

Programa 2024

Seminario Transformando la Educación Avanti:

Experiencias que Inspiran

Este 2024 daremos visibilidad a las experiencias pedagógicas que ocurren en el aula, tanto en espacios formales de educación como en espacios informales. Docentes y artistas educadores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Araucanía nos comparten sus experiencias pedagógicas artísticas en la IV edición **del Seminario Transformando la Educación: "Experiencias que Inspiran"**.

Miércoles 13 de Noviembre. SALA C1 - GAM

16:00 Video Fundación y Palabras iniciales

16:10 "Creación de Collage Animado Sobre el Origen del Mundo", Tamara Alejandra Martínez Pérez, Colegio El Trigal de Maipú, RM Santiago/ **TEATRO Y FILOSOFÍA**

16:20 "Crear, declamar y rockear", Alfredo Andrés Núñez Vega, Liceo María Aurora Guíñez Ramírez, Región de la Araucanía, Purén/ **LENGUA, LITERATURA Y MÚSICA**

16:30 "Murales comunitarios con niños y arteterapia social", Franco Andrés Jiménez Arriaza, Departamento de apoyo curricular y gestión territorial de la Municipalidad del Bosque, RM Santiago/ **ARTES PLÁSTICAS Y MURALISMO**

16:40 "Didáctica de Arte Contemporáneo con Enfoque Post-humano", Ricardo Arturo Escárte Rodríguez, Liceo República de Siria, RM Santiago, Ñuñoa / **ARTES VISUALES, HISTORIA, BIOLOGÍA Y FILOSOFÍA.**

16:50 Palabras de Síntesis

17:00 "Pedagogías Sensibles como elemento de transformación", Natalia Emilia Sabat Serrano, Materia Prima Colectivo, RM Santiago/ **LENGUAJE CORPORAL-DANZA**

17:10 "Biografías y autoficción en el Taller de Teatro: expresión y desarrollo emocional a través de creaciones colectivas y puestas en escena", Alfredo Eduardo Reyes Montecinos, Colegio Bicentenario Técnico Profesional República Argentina, RM Santiago, Ñuñoa / **TEATRO Y CONVIVENCIA ESCOLAR**

17:20 "Una mirada sobre las problemáticas sociales a través del Stop Motion", María Barahona Carvajal, Colegio Pucará, Región de O'Higgins, Graneros/ **ARTES VISUALES**

17:30 "AudioLectura Inmersa de mangas", Jorge Navarro Apablaza, Liceo Polivalente El Bollenar, RM Melipilla / **LENGUAJE, MÚSICA, INGLÉS, PIE**

17:40 Palabras de Síntesis

17:50 Diálogo con el Público

18:00 Cierre

1) **Creación de Collage Animado Sobre el Origen del Mundo, Profesora Tamara Alejandra Martínez Pérez, Colegio El Trigo de Maipú/ TEATRO Y FILOSOFÍA**

