

RESUMEN CONFERENCIAS

II Encuentro de Educación Artística y Buenas Prácticas

Quito 1, 2, 3 oct-2015

Pablo Rojas Durán:

Los artistas también van a la escuela

Es tiempo que el arte despliegue todo su potencial en el proceso educativo, para ello no solo basta con asegurarle su tiempo y espacio en el currículum escolar, se requiere igualmente que lo que allí sucede sea realmente una experiencia artística, capaz de potenciar en los estudiantes un pensamiento independiente, crítico y generador. Esto supone poner atención a la planificación, el desarrollo y también la evaluación de los procesos y los productos, con estándares de alta calidad pedagógicos y artísticos. La colaboración de los propios artistas y creadores en este proceso es fundamental, al ofrecerle a los niños, niñas y jóvenes, como también a los docentes, la posibilidad de observar y participar del proceso de problematización y producción de obras, y otros modos de resolver los problemas y expresar sus visiones. No se trata de repetir la relación artista público que conocemos, sino que de constituir nuevas relaciones de colaboración entre artistas y estudiantes, donde el protagonista es el arte, el arte como educación.

Desde hace varios años que en Chile se han abierto las puertas de las escuelas a los artistas, a través de diferentes formatos, desde los más tradicionales talleres, pasando por el desarrollo de proyectos hasta las residencias de creación. La que se busca es fortalecer alianzas de colaboración entre el arte, los artistas y las comunidades escolares.

Pablo Arellano:

El cine en la escuela

Imagen, Sonido y Montaje: Cómo aprovechar al máximo los elementos básicos cinematográficos: *el cine guerrilla*. Ejercicios básicos de creación cinematográfica, análisis de ejemplos para sacar el máximo rendimiento a los mínimos recursos.

Mayra Ibarra Aguiar:

La integración de las artes en la formación docente: dos ejemplos significativos de educación no formal

El mundo de hoy exige que los docentes estén a la altura de los retos que les presenta el trabajar con estudiantes que están insertos en un mundo cambiante y afectado por el uso de las nuevas tecnologías, así como por la diversidad de los modelos familiares. Es urgente que nuestros niños, adolescentes y jóvenes desarrollen capacidades y

habilidades cognitivas y afectivas que les permitan desplegar todas sus potencialidades como personas.

El objetivo de esta charla es mostrar los beneficios que tiene en la formación de docentes la integración de las artes para afrontar los retos antes señalados. Para evidenciarlos, traeré a cuento dos ejemplos significativos de educación no formal; tal es el caso del *Diplomado interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes en la Educación Básica*, impulsado por el Centro Nacional de las Artes, en colaboración con la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal y los Centros de las Artes de los Estados y el *Diplomado transdisciplinario para la educación intrapersonal en la infancia media*, iniciativa del tercer sector, promovida por el colectivo Con- sentidos. Rutas para la educación.

Pedro Sarmiento:

La emoción de aprender, el riesgo de crear!

La pasión educadora es una energía renovable que mueve y transforma el mundo. Esta pasión brilla especialmente en docentes que confían en el enorme potencial de aprendizaje de sus alumnas/os. Así lo han entendido maestras y maestros de toda España que desde hace diez años, siguiendo el proyecto LÓVA, convierten su clase en una compañía que se enfrenta al emocionante reto de crear y producir su propia ópera.

Jorge Raedó:

Arquitectura u oscuridad

El lenguaje es nuestro hogar. Las artes son lenguajes, como colores de un sólo arco iris. Los lenguajes se aprenden por inmersión y ejemplo. Si estimulamos la visión del infante, su cerebro desarrolla la capacidad de ver. Si el pequeño está rodeado de gente que habla, aprende a hablar. La inmersión del niño en los lenguajes del Arte (arquitectura, música, danza, literatura, pintura...), desarrolla en su espíritu la voluntad de percibir, expresar y construir el *hogar común*.

Andrea Giráldez

Educación cultural y artística: aprender para crecer, imaginar y convivir

La aprobación del nuevo currículo de Educación Cultural y Artística para la EGB y la BGU parece una oportunidad adecuada para reflexionar sobre sus bases filosóficas, epistemológicas y pedagógicas. La conferencia intenta contribuir a la comprensión del mismo y a la toma de decisiones sobre su aplicación efectiva en el aula.

Paulina León/ María Dolores Ortiz (Caleidoscopio Producciones)

El Coro del Silencio:

Es un proyecto cultural en Ecuador que brinda espacios de investigación, experimentación, producción y difusión de bienes culturales producidos por personas sordas en su propia lengua.

En su primera etapa indagan la relación de la persona sorda con la música. Realizan talleres de investigación en los que personas sordas experimentan en su cuerpo el ritmo musical proveniente de las vibraciones de las ondas sonoras. La experiencia de la percepción corporal del sonido es traducido a la lengua de señas, experimentando así las posibilidades de cantar manteniendo los ritmos y melodías en el movimiento, y las posibilidades coreográficas para un posterior montaje escénico.

Utilizan una metodología participativa y experimental, apoyada por un grupo de profesionales provenientes de las artes escénicas, musicales y visuales. Esta investigación busca además de revalorizar y difundir la lengua gesto visual, establecer vínculos de comunicación entre sordos y oyentes.