”.¹⁹

Otro concepto fundamental en mi estudio es la experimentación, entendida por la autora, como un método de ensayo y error que permite a través de la experiencia, hecho artístico, se genere un nuevo conocimiento. Por lo tanto este concepto es fundamental comprenderlo dentro del contexto enseñanza aprendizaje, pues supone que el resultado de la experimentación siempre será un nuevo conocimiento. En los estudios que hace Ida Rodríguez Prampolini académica mexicana especializada en arte contemporáneo, plantea la experimentación como un método devenido de la ciencia. La experimentación como la indagación fundada a partir de la provocación voluntaria y conciente de ciertos fenómenos para confirmar alguna hipótesis. En su libro *Experimentación en el arte contemporáneo*, plantea que la experimentación nace en la era industrial y que al igual que la ciencia venia a exigir comprobación. Dice al respecto, “La importancia última de esta entrega del hombre al método experimental residía en que la experimentación debía ser operativa en ventaja y beneficio de la vida de los hombres. Fueron en gran medida la técnica y su método experimental los que prepararon el curso que tomaron las artes visuales”.²⁰

Este método sirvió a las artes visuales durante el periodo de vanguardias como método de creación. El caso de mi estudio se aborda desde las artes visuales en educación, como un método posible dentro de un espacio escolar que al ser utilizado por estudiantes y desarrollado ira generando otros conocimientos y por lo tanto otras habilidades.

En los objetivos fundamentales de los planes y programas de artes visuales en enseñanza media podemos encontrar como primer objetivo que permite el desarrollo de ciertas capacidades tales como “Investigar y experimentar con diversos lenguajes de creación visual, a partir de una búsqueda personal que involucre la elaboración de proyectos innovadores”.²¹

---

¹⁹ Selene, R y Villanueva, A. *El Aprendizaje Cooperativo: un modelo de intervención* Revista de la Educación Superior de España, 2001 mayo, p 3

²⁰ Rodríguez, I. *Experimentación en el arte contemporáneo*, p. 62

²¹ MINEDUC, Planes y Programas de artes visuales de tercero medio, 2003.

2. AMPLIAR LAS FRONTERAS DISCIPLINARES

Esta investigación pretende entregar una propuesta innovadora a la asignatura de artes visuales en enseñanza media desde una perspectiva metodológica y conceptual, para eso es necesario hacer una revisión tanto de los contenidos que son reproducidos como verdades en las escuelas, como también reflexionar en la práctica ejercida por docentes de artes visuales. Me refiero exclusivamente a comprender nuestra labor como profesores de arte inmersos en un contexto determinado bajo una política económica determinada. Reflexionar en torno a nuestros límites y fronteras, del labor docente en función de desarrollar experiencias artísticas en los jóvenes que viven el proceso enseñanza aprendizaje, vale decir, profundizar críticamente el paradigma educacional con sentido transformador y constructivo.

Ampliar nuestras fronteras disciplinares supone llevar al límite nuestra disciplina en función de desarrollar en los jóvenes una capacidad creadora que implique llevar un proceso de experimentación y creación colectiva. Al llevar al límite nuestras disciplinas rompemos fronteras impuestas por el sistemas educacional que domina, bajo esta idea es preciso recordar a Pierre Bourdieu y su libro *“La Reproducción; elementos para una teoría del sistema de enseñanza”*, este libro cuenta con una reflexión que es muy interesante porqué reflexiona en torno a la estructura que compone no solo a la escuela, sino al docente como pieza fundamental para que la reproducción se genere.

Bourdieu, reconoce que la escuela genera, crea y se constituye bajo la violencia simbólica permanente, ya que se funda en la lógica del saber poder, es decir en que existe una autoridad que posee un conocimiento y que esa autoridad tiene un poder: “Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza”.²²

Estas significaciones que se instalan forzosamente son justamente los límites que le son impuesto a los docentes, que finalmente delimitan las acciones dentro del aula tanto en los contenidos como en la acción misma de enseñar y aprender. Por lo tanto nuestra acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en tanto que impone a través

---

²² Bourdieu, P., *La Reproducción; elementos para una teoría del sistema de enseñanza*, 1979, pp 44 – 45

²³ Bourdieu, P. Op, cit, pp 44 - 45

de un poder arbitrario una cultura; “Las proposiciones que siguen (hasta las proporciones de tercer grado incluidas) se aplican a toda acción pedagógica, sea esta acción pedagógica ejercida por todos los miembros educados de una formación social o de un grupo (educación difusa), por los miembros de un grupo familiar a los que la cultura de un grupo o de una clase confiere esta tarea (educación familiar), o por el sistema de agentes explícitamente designados en este efecto por una institución de función directa o indirectamente, exclusiva o parcialmente educativa (educación institucionalizada) o que, salvo especificación expresa, esta acción pedagógica esté destinada a reproducir la arbitrariedad cultural de las clases dominantes o de las clases dominadas”.²³

Ahora bien, sobre esta arbitrariedad quisiera detenerme ya que veo en ella justamente lo que quiero ampliar. La arbitrariedad cultural que habla Bourdieu es sobre lo que debemos reproducir, sobre la forma y el contenido de esa reproducción. ¿Qué es lo que nosotros profesores de artes visuales debemos enseñar a los jóvenes?, ¿qué se entiende por artes visuales en un contexto como el que vivimos?, ¿qué arte debemos enseñar y para qué?, son estas las preguntas que me planteo cuando hago clases y hago esta investigación.

Hablaremos de disciplinas que son las que delimitan el campo de las artes visuales como una asignatura propiamente artística. Con esto me refiero a las diferentes disciplinas que son entendidas como las “bellas artes” antiguamente, y que hoy son separadas y entendidas de otra forma por la sociedad que constituyen las escuelas. Estas disciplinas vienen a llenar de contenido, metodología y acciones en esta asignatura, pero que de acuerdo a mi visión resultan ser invalidantes y muchas veces no proponen reales espacios de creación, en ese sentido resulta difícil poder llegar a una interdisciplinariedad ya que mas allá de que en los planes y programas sea una alternativa que se propone no es ejercida por el cuerpo docente constituyendo de alguna un primer obstáculo a la hora de llevar a cabo una creación por parte del estudiante. Ampliar las fronteras disciplinares viene a destruir la lógica de encerrarnos en las disciplinas tradicionales, es decir reducirnos básicamente a lo manifestado por el curriculum. Esto atenta profundamente al espíritu creador que tiene en sí la asignatura de artes visuales, pareciera ser que poder llevar al límite nuestra disciplina artística es una tarea utópica, según mi experiencia no es

imposible, solo es necesario tener voluntad y conciencia de las posibilidades transformadora que tiene el arte.