Los docentes de teatro y filosofía nos juntamos para planificar el proyecto conjunto que tendría como objetivo trabajar los contenidos de filosofía y teatro relacionados respectivamente con, el origen de la humanidad, teorías y perspectivas filosóficas, narrativa y Medios digitales. En Teatro, comenzamos el semestre trabajando escritura creativa para luego activar la creatividad por medio de ejercicios narrativos y desafíos creativos donde se construyeron relatos a partir de la presentación de diversos objetos en miniatura que generaban curiosidad en los estudiantes, los cuales no tenían relación entre sí. Previamente, en las horas de Filosofía, los estudiantes revisaron relatos mitológicos (mitos) y teorías científicas (logos) en distinción, como modos de explicación humana a la pregunta por el origen del mundo y de todas las cosas/seres que lo habitan. Se realizaron dos actividades; la primera consistía en la escritura de un breve párrafo individual donde relataron los primeros momentos del universo según ellas/os mismos; la segunda, consistió en una hoja de block dividida a la mitad, donde dibujaron al lado izquierdo cómo se imaginan el origen del universo y al lado derecho cómo se imaginan el origen del pensamiento. Luego, comenzaron a desarrollar perspectivas personales respecto a los distintos arkhe (principios constitutivos), para incluirlas en su historia donde construyen un “creador” del mundo, incluyendo 5 momentos: presentación del personaje creador, creación de la naturaleza, de un humano que no les servía, de uno que sí y una actualización de la humanidad. Posteriormente, se presentó la actividad para la creación del collage animado donde los estudiantes revisaron una presentación de Canva que contenía ejercicios de animación en collage de años anteriores, las instrucciones para la confección del cuento corto, las instrucciones para crear un storyboard o guión gráfico, un video explicativo a nivel cinematográfico, un ejemplo de cómo se confecciona un collage y un tutorial de como usar la aplicación Stop Motion Studio. Formaron grupos de 2 a 3 estudiantes, recibieron un documento de trabajo donde crearon un cuento corto que contenía los 5 momentos antes mencionados y un guión gráfico para la CREACIÓN de un COLLAGE ANIMADO. Finalmente dibujaron sus personajes, objetos y fondos escenográficos y comenzaron la tarea de animación. al terminar este proceso realizaron el foley y pusieron en voz la narración. Terminamos la experiencia valorando todos los trabajos, mencionando 3 elementos positivos o atractivos de cada animación.



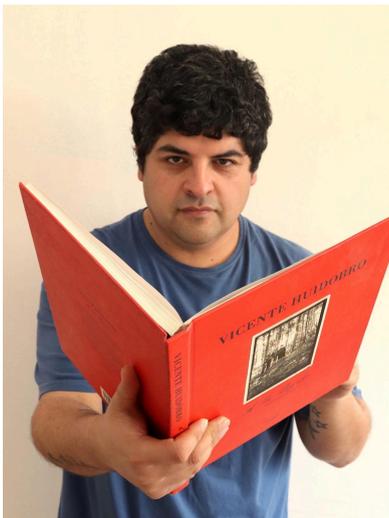
Tamara Martínez Pérez, actriz egresada de la Universidad Arcis, diplomada en Pedagogía Teatral en la UC, docente e integrante del elenco del Club de Improvisación Lospleimovil, Mascarera de la Escuela de Artes Comunitarias y Carnavaleras LaRemolino, profesora de la asignatura de Teatro en el Colegio el Trigo de Maipú.

Como profesora de artes escénicas me he enfocado en implementar metodologías participativas y didácticas activas dentro de los diferentes cursos en los que soy profesora y

desarrollo proyectos usando las artes escénicas como herramienta pedagógica al servicio de un sector curricular, en lo relativo a los objetivos fundamentales transversales ello me a permitido tener una mirada integradora de distintos puntos de vista, permitiendo la integración de estudiantes con distintas habilidades, capacidades y la visión transversal de los conocimientos y las disciplinas para generar aprendizajes significativos para mis estudiantes.

2) **"Crear, declamar y rockear", Alfredo Andrés Núñez Vega, Liceo María Aurora Guíñez Ramírez, Purén, Araucanía.**

Pilmaiken No senkai, es una iniciativa que nace en la clase de Lengua y literatura, de la unidad de lírica dónde la primera etapa fue crear sus propias piezas poéticas y luego darle alguna musicalización entre pares, lo que derivó en el proyecto musical, una banda que crea expresiones musicales junto a compañeros que declaman sus poemas.



Alfredo Andrés Núñez Vega, estudié pedagogía en la Universidad Católica de la Santísima Concepción donde desarrollé el gusto por vincular la clase de lenguaje con expresiones artísticas diversas que van desde el stop motion hasta la producción musical, lo que ha llevado a mis estudiantes a experimentar desde otras plataformas su proceso de educación, destacando a nivel nacional participaciones en programas como Frutos del país, y exposiciones como la Feria Pulsar.

