

**UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR
SEDE ECUADOR**

COMITÉ DE INVESTIGACIONES

INFORME DE INVESTIGACIÓN

**Aprender con el arte, un modelo inter-transdisciplinario educativo
aplicado en una escuela pública de Quito**

INVESTIGADOR RESPONSABLE

Antonio Nicanor Jaramillo García

Quito – Ecuador

2019

Abstract o resumen:

Este proyecto se sustenta en el planteamiento de un objetivo educativo, tendiente a enfocarse en el conocimiento del arte y la cultura aplicada a la enseñanza desde los niveles pre-escolar y escolar. Tanto por las experiencias consignadas como por los puntos de vista de los argumentos, se plantea la aspiración de alcanzar los espacios para promover la creatividad y la independencia mental del alumno en una relación promotora dirigida por el profesor.

Es un diseño donde se consideran los resultados y testimonios educativos positivos de esta metodología, con los que, se han superado pedagogías tradicionales. Se trata de enfocar su incorporación en la misión formativa de la educación, con la posibilidad de que se apruebe como un modelo que conduzca a innovación instructiva y pedagógica. Este modelo bien aplicado, en función de los planteamientos determinados, orientará a los estamentos actores para producir reflexión y creatividad en sus alumnos.

Los principios pedagógicos sumados a las experiencias educativas sobre el tema, han sido significativos gracias a que han sido permeadas por el entorno donde se aplicaron, lo cual permite que esta investigación se sustente en la posibilidad de que su objetivo sea asimilado porque se respalda en la verdad de su eficiencia.

Palabras clave: Educación, arte, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, proyectos, niños.

Datos del investigador: Quito, 1964. Estudió la Maestría en Artes Visuales en la Antigua Academia de San Carlos de México. Fue becario de la UNESCO-Arschberg para artistas en Lahore donde estudió Miniature Painting, estudió la Maestría en Estudios Culturales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha colaborado en diferentes revistas de arte y cultura y ha sido profesor universitario.

Contenido

Introducción	4
1. El arte y su aprendizaje.....	7
1.1. ¿Qué es el arte?	8
1.2. Nociones sobre el concepto educación	10
1.2.1. Datos generales sobre la educación en Ecuador entre 2000-2015.....	11
1.3. La educación artística.....	16
1.3.1. La educación artística en el Ecuador	18
1.3.1.1. El currículo y sus reformas en educación	24
1.3.1.2. La Educación Cultural y Artística (ECA).....	27
2. La Escuela Carmen Amelia Hidalgo de Cumbayá.....	29
2.1. El nuevo currículum y su aplicación en la Carmen Amelia.....	31
2.1.1. El aprendizaje basado en proyectos	35
3. Los retos de la educación contemporánea	42
3.1. El proyecto educativo a través del arte	43
3.2. Antecedentes.....	44
3.2.1. El programa educativo Arteducarte.....	45
3.2.2. Arteducarte llega a la Escuela Carmen Amelia Hidalgo	45
Conclusiones	62
Bibliografía.....	64
Anexos	67

El Amateur
(el que practica la pintura, la música,
el deporte, la ciencia, sin espíritu
de maestría o de competencia) [...] es
–será tal vez– el artista contra–burgués.
Roland Barthés

Esta investigación es una reflexión sobre el tema de la educación y la esencia del aprendizaje como parte de la vida. En la tarea de observar, se deposita el interés en una propuesta holística enfocada a lo cultural, injertada como fundamento primario de reconocimiento del arte como expresión humana del poder creativo. Un recorrido trascendente que vincula el arte más allá de lo estético y busca en su esencia utilitaria, la capacidad de adentrarse en la educación escolar y su incidencia dentro del aprendizaje formal. Es la etapa en la que el arte se vuelve parte de un pensamiento abierto y en ese proceso de búsqueda, aspira conectar las distintas manifestaciones intelectivas del niño para potenciarlas en la construcción del conocimiento.

Introducción

El motivo de esta investigación es un estudio de caso en una escuelita pública mixta de la parroquia de Cumbayá a 20 km del centro de Quito (considerada zona rural) y a la que llegó el programa *Arteducarte*¹ con sus artistas y “metodología”² en los años 2012-2013, extendiéndose en un periodo invariable hasta el año lectivo 2016-2017. Por una situación razonable de circunscribir la investigación a espacios medibles y que resulten más actuales en el tiempo, se tomó la opción de examinar solamente la etapa

¹ Proyecto de educación artística independiente privado, sin fines de lucro, creado en el año 2000 que se dedica a estimular la creatividad y expresión de niños y niñas de escuelas identificadas como desfavorecidas en el Ecuador, a través de procesos artísticos, los cuales fomentan su capacidad de aprendizaje, autoestima y valores. <https://www.arteducarte.com>

² En el link de la página web de *Arteducarte* se enuncia la utilización de “un método innovador que facilita el aprendizaje de temas complejos, cuyo pretexto inicial es el temario escolar para finalmente desarrollar ejes significativos de los mundos sociales de los estudiantes”. Lo que puede llevar a creer que *Arteducarte* utiliza metodología diferente en materia de pedagogía o didáctica, de lo que hacen programas similares a nivel mundial; y, solo por nombrar dos referentes están el del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile o el del Centro Nacional de las Artes de México. *Arteducarte* tiene su origen luego del año 2000, cuando su directora y organizadora del proyecto, propone a un grupo de artistas para que la acompañen en algunas escuelas públicas a utilizar el arte en la educación tradicional. El proyecto piloto (al que no se hace referencia en la página web) responde a un modelo proveniente de los Estados Unidos con el nombre de “Learning through art” o lo que se conoció en el Ecuador, en México y en España como “Aprendiendo a través del Arte”. Ese fue el inicio cuando formó parte de la Fundación El Comercio y luego cambió el nombre por el de *Arteducarte*, para desconectarse de alguna dependencia extranjera; y finalmente, terminó como parte de la Fundación Tinkuy, con un registro de casi veinte años ininterrumpidos de labor en la educación ecuatoriana.

comprendida entre los años 2015-2017. Aunque en momentos resultó inevitable trasladarse a los antecedentes de años anteriores, para averiguar las circunstancias en los resultados. Dado lo prolongado del programa, era necesario verificar la incidencia que había operado en sus actores. Cabe destacar que, esta situación de ninguna manera desequilibró el espíritu de la investigación, más bien la condujo a experiencias dignas de referir, a través de la voz analítica de sus protagonistas. El trabajo está concebido en el orden cualitativo, por medio de reuniones semanales durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019, con los docentes de la Escuela Carmen Amelia Hidalgo que formaron parte del programa Arteducarte; y asimismo, recabar más información mediante la realización de conversatorios con algunos de los artistas del programa. El trabajo de campo se extendió aproximadamente tres meses, más allá del tiempo estipulado, porque era imprescindible negociar tanto con la directora de la escuela como con sus docentes para establecer una agenda de trabajo donde se respeten sus horarios de clase. En el caso de los artistas, la operatividad no fue diferente a la de los maestros, pues se hizo necesario acomodarse a los tiempos de los entrevistados. También se consiguieron algunas reuniones con los alumnos egresados que fueron los beneficiarios del programa y que terminaron la primaria hace no mucho tiempo. Este grupo actualmente estudia la secundaria en el Colegio Nacional Cumbayá, cercano a la “Carmen Amelia” (como coloquialmente la denominan). Esta investigación se asienta sobre un hecho real pasado y del que no se tuvo la oportunidad de ver trabajar *in situ* a sus actores; quedaba la opción de aplicar otros elementos de la metodología de la investigación como son la revisión de archivos y entrevistas a personas pertenecientes a los estamentos que trabajaron en aplicación del programa “Arteducarte”.