2.1 Disciplinas y conceptos actuales

Es preciso reconocer que estamos viviendo una etapa de decaimiento y deslegitimidad de la escuela, además desinterés de la asignatura de artes visuales. Lo digo como profesora de artes visuales y ante todo porqué tengo una formación inicial en licenciatura de arte, que me permite observar con otra perspectiva esta asignatura. Desde la selección y transmisión de contenidos a las diferentes acciones pedagógicas y su efecto en los estudiantes. El propio hecho personal que me tocó vivir en colegios municipales de Santiago, donde me vi en la obligación de buscar en los planes y programas de educación media un panorama global de la asignatura. Analizar la relevancia de este ramo en el proceso de formación del sujeto y el tipo de contenido que es transmitido como verdad, logré hacerme una idea de cómo es el arte enseñado en las escuelas y qué contenido en artes esta siendo traspasado como cultura de forma arbitraria. Entonces me doy cuenta que estos contenidos al ser reproducidos no consideran las diferentes realidades del sujeto, (raza, género, clase) ya que “la base ideológica de la escuela no es más que un espacio homogeneizante y heteronormado que obliga a los cuerpos a ser y saber”.²⁴

Esta cultura es legitimada por aquellos elementos que se constituyen como parte del sistema de enseñanza, del cual nos habla Bourdieu, al plantear que en la escuela se vive inicialmente el sistema que prepara al sujeto en cuanto a saber y ser a través del deber, primero en la escuela. luego el trabajo. El análisis que hace es que la escuela como poder institucionalizado aplica su violencia simbólica a través de una cultura impuesta y arbitraria. “La acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica, en un primer sentido, en la medida en que las relaciones de fuerza entre los grupos o las clases que constituyen una formación social son el fundamento del poder arbitrario que es la condición de la instauración de una relación de comunicación pedagógica, o sea, de la imposición y de la

---

²⁴ Preciado, B., *Manifiesto Contrasexual*, 2007 p10.

inculcación de una arbitrariedad cultural según un modelo arbitrario de imposición y de inculcación (educación)".²⁵

Como dije anteriormente leí y analicé documentos emitidos por el ministerio de educación (como los planes y programas, entre otros) para orientar mi práctica y mi rol de profesora de artes visuales, la primera barrera con la que me encontré fue, con una sensación de abulia generalizada por parte de los alumnos hacia la asignatura, que se fundaba principalmente porque no veían que las artes fueran necesarias para su proceso formativo o porque la consideraban aburrida. La segunda barrera fue siempre el desinterés de los directores y administrativos por no dar su brazo a torcer en relación a romper el espacio físico en donde fueran realizadas las clases de artes visuales, es decir, dejar de suponer que las artes visuales no pueden recurrir a otros espacios que no sean la sala de clases, siempre fue un tema relevante. La tercera barrera es la propia, ya que finalmente el docente, muchas veces, termina fundiéndose en la lógica de este sistema educacional. Sin embargo, creo firmemente en que el aula sigue siendo un espacio genuino donde el profesor sigue siendo el que construye ese espacio como un sitio transformador.

En Chile se ha desarrollado la educación artística en las últimas décadas del siglo XX y durante el siglo XXI, atendiendo las recomendaciones realizadas por la UNESCO, reconociendo que "Las artes constituyen un factor educativo indispensable para el desarrollo de la personalidad y un medio poderoso para el conocimiento más profundo de la realidad. La multiplicación de las imágenes por medio de la fotografía, el libro, la publicidad, el cine y la televisión, entre otros, representan elementos de progreso tan importantes que conviene fomentar la educación visual de los niños para orientar su inteligencia y formar sus gustos, preservando su sensibilidad".²⁶

De acuerdo a esto se crean guiones para que los jóvenes comprendan el rol de las artes visuales en educación media, estos documentos los analicé para llevar a cabo el objetivo de ampliar las fronteras no sólo como una metodología, sino como un objetivo. Comprender las demandas educativas de las artes visuales en el currículum vigente y en el contexto de la enseñanza artística, requiere necesariamente remitirse al desarrollo de la disciplina que permitan a los/las profesores/as responder a ellas: "Con el objeto de que los alumnos y las alumnas puedan conocer, valorar y expresarse a través de diversos medios artísticos, para desarrollar una mayor sensibilidad estética, motivar su imaginación

---

²⁵ Bourdieu, P. *La Reproducción; elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. 1979. Pág 45

²⁶ UNESCO, "Hoja de ruta de la educación artística".

creadora, reconocer y plasmar su identidad personal y cultural, e incentivar una percepción reflexiva de los aspectos visuales de su entorno, contribuyendo a desarrollar la capacidad de crear e investigar, utilizando recursos artísticos que estimulen la expresión juvenil”.²⁷

De manera sintética, se entendió durante gran parte del siglo XX que las Artes Plásticas consistía en pintar y dibujar, pero el desarrollo de la estructura conceptual, el campo del conocimiento y el desarrollo de capacidades, destrezas, saberes y valores propios de esta disciplina son diversos y complejos, lo que provocó necesariamente que se pasara de las Artes Plásticas a las Artes Visuales, esto por considerar a las artes visuales como un lenguaje que colabora con el conocimiento, el que es apoyado por diferentes disciplinas, entre ellas la estética, la teoría e historia del arte. Este lenguaje fue favorecido durante el siglo XX por el poderoso desarrollo de los grandes medios de comunicación visual, especialmente la televisión, y por el desarrollo de una nueva disciplina, la semiótica, o ciencia de los signos, cubriendo los fenómenos lingüísticos y visuales. Las consecuencias educativas son decisivas para las Artes Visuales puesto que dibujar, pintar, confeccionar o crear cualquier tipo de producto de arte no tiene que ver únicamente con la expresión de sentimientos y emociones, sino que constituye una forma de pensamiento, sustentando su importancia en el sistema educativo formal. “Las ideas y teorías en educación artística deben contar con la capacidad de responder adecuadamente a los cambios y transformaciones que se producen en el ámbito de las artes y culturas visuales como en el territorio psicoeducativo, y finalmente a las nuevas concepciones de cómo debemos construir y mejorar nuestras sociedades”.²⁸ En este sentido parte de las bases curriculares y planes de estudio en educación media, da énfasis dentro de las artes visuales a la expresión y creatividad, ampliación del horizonte cultural: visión del arte y el mundo. Cultura visual: apreciación y reconocimiento de lenguaje visual en dimensiones de la vida actual, difusión de las artes.²⁹

Esto nos indica que es posible, al menos teóricamente, ampliar las fronteras disciplinares en educación media, lograr realizar un trabajo que implique romper fronteras, tanto raciales, de pensamiento, etc. Logrando esto, se pueden desarrollar experiencias artísticas dentro de un contexto escolar, que implique trabajar con nuevos medios y lenguajes artísticos.