He trabajado gran parte de mi vida laboral en Purén, primero en el Liceo Bicentenario Indómito, y este año, en el Liceo María Aurora Guíñez Ramírez.

3) **"Murales comunitarios con niños y arteterapia social", Franco Andrés Jiménez Arriaza, Departamento de apoyo curricular y gestión territorial de la Municipalidad del Bosque.**

En el taller se especializan en la producción de pinturas en gran formato, donde los niños comparten lienzos comunes y crean pinturas en colectivo. Cada ejercicio será un desafío de coordinación entre ellos, explorando diferentes formas de crear una imagen en colectivo y buscando mediante el juego encontrar la forma de ponerse de acuerdo para que cada quien pueda poner sus deseos e intenciones en los lienzos. La finalidad es fomentar la autoestima y la empatía, abrir caminos perceptivos para el encuentro con el otro, y lograr una fluidez en la creación de piezas estéticas colectivas. Todo esto con la intención de lograr una reorganización perceptiva mediante el uso de los sentidos en prácticas artísticas, considerando que uno de los factores en la conflictiva vuelta a clases post pandemia es un estado disociado del aquí y ahora.



Franco Colihue, Artista, muralista y terapeuta, con más de 18 años de experiencia, pintando murales de gran formato en diversas geografías sociales, con especial énfasis en sectores con vulnerabilidad social, ha pintado en países como Chile, Brasil, Bolivia, Argentina y México. Desde 2015 realiza investigaciones en torno a pedagogías, murales comunitarios y Muralismo en el postgrado de Artes y Diseño de la UNAM, en Ciudad de México. En 2022 se titula como maestría. Volviendo a Chile trabaja realizando talleres de muralismo para niños , jóvenes y adultos, complementando esta actividad con el estudio de la terapia Bioenergética, [ARTE.ORG], en el instituto chileno Wilhelm Reich.

4) **“Didáctica de Arte Contemporáneo con Enfoque Post-humano”, Ricardo Arturo Escárte Rodríguez, Liceo República de Siria, Región Metropolitana, Ñuñoa / ARTES VISUALES, HISTORIA, BIOLOGÍA Y FILOSOFÍA.**

Experiencia de aplicación de didáctica experimental sobre arte contemporáneo que involucra la aplicación de conceptos de la filosofía post-humana (neo-materialismos, ontologías relacionales) en la investigación y producción artística de estudiantes de Enseñanza Media. La experiencia da cuenta del proceso detallado de elaboración de obra instalativa por parte de estudiantes, para la generación de narrativa múltiples como dispositivo de producción de alteridad.



Ricardo Escárte, Artista visual, profesor e investigador. Licenciado en Artes Plásticas y Educación por la Universidad de Chile, Diplomado en Estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidato a Magíster en Didácticas Contemporáneas de las Artes Visuales por la Universidad Metropolitana de ciencias de la Educación (UMCE).

Se dedica a la enseñanza del arte contemporáneo en contextos escolares, desde la elaboración de procesos artísticos situados, que surgen de problemáticas subjetivas y contextuales, que transitan entre la creatividad y el aprendizaje, la racionalidad y los afectos, los que se materializan, a partir de construcciones multimediales; integrando materialidades, corporalidades, conceptos y acciones.

Sus áreas de interés, trabajo e investigación son: las didácticas de las artes visuales, los nuevos materialismos, las epistemologías post-humanas, la teoría-ficción gótica y cibernética.

5) “Pedagogías Sensibles como elemento de transformación”, Natalia Emilia Sabat Serrano, Materia Prima Colectivo, Región Metropolitana, Santiago.