La compilación de datos en el rango de entrevista, se convirtió en un ejercicio de memoria de sus participantes y las imágenes que se acompañan han sido tomadas del portal web del programa Arteducarte. Como observación adicional, es preciso señalar la imposibilidad de acceder a los archivos de la Fundación, pues su reducido personal administrativo estaba en actividades fuera de las oficinas, atendiendo proyectos urgentes relacionados a los intereses y objetivos de la fundación. En todo caso, los administrativos recomendaron que todo cuanto se quiera averiguar “está en la página web del programa”. Si bien se encontró información extensa, esta adolece de la carencia de algunos datos, puesto que las cifras son de carácter general; y es más, no poseen apuntes específicos como por ejemplo, un registro cronológico de las escuelas favorecidas en su relación con el programa y los resultados de cada uno de los trabajos

realizados. Tal parece que el cometido de compilación de datos ingresados sobre las actividades realizadas, se inscriben en los últimos ocho o nueve años y tampoco constan los nombres de todos los artistas participantes en estos veinte años. Además, no hay un seguimiento de los niños que crecieron con este programa, labor que de alguna manera se pudo compensar en parte y en mínima proporción, con el testimonio de los involucrados que hoy son jóvenes colegiales.

La propuesta del modelo educativo de Arteducarte está basado en el aprendizaje interdisciplinario, posiblemente aplicado desde el origen de su gestión. Aunque ahora se habla ya no solo de lo inter, sino de lo transdisciplinario;³ de ahí que, se justifica el título de este trabajo: *Aprender con el arte, un modelo inter y transdisciplinario educativo aplicado en una escuela pública de Quito.*

³ Los términos interdisciplinario y transdisciplinario son usados particularmente a partir de su etimología e incidencia en lo educativo. Así: la pluridisciplinariedad estudia e investiga tópicos no solo de una disciplina sino de varias al mismo tiempo; la interdisciplinariedad transfiere los métodos de una disciplina a otra; en tanto que, la transdisciplinariedad estudia lo que es a la vez, entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de todas las disciplinas. Basarab Nicolescu, *La Transdisciplinariedad: Manifiesto*, (París: Du Rocher, 1996), 34-35

Capítulo uno

1. El arte y su aprendizaje

Así como el espacio precede al ser humano y es punto nodal para el componente posterior de territorio, así también el arte (y no precisamente con ese nombre)⁴ anticipa toda idea de ilustración o pensamiento racional. Existe un componente creativo inherente al ser humano que le distingue del animal y le permite descubrir y conocer su entorno dejando la huella de su presencia por donde transita.

“No existe, realmente el Arte, tan solo hay artistas”⁵ es la frase inquietante con la que empieza una de sus obras el historiador del arte Ernst Gombrich, e insiste en que Arte con A mayúscula no existe, porque para que exista de esa manera o sería un ídolo o un fantasma. Gombrich nos da ejemplos para que podamos entender el arte más allá de los gustos personales y lo relativo de la belleza, cuando lo emocional es parte de la obra y el sentimiento se apodera de quien aprecia el trabajo en dos artistas: el primero (Rubens) dibuja a un niño (su hijo), lo hace con la delicadeza que origina la inocencia de lo infantil; en tanto que el otro (Durer), hace trazos vigorosos con el lápiz para caracterizar a una anciana con estrabismo (su madre). “la confusión proviene”, señala Gombrich, “de que varían mucho los gustos y criterios acerca de la belleza.” Y es que como se sabe popularmente, “sobre gustos no hay nada escrito”, este autor reconoce que es verdad también que, el gusto puede desarrollarse. Hablemos de gusto en función de conocimiento cuando de apreciar el arte se trata.

Gombrich sentencia que “es infinitamente mejor no saber nada acerca del arte que poseer esa especie de conocimiento a medias propio del esnob”[...]“les obsesiona el temor de ser consideradas [personas] incultas si confiesan que les gusta una obra demasiado agradable o emotiva. Terminan por ser esnobs, perdiendo el verdadero disfrute del arte y llamando ‘muy interesante’ a todo aquello que verdaderamente encuentran repulsivo.”⁶ Hay tanto camino recorrido en el arte desde el arte prehistórico de hace miles de años, hasta las instalaciones de arte contemporáneo en una estación

⁴ El término arte procede del latín *ars*, y es el equivalente al término griego *téchne* (de donde proviene ‘técnica’). Originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. Así, artistas eran tanto el cocinero, el jardinero o el constructor, como el pintor o el poeta. En el Renacimiento la derivación latina de *ars*, arte se utilizó para designar a las disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo; y la derivación griega de *téchne* o técnica, para aquellas disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales y de artículos de uso. Omar Argerami: *Psicología de la creación artística*, (Buenos Aires: Columbia, 1968), 23-24.

⁵ Ernst Gombrich, *La Historia del Arte*, (Londres: Phaidon, 2007), 15.

⁶ Gombrich, *La Historia del Arte*, 37.

abandonada de metro o manifestaciones que podrían considerarse artísticas, en pequeños aparatos electrónicos de comunicación masiva como los celulares, y cuya duración y permanencia es tan efímera como una pompa de jabón.

1.1. ¿Qué es el arte?