---

²⁷ MINEDUC, 1998: Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media.

²⁸ Ricardo Marin y equipo – Didáctica de la Educación Artística.

²⁹ MINEDUC, 2015. Nuevas Bases Curriculares y Programas de Estudio 7° y 8° año de Educación Básica / 1° y 2° año de Educación Media

2. 2 Nuevos conceptos curriculares

Ante la revisión de los documentos que antes analice me planteo la solución de dar énfasis a conceptos que ya circulan dentro de los planes y programas. La experimentación y la interdisciplinariedad están siendo objetos metodológicos, por lo tanto me planteo la idea de llevar a cabo esta investigación al contexto escolar de un liceo de Santiago. Estos dos conceptos nacen desde una perspectiva de resistencia, ya que analizado el panorama anteriormente, parece desalentadora la idea de la transformación social, si consideramos que nuestra función como docentes es reproducir una cultura entendida bajo un poder que domina a través de la violencia simbólica y que además nosotros ejercemos esa violencia a través de nuestra acción pedagógica, “la relación de comunicación pedagógica en un encuentro electivo entre el «maestro» y el «discípulo», o sea, a desconocer en su práctica profesional o a negar en su discurso las condiciones objetivas de esta práctica, tienden a comportarse objetivamente, como dice Weber, como «pequeños profetas pagados por el Estado»”.³⁰

Ante este panorama, me baso en lo que Henry Giroux dice con respecto a la teoría de la resistencia en educación, (escuelas como agencias centrales en las políticas y procesos de discriminación) ya que la labor transformadora tiene una raíz extraída de todo el trabajo Giroux realizo al definir y profundizar este concepto de resistencia en el contexto escolar. Esto me permite situar este trabajo dentro de un contexto teórico, que surge como respuesta ante el escenario complejo para los docentes que reconocen a la escuela como un lugar donde se genera la dinámica de la desigualdad y los modos de discriminación racial, sexual o de clase.

Al basarme en la idea de resistencia en educación, me permite tomar postura frente a la situación educacional, “Los sujetos humanos generalmente desaparecen dentro de una teoría que no deja lugar para momentos de creación propia, mediación y resistencia. Estas explicaciones frecuentemente nos dejan con una visión de la escuela y la dominación que parece surgida de una fantasía Orwelliana, las escuelas son vistas como fábricas o

---

³⁰ Bourdieu, P., *La Reproducción; elementos para una teoría del sistema de enseñanza*, 1979, p 60

prisiones, los maestros y alumnos actúan por igual meramente como piezas y actores de roles limitados por la lógica y las prácticas sociales del sistema capitalista”.³¹

Surge la pregunta entonces, sobre nuestro rol como profesores de arte ante este contexto que vamos a intervenir; ¿de qué forma debemos desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje?. Cuando en el aula conviven distintos sujetos que forman parte de esta relación de comunicación, ¿cómo rompemos esos mismos patrones conceptuales que existen en el arte?. Esto se trata de ampliar fronteras no solo metodológicas, sino además romper fronteras que existen entre el docente y el estudiante. Ampliar la forma en que se hace arte en la escuela. Se trata de deconstruir el espacio “escuela” y transformarla en un espacio de creación donde se generen espacios y momentos artísticos.

Considerando entonces que el sistema de enseñanza se basa en producir un hábito que permita que el sujeto en el proceso de enseñanza aprendizaje no solo conozca una cultura inculcada de forma arbitraria, sino además produzca un efecto sistémico estructural en el sujeto. “Todo sistema de enseñanza institucionalizado debe las características específicas de su estructura y de su funcionamiento al hecho de que le es necesario producir y reproducir, por los medios propios de la institución, las condiciones institucionales cuya existencia y persistencia (autorreproducción de la institución) son necesarias tanto para el ejercicio de su función propia de inculcación como para la realización de su función de reproducción de una arbitrariedad cultural de la que no es el productor (reproducción cultural) y cuya reproducción contribuye a la reproducción de las relaciones entre los grupos o las clases (reproducción social)”.³²

Dado que el sistema de enseñanza debe producir las condiciones institucionales que permitan a agentes intercambiables ejercer continuamente y cotidianamente un trabajo escolar que reproduzca la arbitrariedad cultural que está encargado de reproducir, “El sistema de enseñanza tiende a garantizar al cuerpo de agentes, reclutados y formados, las mejores condiciones para excluir, sin prohibición explícita, toda práctica incompatible con su función de reproducción de la integración intelectual y moral de los destinatarios legítimos”.³³

---

³¹ Giroux, H., *Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación: un análisis crítico*, 1983, pp 3- 4.

³² Bourdieu, P., *La Reproducción; elementos para una teoría del sistema de enseñanza*, 1979, p 98

La respuesta ante la realidad surge de la mano con la misma destrucción de esta lógica, vale decir, instalar de apoco la idea de que dentro de la escuela, profesores de todas las áreas podemos romper las lógicas reproductivas. Elaborar un nuevo discurso alrededor de esta tesis de reproducción y despojar a las escuelas de su inocencia política y conectarla a la matriz social y cultural de la racionalidad capitalista. Giroux dice también que las escuelas son reproductivas en tres sentidos: “Primero, las escuelas proveen a las diferentes clases y grupos sociales el conocimiento y la capacitación que necesitan para ocupar sus lugares respectivos en una fuerza de trabajo estratificada por clase, raza y sexo. Segundo, reproductivas en el sentido cultural, funcionando en parte para distribuir y legitimar las formas de conocimiento, valores, lenguaje, y (modos de estilos que constituyen la cultura dominante y sus intereses). Tercero, se ve a las escuelas como parte de un aparato estatal que produce y legitima los imperativos económicos e ideológicos que subyacen al poder político del Estado”.³⁴

Los teóricos de la reproducción han enfatizado en sus análisis la idea de la dominación, pero no han desarrollado una teoría que sirva para proveer explicaciones de cómo maestros, estudiantes y otros agentes humanos actúan dentro de contextos históricos y sociales específicos para hacer y reproducir las condiciones de su existencia. La idea de que la gente sí hace la historia, incluyendo sus condicionamientos, ha sido descuidada e ignorada. Hablar de cultura arbitraria es lógico, pero también existe una cultura que es real, y es aquella que surge de los sectores dominados, que no se percibe como cultura para los que general educación y dominación institucionalizada, pues bien, es tarea de los docentes visibilizar aquello que es producto de los espacios reproductivos. “La tarea que deben enfrentar los teóricos de la resistencia es doble: primero, deben estructurar sus propios supuestos para desarrollar un -nodo más dialéctico de análisis de escolarización y sociedad; y segundo, deben reconstruir las principales teorías de la reproducción para abstraer de ellas los hallazgos más radicales y emancipadores”.³⁵

Es aquí donde toma sentido el trabajo desarrollado, ya que este trabajo permite visibilizar otras prácticas artísticas en un contexto escolar. Utilizando la experimentación, el

---

³³ Bourdieu, P., *La Reproducción; elementos para una teoría del sistema de enseñanza*, 1979, p 99

³⁴ Giroux, H., *Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación: un análisis crítico*, 1983, pp 3- 4.