En busca de favorecer el desarrollo de las personas en todas las etapas de su vida, el programa Pedagogías Sensibles releva el lenguaje del movimiento y la corporalidad como materia prima de experiencia en el mundo, sustento para reconocer de manera integral la dimensión psicomotriz, socio emocional, afectiva e intelectual de la corporeidad. Este programa, busca aportar a la experiencia del conocimiento corporal haciendo referencia a la teoría con orientación pedagógica del embodied learning con el fin de facilitar la incorporación del conocimiento en materias del plan curricular, cooperando al trabajo de docentes en las escuelas. A través de facilitaciones enraizadas en la atención interna al momento presente, se busca ir al encuentro de un estado de consciencia corporal en ejercicios guiados de sensopercepción. Como respuesta a este estímulo, se gesta un movimiento auténtico liberado de juicio, en el que se identifican particularidades. Al poner atención a la observación de estas experiencias es que se constatan canales de acceso posibles, que permitirán hacer una lectura del movimiento de las y los estudiantes favoreciendo nuestras interacciones sustentadas en el lenguaje corporal. Se fomenta la formación artística como canal de expresión, no en busca de un resultado exigido como manifestación de logros, si no como la manera natural de integrar el conocimiento ya que nace de la experiencia.



Natalia Sabat, obtuvo su Licenciatura en el Conservatorio de la Universidad de Chile, lo que le permitió desenvolverse como intérprete, docente y coreógrafa en acrobacia aérea, danza y montajes teatrales. Administró el Centro Profesional de Creación Coreográfica, espacio dedicado a la producción en artes escénicas. Simultáneamente, como directora de Materia Prima Colectivo, comenzó creando obras familiares interdisciplinarias y producciones audiovisuales de Memoria. Después de completar cursos de psicomotricidad y educación Montessori, se certificó como educadora de movimiento somático.

Con ello, investiga, desarrolla e implementa el programa, capacitaciones y libro "Pedagogías Sensibles", que, junto al recurso pedagógico "IconoDanza", le permiten actualmente impartir talleres, capacitaciones y clases. Se enfoca en ofrecer experiencias significativas a través de las artes escénicas en escuelas artísticas y centros culturales, promoviendo la inclusión de la danza en la formación escolar y enfatizando la importancia de la corporalidad como un conocimiento esencial para el equilibrio socioemocional de infancias y juventudes.

6) “Biografías y autoficción en el Taller de Teatro: expresión y desarrollo emocional a través de creaciones colectivas y puestas en escena”, Alfredo Eduardo Reyes Montecinos, Colegio Bicentenario Técnico Profesional República Argentina, RM, Santiago, Ñuñoa / TEATRO Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Desde mi llegada al Colegio Técnico Profesional República Argentina de Ñuñoa en 2018, se me ofreció la oportunidad de dirigir el Taller extraescolar de Teatro, gracias a mi experiencia en una compañía de teatro comunitario en Nueva Imperial. Durante los años 2018 y 2019, el trabajo fue exploratorio, conociendo las posibilidades del taller, la motivación de los estudiantes y definiendo el estilo, metas, metodología y enfoque pedagógico que quería implementar. A partir de mis estudios en pedagogía y dirección teatral en 2019 y 2021, exploramos con el taller las prácticas del Teatro del Oprimido de Augusto Boal, especialmente el teatro foro y el teatro invisible. Estas experiencias me llevaron a reflexionar sobre los límites entre el espectáculo teatral y la vida real, y a entender que trabajamos con personas antes que con actores/actrices, y que una puesta en escena es una construcción compartida. Motivado también por mi formación como profesor de historia, exploramos el teatro documental y, paralelamente, conocí el trabajo autoficcional de creadores como Sergio Blanco. Este recorrido, junto con las convocatorias del Festival Avanti en 2022, nos movilizó. La motivación del grupo, mis intereses artísticos y mi rol pedagógico nos llevaron a decidir que cada año dedicaremos gran parte del taller a trabajar en una creación colectiva, nacida de las biografías y temas que movilizan y afectan a los estudiantes, y que desean expresar, desahogar y recrear en momentos específicos de sus vidas. La motivación de crear un trabajo que se pueda exhibir ilusiona al grupo cada año. Además, en 2022, la salida del confinamiento transformó el taller en un espacio de seguridad, contención y expresión. Desde el teatro biográfico y utilizando elementos de la autoficción y el trabajo documental, comenzamos a crear puestas en escena basadas en vivencias personales, transformadas a través de la autoficción. El equipo se acompaña, pero no se expone. El trabajo implica un “encontrarse con el otro”, que empatiza y no juzga. El juego teatral y la autoficción protegen al abordar experiencias complejas como la violencia, la depresión, las crisis de ansiedad y la falta de comunicación con los padres, entre otras.