¿Qué es arte nos preguntamos? arte es, según consta en la obra de Pierre Cabanne: “Término que desde el Renacimiento designa el concepto aplicado a la actividad humana nacida en el momento en que el hombre, no contento ya con utilizar sus facultades sólo para fines puramente prácticos, se propuso dar satisfacción a su necesidad de comprender el misterio del mundo, calmar su angustia, comunicar sus emociones y vivir, en suma, conforme a sus aspiraciones espirituales”.⁷

Las percepciones estéticas han cambiado en el común de la gente durante el siglo XX, y los procesos actuales de globalización cultural han incidido en todo el mundo, con la intención de no ceder ni un centímetro; “por eso la pregunta que debemos hacernos no es la consabida de *¿qué es arte?*, sino aquella que propone el filósofo norteamericano Nelson Goodman: *¿cuándo hay arte?*, ya que una obra se convierte en obra de arte cuando simbólicamente funciona como tal”.⁸

Si bien Gombrich habla de artistas, Ken Baynes en su libro *Arte y Sociedad*, celebra la importancia de la “audiencia” y advierte: “El punto de partida seleccionado demuestra que, en una comunidad, cada individuo es afectado en último término por la cultura de ésta. El paso siguiente consiste en examinar lo complementario y reconocer cómo el contenido y el estilo del arte son gobernados por las relaciones de poder, los recursos y las actitudes de la comunidad en que él existe.”⁹

El estilo artístico en función del estilo de vida es síntoma de *la época*. Esta posición interpretativa, calificada por Ernst Gombrich como una *aproximación diagnóstica*, es la asumida por historiadores del arte (del pasado y el presente) en oposición a una *interpretación farmacológica* que insiste en los efectos del arte, ya sea como estímulo, ya sea como sedante.¹⁰

Vale pensar que en esta época del desperdicio, de la obsolescencia y del reciclaje, la del “antropoceno” es decir la del “hombre nuevo”, el hombre del cambio

⁷ Pierre Cabanne, *Hombre, Creación y Arte*, (Barcelona: Editorial Argos - Enciclopedia Britannica, 1983), 78.

⁸ Marc, Jiménez, *¿Qué es la estética?*, (Barcelona: Ideal Books, 1999), 289.

⁹ Ken Baynes, *Arte y Sociedad*, (Barcelona: Blume, 1976), 19.

¹⁰ Ernst Gombrich, *Los usos de las imágenes*, (Barcelona: Debate, 2003), p. 241.

climático y la desaparición del planeta, vale pensar en que el arte como elemento de ruptura en una cultura frívola y trivializante como síntoma de época, puede ser la salida.

Jean Baudrillard en su libro *Cultura y Simulacro* hace referencia a la fábula de Borges “Del rigor en la ciencia”¹¹ un mapa en extensión al territorio representado, abandonado y en ruinas, para establecer que en la época actual la copia no solo que es la que sobrevive sino que es el simulacro de la copia el que sobrevive a la copia del original en una hiperrealidad, una suplantación de lo real por los signos de lo real.¹² Luego de este estado de desconcierto, la permanencia incierta de las formas, la incertidumbre de vida, llega la implosión, una nueva forma de violencia que autodestruye, pero que resulta ininteligible, indescifrable del sistema en el que creció.

La obra de arte, calificada de esta forma por los *connoisseurs*, ha variado en sus soportes y el mundo de la visualidad ha expandido tanto sus fronteras que ha afectado esa forma inicial de ver las cosas. Este nuevo territorio de producción simbólica se enfoca en la producción visual que incorpora a su vez a la producción artística, que muchas veces desconcierta en la producción de sentido de una cultura visual actualizada.

Al final la presencia de nuevas formas a las que el libro de Baudrillard no alcanza a vislumbrar más que en intuición, porque su premisa de repetición *ad infinitum* de destrucción y resurrección de la forma para el inicio de otra, tiene como futuro asegurado un ciclo nuevo y que a juicio de quien hace el presente trabajo, tiene como epílogo, al arte como esencia de la cultura.

El arte por ser parte integral de la cultura, se expresa entre la ambigüedad y el cambio; y, se define entre el idealismo y el culturalismo. Se confirma mediante “los argumentos culturalistas” que según Adam Kuper “se han tenido que confrontar con los modelos establecidos de racionalidad económica y determinismo biológico, pero donde un conjunto creciente, aunque variopinto, de estetas, idealistas y románticos han venido estando de acuerdo con que La Cultura Nos Hace”.¹³

¹¹ En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el Mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el Mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el Tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Sigüientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los Inviernos. En los Desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas. Jorge Luis Borges, *El Hacedor*, (Buenos Aires: Emecé, 1999), 119.

¹² Jean Baudrillard, *Cultura y simulacro*, (Barcelona: Kairós, 1993), 5-99.

¹³ Adam Kuper, *Cultura la versión de los antropólogos*, (Barcelona: Paidós, 2001), 38.

Vale pensar que después de la muerte solo queda el arte, mediante el legado del grabado en piedra, los trazados textiles, las adherencias en las cortezas y las impresiones papirológicas, unidas al bronce y al cobre. Es la incorporación del objeto con la carga material del sentimiento del creativo en función de los satisfactores, impuestos por los usos y costumbres. El de uso del arte corporizado, siempre se manifestaría a través de su representación. Desde el amanecer de la escritura todavía en ciernes, en la aurora de la historia se vislumbran los vestigios de huesos marcados simétricamente por un inventor anónimo, hasta sustentar la aceptación del símbolo con sus muchos significados. La presencia del ser humano deja huellas no siempre fáciles de descubrir en ese camino largo, larguísimo en la dimensión de lo espacio-temporal uncida a la historia matizada por el infinito campo de las ideas.

1.2. Nociones sobre el concepto educación

Todo concepto alude a un contenido con sus circunscripciones. Los criterios sobre pedagogía y didáctica son inherentes al tema educativo, conceptos vinculados al proceso formativo en teoría y práctica respectivamente. La intención estatal de mejorar el currículo escolar a una categoría de calidad, ha sido una preocupación desde épocas pasadas. Así también la formación de docentes que respondan a las necesidades propias de la educación de conformidad a cada época.

¿Qué tipo de ciudadano se espera luego de su preparación en la formación escolar? es la pregunta que se han hecho desde todas las instituciones encargadas de organizar estructural y orgánicamente a la sociedad. El Ecuador, al igual que sus pares latinoamericanos construyó su identidad en la “idea de patria” pero bajo una clara premisa ideológica, la de la clase privilegiada sobre la menesterosa para afianzar su dominio.¹⁴ Situación dominante que se puede establecer a través de la educación. “El propio educado necesita ser educado” escribía Marx en 1846.¹⁵ Educado en el sentido de lo consciente, calificado por Paulo Freire como “concientización”. Es decir, esa toma de conciencia o *actitud reflexiva de conciencia crítica* que lo resume en el siguiente texto: “La concientización es compromiso histórico. Es también conciencia histórica: Es

¹⁴ Enrique Ayala, “Estados nacionales y resistencia anti-imperial en América Latina” en *Desarrollo e Interculturalidad, Imaginario y Diferencia: La Nación en el Mundo Andino*. (Río de Janeiro: 2006, Academia de la Latinidad, Textos de Referencia), 61.