³⁵ Giroux, H., Op Cit., p 5.

trabajo colectivo e interdisciplinario en beneficio de las nuevas prácticas artísticas en artes visuales de enseñanza media, puedan tomar un matiz que tienda a tensionar el espacio educativo no solo como un espacio reproductivo. Crear y generar las condiciones para que los sujetos que están siendo escolarizados comprendan que los espacios artísticos están siendo reconstruidos a partir de las experiencias que en ellos se pueden tejer.

Mi tesis va en la utilización de aquellas disciplinas que no están suficientemente consideradas como parte de las artes visuales en enseñanza escolar. Es así que logro integrar disciplinas como la performance y el arte sonoro como disciplinas que irán en directa relación a que los jóvenes se relacionen de otra forma con las artes visuales.

¿Porqué hablar de performance y arte sonoro en la escuela?, esa pregunta me la hago para establecer legitimidad ante la selección de estas dos disciplinas artísticas. La performance tiene una bastantes teorías que profundizan el concepto de performatividad, convirtiéndose en una disciplina artística transversal en las áreas visuales. La respuesta a la elección de la performance y arte sonoro en la escuela, puede venir de varias partes, sin embargo teóricamente la resistencia se ve reflejada también en el cuerpo. Hablamos de reproducción y de cómo eso tiene su consecuencia en el hábito, “Los principios corporizados (embodied), el hábito están ubicados mas allá de lo corriente, y por lo tanto no pueden ser tocados por una transformación voluntaria o deliberada, no pueden aún hacerse explícitos; nada parece más inefable, más incomunicable, más inimitable, y aún más precioso, que los valores hechos cuerpo por la transustanciación llevada a cabo por la persuasión oculta de una pedagogía implícita capaz de instalar una cosmología completa, una ética, una metafísica, una filosofía política, a través de interpretaciones tan significantes como “pararse derecho” o “no tomes el cuchillo con la mano izquierda”.³⁶

Interesante es lo que concluye Giroux sobre el cuerpo, de esa misma idea es que surge la necesidad de entregar herramientas sobre la performance en los estudiantes, ya que en si misma la performance artística y toda tu teoría que hay detrás evidencia al cuerpo como elemento fundamental donde se escriben aspectos de las relaciones humanas. Llevar este concepto a la sala de clases implica desarrollar y deconstruir las practicas heteronormadas y de poder que existen dentro de la misma escuela.

El nivel conceptual al que se puede llegar a través de estos contenidos dentro de una sala de clases es interesante, pues van observando a través de las actividades otros

---

³⁶ Giroux, H., *Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación: un análisis crítico*, 1983, pp 4-7.

aspectos de las artes visuales. Una vez que visibilizan el lenguaje del cuerpo los jóvenes utilizan su cuerpo para comunicar. Para lograr la instancia de creación performática es necesario poner en tensión todos los aspectos que interviene el hecho de estar dentro de una escuela, y todo lo que eso significa, de alguna forma debe estar presente el aspecto crítico pero con sentido constructivo. Deconstruir las prácticas normativas del cuerpo. “Los usos del cuerpo, de los lenguajes y del tiempo son todos objetos privilegiados de control, social: innumerables elementos de la educación explícita —para no mencionar la transmisión práctica, mimético— se relacionan con usos del cuerpo (“sentarse bien”, “no toques”) o usos del lenguaje (“dí esto” o “no digas eso”).³⁷

El arte sonoro entrega herramientas que están principalmente ligadas a lo que es la estética, por lo tanto el sonido viene a ampliar el aspecto visual de los jóvenes. Al establecer el sonido y todos los tipos de sonido de todas las fuentes y objetos que emitan sonido, se profundizan elementos visuales que traspasan la barrera visual, ampliando así las fronteras de lo estrictamente visual. Cuando en educación nos están diciendo que enfatizamos la ampliación la visión del arte y el mundo y la apreciación y reconocimiento de lenguaje visual en dimensiones de la vida actual³⁸ y utilizo el arte sonoro, una disciplina que es del arte contemporáneo, lo traslado al espacio escolar con la idea de ampliar las fronteras tanto de los estudiantes como de nuestra propia disciplina.

3. CURRICULUM

Mi tarea en este capítulo es desarrollar una planificación de clases que considere los conceptos que en el capítulo anterior profundicé. El análisis del mismo plan desarrollado por la educación institucionalizada permite aplicar contenidos en este experimento que desarrollé.

El colegio en el cual realizo esta planificación, contaba con un programa propio que fue revisado e interpretado para poner en práctica mi planificación. Una vez desarrollada la idea de clase, escogí el curso tercero medio de artes visuales del Liceo Experimental

---

³⁷ Giroux, H., *Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación: un análisis crítico*, 1983, pp 3- 4.

³⁸ MINEDUC, 2015. Nuevas Bases Curriculares y Programas de Estudio 7° y 8° año de Educación Básica / 1° y 2° año de Educación Media

Artístico. Este, un colegio artístico, ha experimentado la transformación de pasar por ser un proyecto experimental de arte a transformarse en un liceo técnico profesional del área artística, es decir, en el transcurso de los años desarrolla un proyecto que fortaleció aspectos técnicos del arte. Tecnificando así el arte, algo muy propio del capitalismo en desarrollo.

Como parte del programa que existía en este colegio, contemplaba un ramo cuyo nombre es Extensión Cultural, que considera, dentro de sus objetivos, extender el concepto cultural, tanto sus prácticas como sus contenidos. De esta forma se logra acoplar consecuentemente, mi planificación elaborada. Sin ningún obstáculo, logro poner en funcionamiento la planificación.

3.1 Curriculum nacional

Es importante darle una última lectura y análisis a lo que propone el estado sobre contenidos, metodologías y actividades en educación artística, para entender bajo que perspectiva se va a intervenir. Será necesario mencionar, de los documentos que revise, alguno de los aspectos, que a mi juicio sirven para aplicar nuevos contenidos, metodologías y actividades. Tener en cuenta que, el contexto nacional sobre el que se erige este liceo artístico, cambia y se transforma, lo que llevo a que su propio proyecto educativo también cambia. Ante esto, es preciso avanzar sobre el contexto actual en el cual nos encontramos como profesores de artes visuales. Para eso es necesario identificar el proceso gradual que ha mantenido esta asignatura.