- La creación de un trabajo estético de exhibición, a menudo nacida desde la improvisación, nos lleva a explorar técnicas y métodos cercanos a la “dramaterapia” (psicodrama y la estética del oprimido), que contribuyen al desarrollo personal y emocional.
- La definición del tema implica el análisis de películas, libros, largas conversaciones, escritos, investigaciones con los padres y grabaciones de audio y video. Este proceso culmina con varios meses de trabajo en los que se crea un texto como material para estructurar la puesta en escena. Recientemente, por inquietud de varios integrantes del taller, se ha comenzado a explorar más intensamente el cuerpo como material importante de creación.
- A medida que se estructura un texto, se sigue dialogando con las vivencias y echando a andar la imaginación autoficcional, idealmente creando un universo que se pueda sostener con sus propios códigos dentro de la obra.
- Se determina una premisa y/o tema central, una frase que cruzará toda la obra, el elenco y el equipo técnico. Esta premisa también permitirá determinar y probar los dispositivos escénicos que se usarán en la obra. Por ejemplo, en la obra “La distancia que nos separa (2023)”, la presencia de un adulto significativo y sabio es crucial para el despertar de la conciencia más elevada y humana.
- La creación de una puesta en escena y el trabajo con diversas materialidades fomenta habilidades y definiciones artísticas/estéticas, apoyando la formación

actoral y técnica asociada al fenómeno teatral. • Las presentaciones de la pieza teatral y el consecuente convivio teatral permiten la conexión con espectadores, tanto pares adolescentes como adultos (principalmente apoderados). Las presentaciones en colegios y en el mismo liceo, con mediaciones artísticas, logran extender la obra más allá del cierre de telón. • Cuando un estudiante comparte sus vivencias, a partir del diálogo con el profesor y a veces con compañeros que se involucran en la escena o de manera personal, se decide si será él/ella u otra persona quien interpretará la autoficción creada. Suele suceder que quien comparte su vivencia es quien la interpreta en la obra, o bien otra persona que conecte con la situación de su compañero. • Ha sucedido en varias ocasiones que, luego de varias presentaciones y con el paso de los meses, estudiantes que interpretaron su escena ya no quieren habitarla. Compañeros comienzan a afectarse en términos emocionales o ciertas escenas dejan de “doler” como dolían en el momento de su concepción. Estas situaciones han obligado a modificar los elencos, siempre priorizando el bienestar de los estudiantes • La experiencia, sin duda puede enriquecerse con el trabajo de psicólogos y terapeutas que puedan trabar con dramaterapia, y así enriquecer la metodología pedagógica/artística.



Soy **Alfredo Reyes Montecinos**, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, egresado de la Universidad de la Frontera de Temuco. Poseo un Diplomado en Pedagogía Teatral de la Pontificia Universidad Católica y un Diplomado en Dirección Teatral de la Universidad Finis Terrae. Desde 2018, trabajo en el Colegio Bicentenario Técnico Profesional República Argentina de Ñuñoa, donde he implementado el aprendizaje de la historia y las ciencias sociales a través del teatro. En el taller de teatro, mi enfoque pedagógico se centra en el desarrollo emocional y la expresión personal de los adolescentes mediante creaciones colectivas y puestas en escena, promoviendo la sana convivencia escolar y el crecimiento personal de mis estudiantes.