¹⁵ Esta frase se encuentra en las famosas once tesis *ad Feuerbach* escritas por Marx en relación a la doctrina materialista y la transformación de las circunstancias y que “la educación olvida que las circunstancias deben ser transformadas por los hombres” en “las tesis III sobre Feuerbach”, Bolívar Echeverría, *El materialismo de Marx, Discurso crítico y revolución*, (México: Itaca, 2011),113. <http://www.bolivare.unam.mx/ensayos/Bolivar%20Echeverria-El%20materialismo%20de%20Marx.pdf>

inserción crítica en la historia, implica que los hombres asumen el papel de sujetos que hacen y rehacen el mundo. Ella exige que los hombres creen su existencia con el material que la vida les ofrece”.¹⁶

Freire se preocupó durante toda su vida por la educación del desposeído, por la lucha de la libertad del oprimido a *ser más*, contradiciendo aquella práctica por él nombrada como “educación bancaria” en la que los educandos son recipientes que deben ser “llenados” por el educador. Explicación que la complementa en la siguiente afirmación: “Cuando más vaya llenando los recipientes con sus depósitos, tanto mejor educador será. Cuanto más se dejen ‘llenar’ dócilmente, tanto mejor educandos serán. Los educandos son los depositarios y el educador quien deposita”.¹⁷

Para el educador colombiano Ricardo Lucio, el término “educación” es el crecimiento del individuo en la sociedad en el más amplio sentido de la palabra. La dificultad proviene de su sometimiento al sistema de producción capitalista que lo reduce a mercancía. Entonces, en un primer momento es entrenamiento en una edad de aprender y luego con los años el aplicar lo aprendido se convierte en producción; este proceso, el autor lo califica como “educación-transmisión” y aplicando el término al trabajo, deviene en “trabajador-mercancía”. A estos impedimentos de crecimiento personal unido al desarrollo humano, se opone la educación liberadora que pretende la autodeterminación del individuo¹⁸ y que, se encuentra plenamente defendida en la postura de Paulo Freire o Augusto Boal.¹⁹

1.2.1. Datos generales sobre la educación en Ecuador entre 2000-2015

Según un trabajo presentado por María Daniela Araujo y Daniela Bramwell de la UNESCO, sobre los cambios en las políticas de educación en el Ecuador entre el año 2000 y el 2015, las metas alcanzadas en el programa *Educación para Todos* (metas EPT) del Foro Mundial de Educación realizado en Dakar, nos demuestran que el Ministerio de Educación del Ecuador adquirió ciertos compromisos que debían cumplirse. En el orden los siguientes objetivos: la atención a la primera infancia, el acceso a la educación primaria de calidad, el acceso equitativo de jóvenes a programas apropiados de aprendizaje, alcanzar niveles de alfabetismo y acceso a educación para

¹⁶ Paulo Freire, *Concientización*, (Bogotá: Asociación de Publicaciones Educativas, 1972), 30.

¹⁷ Paulo Freire, *Pedagogía del Oprimido*, (Bogotá: Siglo XXI editores, 1977), 72.

¹⁸ Ricardo Lucio, *Educación y Pedagogía, Enseñanza y Didáctica: diferencias y relaciones*, (Bogotá: Revista de la Universidad de La Salle N°17, 1989), 36.

¹⁹ Augusto Boal fue el creador del “teatro del oprimido” en Brasil en los años 60 y al igual que Freire tuvo que salir de su país por ser un perseguido de la dictadura militar.

adultos, la equidad de género y la calidad de la educación. Seis metas de “educación para todos”.

Para ponernos en contexto las autoras empiezan su disertación ubicadas en 1996, año en que “la situación del país en general, y la de su sistema educativo en particular, estuvo caracterizada por inestabilidad política y frecuente cambio de autoridades, así como por crisis financiera y duros ajustes macroeconómicos. En 1999, 56% de ecuatorianos se encuentran en el rango situado bajo los límites de la pobreza; y con un entorno donde existía un crónico desfinanciamiento de la educación pública y otros servicios sociales.”²⁰

En ese año, en la **meta uno** para la *atención a la primera infancia* arroja como dato importante que solo 2,7% de niños menores de 5 años asistían a un centro de cuidado; es decir, aproximadamente 35 mil niños.

En la **meta dos**: *el acceso a la educación primaria de calidad*. En la universalización de la primaria (seis años) tenía en el año 2000, una asistencia nacional de 89,1%; el área rural se encontraba todavía rezagada respecto a la meta.

En la **meta tres**: *el acceso equitativo de jóvenes a programas apropiados de aprendizaje* los tres últimos años de Educación General Básica y los tres años de Bachillerato en el Ecuador correspondía al 60,1%. La educación en zonas rurales: 40,9% y en zonas urbanas 72,2%. Las zonas de población indígena y afro, cifras por debajo de lo esperado.

En la **meta cuatro**: *los niveles de alfabetismo y el acceso a educación para adultos* durante el periodo 1988 - 1992, en el gobierno de Rodrigo Borja llevó adelante la Campaña Nacional de Alfabetización “Monseñor Leonidas Proaño” con el fin de disminuir el analfabetismo; el analfabetismo por género se ubicaba en hombres en 7,2% y en mujeres en 10%; con diferencias mayores en grupos etarios. Así también la diferencia de analfabetos en áreas urbana 4,2%, y rural 17,4%.

En la **meta cinco**: *la equidad de género*, en el año 2000 se manifiesta en el acceso a programas de atención a la primera infancia y el acceso a la educación primaria y secundaria, aunque en el grupo de 15 años o más, sí existía elevado número de mujeres analfabetas.

²⁰ María Daniela Araujo y Daniela Bramwell, *Cambios en la política educativa en Ecuador desde el año 2000*, (Quito: Cod:ED/EFA/MRT/2015/PI/35, UNESCO, 2015), 1-22
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232430>

En la **meta seis: la calidad y aprendizaje de la educación**, en 1988 se creó la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) con la intención de defender a la educación indígena en su idioma y cultura. En esos años también, se discutió una reforma de calidad educativa que incluyó la Reforma Curricular de la Educación General Básica, un sistema de medición del aprendizaje (APRENDO) y un sistema de indicadores educativos.

Es de señalar que la evaluación de las metas alcanzadas en la *Educación para Todos* (EPT) entre los años 2000-2015, se puede resumir bajo los siguientes parámetros:

Meta EPT 1, atención a la primera infancia

Para el 2006, los programas de educación inicial alcanzaron el 13,2%; favoreciendo a 196 mil niños menores de 5 años.

A partir de 2011, la educación intercultural es competencia del Ministerio de Educación en programas de educación inicial para niños entre 3 y 5 años de edad.

Los modelos curriculares del Ministerio para la educación inicial incluyeron profesionales como los docentes parvularios a los que se les acondicionó aulas apropiadas para su trabajo. Una versión del modelo es la Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) que atiende a niños de nacionalidades y pueblos indígenas potenciando su cultura.