Sus orígenes y desarrollo en América y Europa son semejantes en el entendido que, en sus inicios (siglo XVIII y XIX), las artes tenían un “valor utilitario o materialista” para ayudar a hacer frente a las necesidades de países en desarrollo, prevaleciendo la enseñanza del dibujo. “El objetivo predominante de la educación artística fue contribuir al crecimiento económico del país a través de la capacitación de recursos humanos que pudieran ser útiles al progreso industrial y artesanal”.³⁹

---

³⁹ Errázuriz, L. Profesor de Artes Plásticas y Dr. En Artes de la PUC de Chile.

El enfoque productivo de la enseñanza del dibujo en la educación general, predominó hasta principios del siglo XX, debilitándose gradualmente por las nuevas corrientes pedagógicas en que la libertad fue contemplada como principio de la educación, y la influencia de la psicología, en que los aportes de Piaget⁴⁰ aportaron a la educación artística de un carácter cognitivo fundamental para su desarrollo posterior. Sumaron al desarrollo de la educación artística, la teoría de Vygotsky⁴¹ que sostiene, que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo, en que la adquisición de aprendizajes se explica como formas de socialización. Por lo tanto concibe al ser humano como una construcción más social que biológica.

En este contexto surgen las primeras concepciones curriculares para la Educación Artística, cuya base de estructuración pasó por la aplicación de la teoría educativa de Bruner⁴² a la enseñanza del arte, cuyo modelo pedagógico señaló que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción.

El planteamiento explicitado en el Marco Curricular vigente, dice que uno de los focos principales de la asignatura de Artes Visuales es, “lograr aprendizaje principalmente por medio del hacer. Favorecer una aproximación práctica, basada en aprender haciendo y la acumulación de experiencias, permite potenciar la creatividad y la generación de ideas, y desarrollar una sensibilidad visual que permita a los alumnos y las alumnas apreciar el arte y su entorno”.⁴³ En la actualidad, en un mundo globalizado, cohabitan múltiples expresiones artísticas y culturales, unas que homogenizan la cultura y otras que reivindican lo propio de las comunidades locales. Esta coexistencia de lo local y lo global, característica de la globalización, hace necesario promover el diálogo sobre la configuración cultural y cómo eso es expresión de identidad: “La enseñanza de las Artes Visuales en la Educación Media, además de introducir nuevos objetivos, temáticas y contenidos propios de la disciplina, busca complementar y profundizar. Con el objetivo de que las y los estudiantes puedan

---

⁴⁰ Jean Piaget (1896 - 1980), fue un epistemólogo, sicólogo y biólogo suizo, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia.

⁴¹ Lev Vygotsky (1896 - 1934) fue un sicólogo ruso, destacado teórico sobre psicología del desarrollo y fundador de la psicología histórico cultural.

⁴² Jerome Bruner (1915 - 2016) fue sicólogo y pedagogo estadounidense que desarrolló la teoría de aprendizaje por descubrimiento (“todo el aprendizaje real es aprendido por uno mismo”).

⁴⁰ MINEDUC, 2015: Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media.

conocer, valorar y expresarse a través de diversos medios artísticos, para desarrollar una mayor sensibilidad estética, motivar su imaginación creadora, reconocer y plasmar su identidad personal y cultural”.⁴⁴

El logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios planteados en los programas de estudio de artes visuales para la educación media, involucra el desarrollo de habilidades propias de la asignatura, en relación con los ejes temáticos planteados para cada curso, involucrando procesos complejos, compuestos por múltiples habilidades que se entremezclan entre sí. El marco curricular señala que la enseñanza de artes visuales, en cada uno de los años de la enseñanza media se especializa en torno a un eje temático, en caso del 3er año de educación media es “Arte, Entorno y Cotidianeidad”.

El programa de artes visuales de tercer año medio amplía los conocimientos, habilidades y actitudes desarrollados en los cursos anteriores, proponiendo otra temática que ha sido fundamental en la historia de la creación y la apreciación artística: “arte, entorno cultural y cotidianidad”. Después de explorar a través del arte, en primero medio, el entorno natural y, en segundo, la persona y su corporeidad, corresponde en este nivel una aproximación al entorno cotidiano para aprender a ver las características estéticas de los objetos, espacios y materiales que forman parte del diario vivir en distintos ámbitos. En definitiva es llevar al joven a reconocerse en las creaciones que se generaran durante el año. Así mismo se podrá generar a través de las disciplinas que agrego, una metodologías y acercamiento con esos objetivos.

Mi lectura general de este programa para tercero medios es que el estudiante debe ser capaz de interpretar y representar su entorno natural de distintas formas, construyendo identidad a través del análisis de su cotidianeidad y la posterior creación, para eso será necesario decodificar todos los aspectos que influyen en su contexto diario. “Representación de las características del entorno cotidiano juvenil, a través de proyectos personales o grupales, expresión de sentimientos, emociones e ideas, a través de diversos lenguajes artísticos, usando como recurso de imaginación la percepción sensible del entorno cultural cotidiano. Reflexión y evaluación acerca de los procesos y productos

---

⁴¹ MINEDUC 2015. Artes Visuales: Guiones Didácticos y Guías para el/la estudiante de 2o año de Educación Media.

artísticos, fomentando una actitud crítica y de apreciación estética. Reconocimiento de las fortalezas y debilidades del trabajo personal o grupal”.⁴⁵

Cabe destacar la especial importancia que se le otorga en el programa al reconocimiento del cuerpo, el valor de lo masculino y lo femenino y la repercusión que eso tiene en la identidad personal.

3.2 Propuesta de planificación curricular

En este apartado les presento la planificación y estructura de clase, considerando los nuevos conceptos en artes visuales que deben voy a ejecutar. En una primera etapa se le otorgara mayor relevancia a la conciencia del cuerpo, para luego desarrollar distintas actividades que tensionen esa relación. En la segunda etapa se trabaja con el sonido en todas sus formas, para luego desarrollar un trabajo colectivo que considere metodológicamente la experimentación, interdisciplinariedad y cooperatividad.