7) “Una mirada sobre las problemáticas sociales a través del Stop Motion”, María Barahona Carvajal, Colegio Pucará, O’Higgins, Graneros/ ARTES VISUALES

Es una actividad que invita al estudiante a reflexionar sobre cómo sus acciones cotidianas influyen en diversas problemáticas sociales, tales como: la dependencia tecnológica, el consumismo excesivo, la depresión, la ansiedad, la pobreza o la crisis económica. La actividad busca generar conciencia sobre el impacto de sus hábitos y decisiones, promoviendo una mirada crítica hacia su entorno y el rol que desempeña en estas situaciones, utilizando herramientas digitales que acompañan parte del proceso creativo, experimentando a través de técnicas de animación como es el Stop Motion.



María Barahona Carvajal, Ped. Y Lic. en Artes Visuales y Gestora Cultural UC. Tiene sus focos pedagógicos en el aprendizaje centrado en el estudiante, como protagonista del proceso aprendizaje, teniendo en cuenta sus intereses, necesidades y estilo de aprendizaje; Desarrollo de habilidades socioemocionales, donde se fomenta habilidades como la empatía, la colaboración, el autocontrol y la resiliencia. Basados en las Reglas de Oro que se socializan en conjunto con los y las estudiantes, propiciando ambientes de aula seguros y positivos; Aprendizaje basado en proyectos y en el trabajo en equipo; Aprendizaje en la indagación y el pensamiento crítico; Aprendizaje en la tecnología educativa y en competencias digitales, utilizando herramientas tecnológicas como plataformas virtuales, app y dispositivos electrónicos. Actualmente es docente del Colegio Pucará, Graneros.

8) “AudioLectura Inmersa de mangas”, Jorge Navarro, Liceo Polivalente El Bollenar, Melipilla, Metropolitana / LENGUAJE, MÚSICA, INGLÉS, PIE.

Estudiantes de enseñanza media están llevando el tradicional escenario lector a un nuevo nivel de innovación, acorde a las demandas educativas contemporáneas. A través de un sistema de audiolectura inalámbrico, se ha creado un ambiente de lectura tranquilo, acogedor y accesible, donde se narran historias de mangas (cómic japoneses) en español e inglés. Este formato ha sido diseñado para incluir a estudiantes del Programa de Integración Escolar (PIE), particularmente aquellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), adaptando la experiencia lectora a sus necesidades específicas. La actividad, que cuenta también con la participación de estudiantes con afinidad por el manga, busca fomentar el gusto por la lectura de manera inclusiva y participativa, promoviendo la interacción entre diferentes perfiles de aprendizaje. Esta experiencia multidisciplinaria vincula las asignaturas de Lenguaje, Inglés y Música, y permite que los estudiantes exploren la lectura desde una perspectiva innovadora, mientras disfrutan de un enfoque pedagógico más cercano a sus intereses y capacidades.



Soy **Jorge Navarro Apablaza**, Profesor de Artes Musicales y Magíster en Gestión Directiva de la Universidad Mayor, actualmente en el Colegio Leonardo Da Vinci de Rancagua. Durante mi tiempo en el Liceo Polivalente El Bollenar de Melipilla, junto a un equipo de docentes, instalamos un sello artístico que conectó a la comunidad escolar con el arte y la cultura. También desarrollamos proyectos innovadores basados en ABP, utilizando tecnología de audio en experiencias lectoras no convencionales y en la producción de música para encuentros y difusión digital.

Mi enfoque pedagógico se basa en crear experiencias creativas que integren la tecnología y la música, fomentando la creación de conjuntos instrumentales y gestionando redes para conciertos y producciones digitales. Mi objetivo es liderar y motivar a equipos docentes para implementar metodologías artísticas en sus asignaturas, dinamizando el aula tradicional y mejorando el rendimiento académico. Aspiro a seguir instalando sellos artísticos y anhelo crear una escuela artística en Melipilla, donde no existe una oferta educativa de este tipo.