En el año 2013 alrededor de 280 mil infantes asistieron a algún servicio de desarrollo infantil lo cual equivale al 20,9% de la población infantil menor a 5 años de edad. La asistencia de niñas y niños no presentó diferencias, y se ubicó en 21,1% y 20,7% respectivamente. De igual manera, los valores de asistencia en zonas urbanas y rurales fueron similares, de 20,4% y 21,8%, respectivamente.

Meta EPT 2, atención al acceso a la educación primaria de calidad

A partir de 2007, el Estado ejecutó políticas para el incremento de la demanda estudiantil en la Educación General Básica, a través de las siguientes estrategias:

- Alimentación: desde 2005 el Programa de Alimentación es financiado con recursos del gobierno ecuatoriano y en 2007 con una cobertura nacional de doscientos días al año para estudiantes de educación inicial y básica de zonas urbanas y rurales. Entre los años 2007 y 2013, la totalidad del programa pasó de 1,3 millones de beneficiarios a 2,1 millones.
- Bono matrícula: en el año 2007 se estableció la prohibición del cobro de la matrícula para instituciones educativas públicas, y la “contribución” fue sustituida por transferencias económicas estatales.

- Textos escolares gratuitos: inició su ejecución en el año 2007, y consiste en la entrega de textos y cuadernos de trabajo para estudiantes de primero a décimo año de Educación General Básica, en instituciones educativas públicas, en materias de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Textos en lenguas ancestrales; además, de los producidos para el aprendizaje del inglés.

En cuanto a los resultados de la aplicación de estrategias, se observa que la tasa neta de asistencia en Educación General Básica en diez años creció de 89,2% a 91,6%.

Específicamente en cuanto a la educación primaria y el logro de la meta de Educación para Todos, la tasa de asistencia neta a la primaria pasó de 89,1% en 2000 a 96,5% en 2013. Este crecimiento se ha dado equitativamente en áreas urbanas y rurales, cuyas tasas alcanzaron el 96,9% y 96,0% respectivamente.

En cuanto a la participación en la educación primaria por grupo étnico (las poblaciones indígena y afro ecuatorianas) se ve en las cifras que creció. Así, entre los años 2001 y 2010, la asistencia de la población indígena a la escuela pasó de 84,3% a 92,4%, en tanto que la asistencia de la población afro ecuatoriana pasó de 84,6% a 90,7%.

Vale aclarar también que en 2010 se presentó al Ecuador el nuevo currículo con reformas educativas.

Meta EPT 3, atención al acceso equitativo de jóvenes a programas apropiados de aprendizaje

Las estrategias similares utilizadas en la primaria como la eliminación del cobro de matrícula en la secundaria o el programa de textos escolares gratuitos a las materias principales de los tres últimos años de secundaria cosecharon sus réditos: el aumento de estudiantes para la secundaria pasó del 60,1% en 2000 al 81,3% en 2013.

Así también, las cifras de asistencia para la secundaria en zonas rurales crecieron de 40,9% en el año 2000, a 74,9% en 2013; y en las zonas urbanas pasaron de 72,2% en el 2000 al 85,0% en 2013.

En cuanto a la participación en secundaria por grupo étnico se nota un crecimiento significativo entre los años 2001 y 2010. La asistencia de la población indígena a la secundaria pasó de 24,0% a 56,1%, en tanto que la asistencia de la población afro ecuatoriana pasó de 37,1% a 57,9%.

El cambio en cuanto a la *calidad y equidad* fue la implementación del programa de bachillerato como Bachillerato General Unificado (BGU), con dos programas uno en Ciencias y el otro Técnico Recordemos que el currículo de Bachillerato no había sido

revisado en treinta años. El BGU establece una base común de aprendizajes para todos los estudiantes con lo que se logra evitar la especialización temprana que daba paso a los títulos específicos de Bachillerato para acceder a la universidad.

Programas de Educación Sexual para la prevención de embarazos adolescentes y promoción de Educación Continua con la profesionalización de jóvenes y adultos en educación no formal como el ofrecido desde hace ya mucho tiempo con el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) fueron parte de la política social.

Meta EPT 4, *reducción de niveles de analfabetismo y acceso a educación para adulto*

Entre los años 2007 y 2010, el gobierno ecuatoriano implementó varias ofertas educativas de alfabetización en las siguientes modalidades: *Manuela Sáenz*, orientada a atender a poblaciones de habla castellana; *Dolores Cacuango*, para poblaciones de lengua materna indígena; *Cóndor Fronterizo*, orientado a poblaciones que habitaban en la frontera; *Voluntad*, para la población privada de la libertad; y *Discapacidades Diversas*, orientada a atender a poblaciones con discapacidad visual. Estos programas tuvieron altas tasas de deserción y solamente provocaron una leve disminución de la tasa de analfabetismo en el período.

En 2011, el gobierno incorpora el programa “Yo Sí Puedo”, diseñado por expertos cubano, quienes capacitan docentes para dar un seguimiento formal del programa.

Los resultados de la aplicación de políticas, se reflejan en las cifras: de 8,6% en 2000 a 6,7% en 2013. En el área rural una disminución de 17,4% en el año 2000 a 12,9% en el año 2013; en tanto que en el área urbana, la reducción pasó de 4,2% en 2000 a 3,9% en 2013, lo que significa que se mantuvo prácticamente constante.

Meta EPT 5, *equidad de género*

En el año 2000 la asistencia a primaria de estudiantes varones tenía una tasa de 89,1% y la de estudiantes mujeres 88,8%. Para el año 2007, en cambio, la asistencia de mujeres superaba a la de hombres con montos de 93,6% y 92,7%, respectivamente. Esta tendencia se mantuvo hasta el año 2013, en el que la tasa neta de asistencia a primaria de mujeres alcanzó 97,0% mientras que la de los varones llegó a 96,1%.

Para el año 2013 la presencia en la secundaria de mujeres alcanzó una asistencia similar a la de hombres, en valores de 81,2% y 81,4% respectivamente.

La tasa de analfabetismo de mujeres pasó de 10% en el año 2000 a 7,8% en el año 2013, mientras que la tasa de la población masculina pasó de 7,2% a 5,6% en ese mismo lapso.

Las cifras descritas implican avances sociales importantes; sin embargo, mientras exista violencia de género en el ámbito educativo, no se puede decir que la meta 5 de EPT ha sido cumplida.

Meta EPT 6, *calidad y aprendizaje*

El sistema de medición del aprendizaje (APRENDO) fue utilizado en 1996, 1997, 1998, 2000 y 2007 con resultados de aprendizaje bajos. En 2006 Ecuador participó en las pruebas regionales SERCE de UNESCO/OREALC, con resultados de aprendizaje bajos en comparación con el resto de América Latina. En el año 2008, se tomaron pruebas de estudiantes del Sistema de Evaluación y Rendición de Cuentas (SER) del Ministerio de Educación. En el año 2012, el sistema de evaluación del Ministerio de Educación pasó a ser competencia del nuevo Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), que realiza las evaluaciones de estudiantes, docentes, directivos y centros educativos.