FECHA	CONTENIDO	ACTIVIDAD
25 de mayo	Presentación de la unidad “Cuerpo Sonoro”	
26 de mayo	¿Qué es la Performance? <ul style="list-style-type: none"> - Teoría performática de Judith Butler - En el caso nacional reflexionaremos en relación a los trabajos de dos chilenos, Pedro Lemebel y David Aníñir 	Análisis de la performance presentada en el colegio y luego reflexionar a partir de la conversación que surja en clases, intencionando el análisis con evidencias de otras experiencias performáticas.
01 de junio	Sonido; factor juega en la escena performática	Experimentar sonido y cuerpo con los estudiantes. Estimular la

⁴⁵ MINEDUC, 2015. Artes Visuales Educación Artística Programa de Estudio Tercer Año Medio

	<ul style="list-style-type: none"> - Fluxus - John Cage 	investigación y búsqueda del sonido individual.
02 de junio	<p>Sonido; factor juega en la escena performativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fluxus - John Cage 	Estimular la investigación y búsqueda del sonido individual a través de la experimentación. Pedir a los estudiantes que busquen un sonido para la próxima semana.
08 de junio	Objeto: emisor de sonido	<p>Utilizar distintos dispositivos de baja tecnología que emitan sonido y experimentar a través de su utilización relacionada con el movimiento corporal.</p> <p>Analizar y apreciar distintas experiencias donde confluyen estos dos elementos, cuerpo y sonido.</p>
09 de junio	Sonido precario y sus variables en la escena.	Entender la lógica estética que tiene el sonido obtenido de un dispositivo de baja tecnología y como eso se transforma en un recurso sonoro para complementar una escena preformativa.
15 de junio	<p>Ritual y sonido ancestral</p> <ul style="list-style-type: none"> - corporalidad - simbolismos - movimiento - sonido 	<p>Analizar el rol que cumple el cuerpo y el sonido dentro de una escena ritual.</p> <p>La carga simbólica que ambos deben llevar.</p>
16 de junio	<p>Deconstrucción de prácticas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teoría Queer - Paul Beatriz Preciado 	Analizar la representación de la practicas tradicionales heteronormales. Tensionar estas practicas en función de la deconstrucción de las mismas.
22 de junio	<p>Cuerpo político</p> <p>Sujeto – cuerpo hablante</p>	Refrescar los conocimientos adquiridos hasta la fecha, en función de la creación de una

		nueva puesta en escena
23 de junio	Cuerpo político Sujeto - cuerpo hablante	Analizar, experimentar y relacionar el sonido escogido por el/los grupo/os y el trabajo corporal que deben crear
29 de junio	Sonido en sincronía con el cuerpo y cuerpo en sincronía con el sonido	Trabajar fundamentalmente con el dispositivo que emite el sonido y su relación con el cuerpo. Profundizar en la relación de ambos elementos.
30 de junio	Arte contemporáneo, evidencias de una relación profunda entre sonido y corporalidad.	Apreciar experiencias modernas en torno a estos elementos. La idea fundamental es no delimitar las creaciones de los jóvenes.
06 de julio	Precariedad del sonido, relación con el cuerpo, función del cuerpo con el sonido	Comenzar con la evaluación de las propuestas creativas de los jóvenes. A modo de ejercicio de evaluar una a una.
07 de julio	Precariedad del sonido, relación con el cuerpo, función del cuerpo con el sonido	Analizar de acuerdo a las propuestas de los jóvenes el discurso subyacente de cada ejercicio.
13 de julio	Precariedad del sonido, relación con el cuerpo, función del cuerpo con el sonido y coherencia con el discurso	Analizar el discurso presente en las propuestas. Moldear ese discurso a través de la discusión grupal.
14 de julio	Precariedad del sonido, relación con el cuerpo, función del cuerpo con el sonido y coherencia con el discurso	Presentación ante el curso de todas las propuestas. La idea fundamental es exponer ante la clase lo creado para analizarlas en conjunto con todos. Evaluar.
20 de julio	Precariedad del sonido, relación con el cuerpo, función del cuerpo con el sonido y coherencia con el discurso	Presentación ante el curso de todas las propuestas. La idea fundamental es exponer ante la clase lo creado para analizarlas en conjunto con todos. Evaluar.
21 de julio	Sentido del espacio con	Se evaluará el espacio o lugar

	la propuesta	escogido para la presentación de la performance
27 de julio	Sentido del espacio con la propuesta	Se evaluara el espacio o lugar escogido para la presentación de la performance
28 de julio		Presentación final de la propuesta creativa.

Es importante destacar que para finalizar este proceso es necesario considerar que la presentación final de esta planificación de clases, debe ser fuera de la sala de clases. Mostrar el trabajo realizado por el curso hacia la comunidad escolar es relevante por todo lo que implica llevar a cabo ese proceso.

4. EXPERIENCIAS

En este capítulo me enfoco en transcribir las reacciones y apreciaciones de los jóvenes que fueron parte de este experimento e investigación. Para luego reflexionar en torno a mi propia experiencia. Dos tipos de instrumentos considere utilizar para evidenciar la experiencia y el nivel de comprensión al que llegaron los estudiantes. Por un lado debían desarrollar un análisis y el otro desarrollar una opinión en cuanto a la experiencia obtenido al concluir las clases.

Los jóvenes tenían una basta comprensión y conocimiento de sus disciplinas. Asumían y reconocían que la performance y el arte sonoro en general no eran disciplinas que se abordaran dentro de sus contenidos diarios, sin embargo existían interés que provocó también interés por las clases que desarrollé.

4.1 Experiencia de los estudiantes

El primer instrumento que utilicé, fue más bien de tipo diagnóstico, para saber el nivel comprensivo y reflexivo de los jóvenes respecto a los referentes que yo iba mostrando. En esta ocasión se mostraron 5 obras performaticas, donde los conceptos que estaban presentes era “cuerpo y sonido”; cada joven debía escoger 1 pieza performatica de las 5 y analizarla. Este análisis contaba con un pie forzado que era relacionar ambos conceptos (cuerpo y sonido) y elaborar un escrito contundente que evidenciara la observación. De estos instrumentos destaque 3:

“La que más llamó mi atención fue la performance del brasileño Ferida Dose. En ella veo que se emplea de manera muy visual la transformación del cuerpo para acercarse a la belleza establecida, se le incorporan sonidos que distorsionan de manera paralela lo que se va viendo. La forma en que el se aplica la base facial y le agrega algodón como para rellenar lo que la sociedad dice que hace falta”.

Constanza Pezoa 3ro A

*“AAAA-AAA (performance entre Ulya y Marina Abramovich)
Este acto artístico de performance presenta dos choques contrarios que comienzan a gritarse cara a cara, un hombre y una mujer. Lo interpreto como la reflexión social en el ámbito de la sexualidad, enseñándose como es la vida social entre el hombre y la mujer y su medio de comunicación. El cuerpo representa como este mundo se divide entre dos funciones en la naturaleza, el hombre y la mujer que construyen su moral social y comunicativo. El sonido; el grito lo expresan como una liberación de toda emoción que han experimentado y han estado suprimiéndose dentro de ellos, también existe un intercalo de la modulación de la voz masculina y femenina. Este manifiesta el conflicto que ha existido a través de los años, el trasfondo de la dicotomía entre el hombre y la mujer”*

Kely Sandoval 3ro A.

“Al ver la performance de David Aniñir siento que transmite la agresividad con la que se trata a todo el pueblo mapuche, su voz se vuelve mas agresiva, su postura también va transformándose cuando va diciendo todas esas palabras despectivas y descalificativas”
Esperanza Villalobos Huaiqui 3ro A.