Según el estudio de Araujo y Bramwell, en 2014 el INEVAL publicó resultados de pruebas SER realizadas a estudiantes a nivel nacional, señalando que los estudiantes alcanzan mayoritariamente un nivel de desempeño elemental con un nivel satisfactorio del 14% para Bachillerato y 18,1% para 4º año de Educación General Básica, presentándose mejor rendimiento en los niveles inferiores. Sin embargo, no se ha presentado comparaciones con años anteriores.

Con los datos expuestos, se podría determinar que los proyectos educativos creados en los últimos años denotan una voluntad política que según las cifras constituyen un éxito absoluto; no obstante ese mismo arresto político se convierte en brutal enemigo por los actos de corrupción en la firma de contratos de emergencia sin concurso de licitación y naturalmente con sobreprecio.

La política de corte populista: “roba pero hace obra”, es en opinión del pueblo la que le mantiene con cierto respaldo; aunque ese patrocinio termine, en situaciones de ocultamiento de información en los casos de abuso sexual a niños y niñas por parte de profesores, tornándose en una vergüenza con consecuencias de sanción moral con evidentes costos políticos.

1.3. La educación artística

Al inicio de este capítulo se planteaba la premisa de que, el arte antecede a toda idea de ilustración o de educación, según convenga el término. La pregunta de todo instructor en este caso es: ¿se puede enseñar el arte? Si la sola comprensión del arte resulta complicada porque se convierte en una suerte de búsqueda constante, tanto desde que se acuñó como término en el siglo XI (vinculado a las destrezas y manualidades), como hasta su relación directa con la teoría estética iniciada en el siglo XVIII con Alexander Baumgarten.²¹ Más todavía resulta, si la Historia del arte es considerada como una disciplina, donde se ha instruido el discurso sobre la belleza y los parámetros de producción cultural en occidente.

A mediados del siglo pasado, el Dr. Pierre Roumequère (1913-1987) en su ensayo: *El arte de los enfermos mentales y de los niños*, en el subtema: “El arte del niño y el pedagogo”, reconoce la labor de la señorita Tortel (Mlle. Tortel), educadora de la ciudad de París e inspectora de escuelas maternas de París (sector X, que comprende 83 escuelas desde la Plaza de Italia hasta Juvisy). Un programa educativo avanzadísimo para la época y en el que niños de edades de tres a seis años y medio, habían utilizado la creación artística en su aprendizaje, “antes de toda deformación por intervención del adulto”, según señala su autor. En estas clases tan particulares, manifiesta Romeguère que “las educadoras insertan su enseñanza en la forma de pensar del niño utilizando el poder emocional de los mitos (del Japón a Suecia), de la poesía (desde himnos órficos a los poemas de Jacques Prévert), de la Literatura (*Le Petit Prince* de Saint-Exupéry, por ejemplo) o aun del folklore, de los sueños y de la música.

Desde este primer contacto se destaca un tema (es siempre una de las grandes fuerzas cósmicas: sol, vegetal, primavera, aire, agua, fuego...). Este tema es “vivido” intensamente por los niños y tiende espontáneamente a ser traspuesto en formas. Audiciones musicales apropiadas vienen a activar el tema y las tendencias que desvela (*Danza del fuego*, *Consagración de la primavera*, *Reflejos del agua*, etc.); incluso con frecuencia los títulos de las obras musicales escuchadas entonces vuelven a encontrarse porque son “vividos” por el niño.

Por último, el tema se introduce en el dominio de la acción concreta, sensorial y motriz. “El deseo de dibujar la ronda de grullas del *Viaje de Nils Holgersson* lleva a la observación de las grullas en el jardín zoológico, a la toma de conciencia de sus formas

²¹ En 1750 Baumgarten publica su obra *Aesthetica*, de donde proviene el término estética, empleado por Kant en sus escritos en 1791 y por Hegel en 1804. Marc Jiménez, *¿Qué es la estética?*, (Barcelona: Idea Books, 1999), 15-16.

reales, de sus costumbres, de su vuelo, etc., luego a la verbalización de estos descubrimientos, a su realización rítmica (danza, mimodrama, etc.). Al cabo, el niño descubre la necesidad de modificar forma y técnica al pasar de la realización en una materia a la realización del mismo tema por medio de nuevos soportes: cerámica, mosaico, tapicería, etc.”²²

Como se puede percibir en el ejemplo anterior, la capacidad del niño o niña va desarrollando vivencias en su propio nivel de pensamiento con el aspecto esencial de lo estético, en tanto que terreno imaginario, fuente inagotable de la creación artística y logro pedagógico innovador e incuestionable.

1.3.1. La educación artística en el Ecuador

Revisemos brevemente la situación en el ámbito nacional educativo, según datos recabados por el Ministerio de Cultura en el año 2012. Antes de 2007 (fecha de la creación del Ministerio de Cultura) existió la Subsecretaría de Cultura, perteneciente al Ministerio de Educación [y Cultura] que contaba con un presupuesto para temas de promoción cultural. En este sentido, y bajo su organización, se crearon 37 centros de formación artística en el país, distribuidos en 14 provincias; 21 de estos planteles, forman parte del Sistema de Educación Superior debidamente reconocidos por el desaparecido CONESUP (Consejo Nacional de Educación Superior) y están ubicados en 12 provincias y ofertan las especializaciones de música, danza y artes plásticas. La concentración de estos planteles es mayor en las provincias de Guayas y Pichincha (9 de los 21, esto es el 43%).

De estos planteles técnicos y tecnológicos superiores, 15 (70,7%) de ellos son fiscales, 1 (0,6%) fiscomisional y 5 (23,8%) particulares, como se representa en el siguiente cuadro:

PROVINCIA	CIUDAD	NOMBRE	ESPECIALIZACIÓN	TIPO
Azuay	Cuenca	Conservatorio de Música “José María Rodríguez”	Música y Danza	Fiscal
Bolívar	San Lorenzo	Instituto Superior de Música San Lorenzo”	Música	Fiscal
Chimborazo	Riobamba	Instituto	Música	Fiscal

²² Tomado del volumen I, de René Huygué, *El Arte y el Hombre*, (Barcelona: Editorial Planeta, 1977), 81-82.

		Superior de Música “General Vicente Anda Aguirre”		
Cotopaxi	Pujilí	Instituto Superior de Música “Inés Cobo Donoso”	Música	Fiscal
El Oro	Machala	Conservatorio Nacional “Machala	Música	Fiscal
Guayas	Guayaquil	ITAE Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador	Artes Visuales	Fiscal
		Conservatorio Nacional de Música “Antonio Neumane”	Música	Fiscal
		Conservatorio Particular de Música “Rimsky Korsakov”	Música	Particular
		Conservatorio Particular de Música y Arte “Sergei Rachmaninov”	Música	Particular
		Instituto Nacional de Danza “Raymond Mauge Thionel”	Danza	Fiscal
Imbabura	Cotacachi	Instituto Superior de Música “Luis Ulpiano de la Torre”	Música	Fiscal
	San Antonio de Ibarra	Instituto Superior de Artes “Daniel Reyes”	Artes Plásticas	Fiscal
Loja	Loja	Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”	Música	Fiscal
Los Ríos	Babahoyo	Conservatorio de Música de	Música	Fiscal

		Babahoyo		
Pichincha	Quito	Conservatorio Nacional de Música	Música	Fiscal
		Conservatorio Superior de Música "Padre Jaime Mola"	Música	Particular
		Conservatorio Particular de Música "Franz Listz"	Música	Particular
		Conservatorio Particular "Amadeus Mozart"	Música	Particular
		Conservatorio Particular de Música "George Gershwin"	Música	Particular
		Instituto Superior de Danza	Danza	Fiscal
Tungurahua	Izamba	Conservatorio de Música, Teatro y Danza "La Merced"	Música y Danza	Fisco-misional
Zamora Chinchipe	Zamora	Conservatorio de Música "Profesor Marco Antonio Ochoa"	Música	Fiscal

Fuente: Ministerio de Cultura (2012)

Elaboración: propia

La población estudiantil es de aproximadamente 1.600.900 alumnos, de los cuales apenas 6332, es decir el 0,4% cursan estudios profesionales en artes.

Si se realiza un resumen de los estamentos educativos entre los que se cuentan docentes, personal administrativo y estudiantes que laboran y estudian, respectivamente en los centros de formación artística de nivel tecnológico superior del país, se consignan los siguientes datos:

<i>ESPECIALIDAD</i>	<i>PLANTELES</i>	<i>DOCENTES</i>	<i>ADMINISTRADORES</i>	<i>ESTUDIANTES</i>
MÚSICA	Conservatorio	447	114	4.293
	Institutos superiores	167	26	1.093
	Subtotal	614	140	5.386
ARTES	Institutos	35	8	376

PLÁSTICAS	superiores			
DANZA	Subtotal	35	8	376
	Institutos superiores	18	5	120
	Institutos	18	3	450
	Subtotal	36	8	570
TOTAL		685	156	6.332

Fuente: Ministerio de Cultura (2012)

Elaboración: propia

Por otra parte, muy pocas de las universidades estatales tienen ofertas de formación artística. A este limitante se suma, la concentración tanto de los institutos tecnológicos como también de las universidades en las tres ciudades más grandes del país, consideradas focos de atracción: Quito, Guayaquil y Cuenca.

Como dato importante se tiene también que, en las universidades manejadas por el Estado, la oferta académica con nivel de licenciatura en áreas artísticas es escasa y polarizada hacia el Diseño Gráfico; solo la Universidad de Cuenca oferta cuatro áreas artísticas y sus afines. Como punto aparte entraría en esta clasificación la reciente Universidad de las Artes establecida en Guayaquil como un proyecto emblemático de la llamada “revolución ciudadana”.

Por otro lado, en relación a universidades particulares la Universidad San Francisco de Quito tiene una capacidad mayor en la oferta de carreras vinculadas a las artes y específicamente enfocada en la formación en las Artes Contemporáneas y Comunicación. Revisemos el siguiente cuadro para destacar las diferencias entre estos pares:

UNIVERSIDAD	CARRERA ARTÍSTICA	CIUDAD
Universidad Central del Ecuador	Artes Plásticas Actuación y Teatro	Quito
Pontificia Universidad Católica del Ecuador	Diseño y Artes	
Universidad San Francisco de Quito	Artes Contemporáneas Diseño Animación Producción Audiovisual Producción Musical	
Universidad Tecnológica Equinoccial	Restauración y Museografía Diseño gráfico publicitario	
Universidad de Guayaquil	Camarografía Diseño Gráfico	Guayaquil
Universidad de Cuenca	Artes visuales Artes escénicas	Cuenca

	Artes musicales Diseño gráfico	
Universidad Nacional de Loja	Bellas Artes	Loja
Universidad Técnica Particular de Loja	Artes Visuales	
Universidad Técnica de Ambato	Diseño gráfico publicitario	Ambato
Universidad Técnica del Norte	Artes Plásticas Cerámica y escultura Tecnología y licenciatura en diseño gráfico y publicidad	Ibarra
Universidad Estatal de Bolívar	Tecnología en cerámica	Guaranda
Escuela Superior Politécnica del Litoral	Cinematografía y televisión Licenciatura en diseño gráfico y publicitario Licenciatura en diseño web y aplicaciones multimedia Licenciatura en diseño y producción audiovisual	Guayaquil
Universidad Técnica de Cotopaxi	Ciencias de la educación con mención en artesanías artísticas	Latacunga
Universidad Técnica de Machala	Bellas Artes	Machala
Universidad Laica Eloy Alfaro	Diseño y comunicación visual	Portoviejo
Universidad Nacional de Chimborazo	Tecnología y licenciatura en diseño gráfico	Riobamba
Universidad Estatal de Milagro	Licenciatura en diseño gráfico y publicitario	Milagro
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	Diseño gráfico	Riobamba

Fuente: Ministerio de Cultura (2012)

Elaboración: propia

De estos siete años transcurridos desde que se recabaran los datos en el Ministerio de Cultura [y Patrimonio], algunas instituciones han sufrido cambios como por ejemplo la UTE (Universidad Tecnológica Equinoccial) que suspendió la carrera de Restauración y Museología, el ITAE (Instituto Tecnológico de las Artes del Ecuador) que se integró a la Universidad de las Artes con excepción de la Tecnología de sonido y acústica que mantiene con vida al instituto; o la Facultad de Artes de la Universidad Central que abrió la Carrera de Música.

Para el caso que nos ocupa, es necesario hacer un análisis reflexivo en relación a la educación artística en función de la Pedagogía de las Artes. El título de pedagogo en artes está en ciernes en el campo educativo del país. La Universidad Nacional de

Educación (UNAE) tiene dentro de sus servicios la carrera de “Pedagogía de las Artes y Humanidades” con título profesional de tercer nivel en “Licenciatura en enseñanza-aprendizaje del arte”

En la página web de la Universidad Nacional de la Educación, la institución universitaria presenta la bienvenida a este centro que busca la formación de maestras y maestros para el Buen Vivir. Y complementa su postura con el siguiente texto: “La UNAE nace para contribuir a la formación de talento humano del sistema educativo para la construcción de una sociedad justa, equitativa, libre y democrática, generando modelos educativos de excelencia, caracterizados por rigor científico, enfoque de derechos y de interculturalidad.”²³ Para la carrera que interesa a esta investigación, se sabe que suscribieron un convenio interinstitucional entre la UNAE y la Universidad de las Artes (UA) de Guayaquil, el 4 de diciembre de 2015.²⁴ Este acuerdo se lo hizo porque según consta en la malla curricular de la UNAE, ésta depende directamente de la UA en la carrera mencionada.