Analizo los escritos y observo que es posible que jóvenes de artes visuales sean capaces de observar una pieza performatica desde una perspectiva plástica y relacionar estos contenidos con aspectos visuales mas allá del parámetro de las artes visuales. Son capaces de relacionar cuerpo y sonido desde lo estético visual.

Una vez terminado el desarrollo de las clases, elaboro un instrumento a modo de conclusión que evidencie la impresión de los estudiantes al finalizar este proceso. Recoger opiniones y apreciaciones con respecto a la metodología, actividades y contenidos. Escogí 4 estudiantes de diferentes especialidades: Diseño, fotografía y pintura. haciendo preguntas que implicara reflexionar de acuerdo a los conceptos que ellos manejaban y los que fueron vistos durante el desarrollo de este proceso.

INSTRUMENTO DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE KEY SANDOVAL GARCIA
ESPECIALIDAD PINTURA

Responda de acuerdo a lo experimentado durante las 4 clases:

1. Anteriormente, ¿usted tuvo espacio dentro del contexto escolar para experimentar con otra disciplina?
SÍ, POR OCHO AÑOS EXPERIMENTE CON VARIAS CLASES ~~EN~~
2. Trabajar de forma colectiva, cooperativa y colaborativamente, ¿le pareció una buena metodología?
POR SUPUESTO
3. ¿Le hace sentido el concepto de experimentación interdisciplinaria, en el caso de estas 4 clases?
ES BUENO Y GRATIFICANTE EXPERIMENTAR NUEVOS MÉTODOS PARA EL ARTE.
4. ¿Cree necesario este tipo de contenido dentro de las artes visuales?
MUY NECESARIO, PORQUE EL TRABAJO MASIVO PARA DESARROLLAR UNA OBRA ACTIVA ES MUY ESCASO EN LAS OTRAS CLASES
5. Pudo relacionar artes plásticas y visuales con los contenidos y actividades en clases?
SÍ, DESPUES DEL CUERPO COMO OBRA, TENER PARTICIPACIÓN ACTIVA EN VEZ DE SUMISA, LA CREACIÓN DE UN TRANSFORMACIÓN SIGNIFICATIVA, SIENDO NOSOTROS MISMOS (TOLANDO) COMO OBJETO DE OBRA

INSTRUMENTO DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE Anibal Lopez Pizarra
ESPECIALIDAD Artes Visuales / Diseño

Responda de acuerdo a lo experimentado durante las 4 clases:

1. Anteriormente, ¿usted tuvo espacio dentro del contexto escolar para experimentar con otra disciplina?
Sí, bailando Salsa, y en performance
2. Trabajar de forma colectiva, cooperativa y colaborativamente, ¿le pareció una buena metodología?
Sí, aunque complejo.
3. ¿Le hace sentido el concepto de experimentación interdisciplinaria, en el caso de estas 4 clases?
Sí, participar con instrumentos, y la cooperatividad, propiedades no comunes en las Artes Visuales
4. ¿Cree necesario este tipo de contenido dentro de las artes visuales?
Sí, porque expande la perspectiva y la atracción en el contexto de lo visual.
5. Pudo relacionar artes plásticas y visuales con los contenidos y actividades en clases?
Sí.

INSTRUMENTO DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE Bastian Thomaso B
 ESPECIALIDAD Diseño

Responda de acuerdo a lo experimentado durante las 4 clases:

1. Anteriormente, ¿usted tuvo espacio dentro del contexto escolar para experimentar con otra disciplina?
~~No, no se me dio el tiempo para hacerlo~~
 Si, en distintos momentos de las clases
2. Trabajar de forma colectiva, cooperativa y colaborativamente, ¿le pareció una buena metodología?
 Es una buena metodología cuando se trabaja bien y se dan ideas nuevas
3. ¿Le hace sentido el concepto de experimentación interdisciplinaria, en el caso de estas 4 clases?
 Si, ya que uno aprende distintas formas de ver y apreciar el arte
4. ¿Cree necesario este tipo de contenido dentro de las artes visuales?
 Si, anteriormente dicho, esto ayuda a apreciar de mejor forma el arte
5. Pudo relacionar artes plásticas y visuales con los contenidos y actividades en clases?
 Si, se puede crear una escena única donde todo se complementa

INSTRUMENTO DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE Violeta Ullalobos Huarqui
 ESPECIALIDAD Artes Visuales - Pintura y dibujo

Responda de acuerdo a lo experimentado durante las 4 clases:

1. Anteriormente, ¿usted tuvo espacio dentro del contexto escolar para experimentar con otra disciplina?
 Si, ya que el año pasado con comilo participamos en una performance que se llevo a cabo en la plaza de maipú.
2. Trabajar de forma colectiva, cooperativa y colaborativamente, ¿le pareció una buena metodología?
 Si, creo que es una manera mucho mejor, mas entretenida e inclusive
3. ¿Le hace sentido el concepto de experimentación interdisciplinaria, en el caso de estas 4 clases?
 Si, me hace bastante sentido
4. ¿Cree necesario este tipo de contenido dentro de las artes visuales?
 Si, porque en general los alumnos de artes son muy encerrados en su mundo y les falta este tipo de interacción.
5. Pudo relacionar artes plásticas y visuales con los contenidos y actividades en clases?
 Si, porque utilizamos como escenario la puesta en escena y todos los implementos

En los 4 jóvenes que escogí puedo observar que es posible que ellos relacionen y comprendan el sentido que hay detrás de los contenidos respecto a su disciplina

4.2 Experiencia personal y profesional

Para finalizar con mi experiencia es necesario recoger aspectos fundamentales sobre la teoría que desarrolla Giroux, en respuesta a lo que Bourdieu sostiene. Tiene que ver básicamente con lo que ocurre con este tipo de intervención que realicé. Si bien la escuela es un lugar donde se traspasa y reproduce una cultura de forma arbitraria, donde la relación de poder se manifiesta entre el que enseña y el que aprende. Giroux propone que el que aprende también es capaz de desarrollar una cultura, a pesar de el dominio que ejerce el poder institucionalizado. Es importante destacar lo que sucede con los jóvenes, ya que una vez desarrollado cada clase surge algo que es innegable y tiene que ver con la

posibilidad de crear en colectivo, en ese contexto nace una obra colectiva entendida bajo parámetros que en sí la escuela no ha instalado, porque la escuela esta solo para reproducir. Pues bien, ante este espacio de creación común, donde estén libertades para la creación, se pone en tensión los estereotipos y el rol de la escuela, se va tejiendo un espacio para que la cultura de los estudiantes emerja sin problema en el contexto de una escuela. Por o tanto ver a hombres travestirse y que la escuela permita aquello sin cuestionamientos o que jóvenes indígenas puedan crear algo considerando su propia identidad y que además sea producto de un trabajo colectivo, me permite establecer estas clases como espacios posibles para deconstruir y construir identidad.

“En el trabajo de Bourdieu es que la cultura representa de alguna manera un proceso de dominación de una sola especie. Como resultado, esta teoría sugiere falsamente que las formas culturales de la clase trabajadora y sus conocimientos son homogéneos y meramente un pálido reflejo del capital cultural dominante. La producción cultural de la clase trabajadora y su relación con la reproducción cultural a través de la compleja dinámica de la resistencia, incorporación y acomodación no son reconocidos por Bourdieu. El choque de la cultura y la clase en el proceso de reproducción cultural trae un número de problemas significativos. Primero, tal descripción elimina el conflicto entre y dentro de las diferentes clases, resultando una pérdida de las nociones de lucha, diversidad y agenciamiento humano en una visión de alguna manera reduccionista de la naturaleza humana y la historia. Segundo, reduciendo las clases a grupos homogéneos cuyas únicas diferencias están basadas en si ejercen o responden al poder, Bourdieu no provee ninguna oportunidad teórica para descubrir cómo la dominación cultural y resistencia están mediatizadas a través del complejo interjuego de raza, sexo y clase. Lo que falta en el trabajo de Bourdieu, es la noción de que la cultura es a la vez un proceso estructurante y transformador”.⁴⁶

En ese sentido el arte juega un rol fundamental, ya que, a mi parecer debe entregar aspectos que tensionen la realidad, en el sentido de entender nuestra identidad como producto de una cultura que nos ha sido entregada a través de una distintas formas de violencia simbólica y de reproducción. Es decir, somos producto de una cultura que nos fue instalada sin reconocer nuestras diferencias de genero, de raza y de clase. Es tarea de las artes visuales evidenciar la cultura que subyace en nuestros estudiantes y que eso a su vez

---

⁴⁶ Giroux, H., *Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación: un análisis crítico*, 1983, pp 16-17.

sea el motor creativo. A eso Giroux le llamo pedagogía radical. “Lo que nos deja es una teoría de la reproducción que desarrolla poca fe en las clases y los grupos subordinados y poca esperanza en su habilidad o voluntad de reconstruir las condiciones bajo las cuales ellos viven, trabajan y aprenden. En consecuencia, la mayoría de las teorías de la reproducción informadas por la noción de Bourdieu de dominación no consiguen proveer los elementos teóricos comprensivos necesarios para una pedagogía radical”.⁴⁷

El elemento central que yo quiero relevar es precisamente que a partir de lo que ocurre cuando se visibiliza las relaciones de poder dentro de la escuela, surge la resistencia con un carácter de transformación.

5. CONCLUSIÓN

Mi intervención estuvo dirigida al tercero medio del Liceo Experimental Artístico donde el objetivo fue justamente establecer un espacio determinado dentro de los contenidos y actividades curriculares y desde ahí volver a experimentar en artes visuales. La propuesta de este nuevo contenido era principalmente que los estudiantes de artes visuales fueran capaces de crear y experimentar con otras disciplinas artísticas que no están consideradas en el ramo de artes visuales. Para eso escogí arte sonoro y performance, ya que en ellas existen elementos que en las “bellas artes” no se han visto, como el sonido y el cuerpo. Conceptos que fueron manipulados y trabajados por los estudiantes y que sin duda reflejan las transformaciones que ha sufrido el arte y el quehacer artístico, pero además configura una nueva mirada con la que debe ser analizada el ramo de artes visuales en educación media.

Durante el desarrollo de esta clase experimental fueron surgiendo diferentes situaciones que hacen pensar que proponer este tipo de nuevos contenidos permite

---

⁴⁷ Giroux, H., *Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación: un análisis crítico*, 1983, pp 16-17.

trabajar interdisciplinariamente en educación no tan solo entre profesores o docentes, sino integrar otras disciplinas como psicología, sociología, etc, lo que hace que sea una instancia con múltiples perspectivas y enfoques de intervención. Permitiendo no solo que los estudiantes puedan experimentar sino los docentes sean capaces de ampliar sus propias fronteras disciplinares. Por consiguiente la instancia que puede generarse en esta clase es tan relevante que debe ser abordada por otras disciplinas, que ayuden a entender el acto pedagógico como un acto que va siempre de la mano con los sucesos externos a él, es decir, que el aula como concepto se construye a partir de seres humanos que viven fuera de ella.

Antes las preguntas que me hice en un principio, como: ¿Qué es lo que nosotros profesores de artes visuales debemos enseñar a los jóvenes?, ¿qué se entiende por artes visuales en un contexto como el que vivimos?, ¿qué arte debemos enseñar y para qué?, puedo responder que los profesores siempre tendremos un currículum que orienta nuestros contenidos y actividades, sin embargo debemos ampliar esas herramientas de la forma en que nosotros consideremos y evidenciar en ese impulso que desarrollemos lo que los jóvenes consideran arte. De esta forma estamos creando nuevas formas de desarrollo y creación artística, que vienen a revelar y develar esa “nueva” cultura que ha estado ignorada y oculta por los docentes y que viene a evidenciar una nueva identidad que se debe desarrollar dentro de la escuela. Entonces cuando me pregunto, ¿Porqué enseñar performance y arte sonoro en la escuela?, principalmente por qué ambas disciplinas no son parte de los contenidos de artes visuales de educación media y si son parte de la evolución de las artes visuales en general y al ser utilizadas por jóvenes de enseñanza media para crear en el contexto escolar, propone una nueva metodología de creación en el ramo de artes visuales. Entregando nuevas herramientas de las que nos debemos hacer cargo y apostar por pequeños cambios dentro de esta estructura tan restringida como la escuela. Nuestra disciplina debe estar en constante reajuste, reacomode y transformación pues da luces de la identidad de los jóvenes, entonces depende lógicamente de los intereses que los jóvenes desarrollan en su etapa adolescente, de acuerdo al contexto, clase, raza, género, etc. Por lo tanto se transforma en una herramienta de expresión que se instrumentaliza de acuerdo a su forma de utilización. Al plantear llevarla a sus límites y ampliar sus propias fronteras, supone la posibilidad de renovación que será adaptada al currículum nacional considerando la realidad de los estudiantes.

Por otra parte, es importante observar la realidad en la que estamos con respecto al sistema que sostiene la educación de mercado. Si es posible que esta educación cambie, será a partir de un cambio profundo y global, podemos realizar muchos cambios estructurales, sin embargo el cambio debe venir por un cambio en el sistema en que se concibe este tipo de educación. La educación cambiará cuando el sistema en el cual esta inmerso cambie.