Efectivamente, la malla curricular de la UNAE tiene en su segunda temporada una estadía en la Universidad de las Artes, por lo que se entiende que sus estudiantes tendrán que trasladarse para cumplir con los créditos que están propuestos. El currículo de esta carrera está diseñado para estudiarse durante nueve semestres y medio; de los cuales, alternadamente son los primeros tres en la Universidad de la Educación; luego cuatro en la Universidad de las Artes; después los estudiantes retornan a la Universidad de la Educación por dos semestres más y presentan su proyecto para la titulación. La dependencia de la UNAE en esta carrera de la UA, es notorio, porque los estudiantes no se limitan a recibir clases de las materias prácticas sino fundamentalmente de las teóricas. La pregunta que salta a la mente es ¿están preparados los docentes de la UA para formar a estudiantes que utilizarán metodología para la enseñanza a niños y jóvenes? No es lo mismo preparar artistas, que preparar profesores para escuelas.

La estructura de la malla curricular está diseñada para que el estudiante aprenda sobre historia del arte, investigación, estética, disciplinas artísticas; lo que probablemente se tenga en cuenta en toda carrera de formación artística- educativa. De lo que se conoce en facultades de educación, existen docentes preparados para formar en las disciplinas artísticas con metodologías para la enseñanza a futuros maestros de

²³ <https://www.unae.edu.ec/postulaunae>

²⁴ Según consta en el link de la página electrónica de la Universidad de las Artes. <http://www.uartes.edu.ec/la-unae-y-uartes-firman-convenio-de-cooperacion-interinstitucional.php>

niños y jóvenes. Sin embargo, la malla curricular está bien diseñada en la aplicación de las asignaturas generales y los contenidos mínimos. Ahora bien, mientras no exista la primera promoción de graduados en esa carrera y salgan a laborar en las escuelas, no se podrá evaluar sobre el éxito en la suscripción de tal acuerdo.

1.3.1.1. El currículo y sus reformas en educación

En 2010 se hicieron reformas curriculares y programas de estudio en la educación inicial, bajo la denominación “Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010”. En ese documento se explica que se hicieron dos reformas curriculares de la Educación General Básica (EGB). Los estudios previos a esta modificación curricular se dieron a propósito de la reforma del currículo de 1996 con duración hasta 2009, que consistía en indicaciones para temas transversales del currículo con destrezas y contenidos mínimos impuestos anualmente.

Sin embargo los críticos de esa reforma, observaron que los contenidos estaban desarticulados. Esta fue la razón principal que se usó como argumento del reajuste: “la nueva propuesta que entraría en vigor en 2009 mediante acuerdo Ministerial Nro. 0611-09 —en el caso del área de Educación Física, la nueva propuesta entraría en vigor en 2012, mientras que en Educación Cultural y Artística se mantendría el currículo de Cultura Estética de 1997”²⁵; en la propuesta de aquella época se esgrimieron conceptos como “pedagogía crítica”²⁶ en la que el estudiante es protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje, unas herramientas para la vida. También se enunció el currículo como un “mesocurrículo por destrezas”

Posteriormente se orientó el tema de un nuevo currículo, que vio la luz para su publicación en 2016. Luego de algunas conversaciones con docentes, visitas a ciertas instituciones educativas, un monitoreo y percepciones generales, algunos aspectos de mejora fueron darle la característica de *currículum flexible*. En esta ocasión, el

²⁵ Ministerio de Educación, *Currículo de los niveles de educación obligatoria*, “Introducción general”, (Quito: Mineduc, 2016), 5.
<https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf>

²⁶ La pedagogía crítica consiste en una praxis política y cultural, no se limita a una participación en las aulas; tiene la responsabilidad de intervenir en la producción y en la construcción de significado. En este sentido, incluye un reconocimiento de las políticas culturales que sustentan la enseñanza. McLaren y Giroux plantean que la pedagogía crítica consiste, esencialmente, en “una pedagogía híbrida; es naturalmente anfibia. Está acostumbrada a disentir con climas intelectuales no llamados aún a un campo disciplinario propio. La pedagogía está enraizada éticamente, además de estar fundamentada teóricamente” en Peter McLaren y Henry Giroux. *Sociedad, cultura y educación*. Madrid: Editorial: Miño y Dávila Editores-Instituto Paulo Freire. 1998), 226.

Ministerio de Educación contrató al consultor internacional: el psicólogo educativo César Coll Salvador.²⁷

Revisemos brevemente dos artículos publicados en diario El Comercio con fechas 12 de septiembre de 2010 y 5 de septiembre de 2016, respectivamente, referidos a las revisiones curriculares planteadas por el Estado, las mismas que han producido posturas encontradas entre los entusiastas que la respaldan y los detractores que la descalifican.

En el artículo de 2010: *El ajuste curricular busca que los estudiantes sean más críticos* se plantea desde la visión de una maestra de escuela fiscal que, los métodos de aprendizaje serán más activos, quien consigna ejemplos en asignaturas como Ciencias Sociales o Matemáticas en las que los niños juegan elaborando mapas comparables al croquis del barrio o reconocen y utilizan las unidades de medida de capacidad y de peso en algún momento lúdico y su aplicación en la “tiendita”. Entonces, concluye la profesora, que lo cotidiano de hecho se vuelve parte integral del aprendizaje.

Revisemos el punto de vista de la directora nacional de currículo en 2010, quien explica que en la Reforma de 1996 vigente hasta el 2009, se evaluaban contenidos a los que llama “enciclopédicos”. Ahora, en cambio, se habla de las “destrezas con criterios de desempeño”.

En el Ministerio de Educación se planteaba la necesidad de ajuste curricular, lo que, para un docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) era realmente una reforma porque el contenido se basa en cuatro áreas: Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (disciplinas que, aunque con nombres similares a los presentados, siempre han estado en el currículum); y además, se planteaba el énfasis en el Buen Vivir y en temas como la interculturalidad como la protección del medio ambiente, la salud, la formación de una ciudadanía democrática, la educación sexual entre otros. Y en este sentido, el docente que hace esta crítica, cree que se trata de manipular mediante un adoctrinamiento. Y deja aclarado que, “Pedagogía Crítica” tiene que ver con el planteamiento de que el estudiante es el protagonista del proceso. El sujeto que aprende y construye su conocimiento; en tanto que el que enseña, además de enseñar, aprende y se retroalimenta.

Una característica del ajuste curricular de aquella época fue la articulación entre los bloques de Educación Básica General: Educación Básica preparatoria (primer grado)

²⁷ César Coll, *Primer informe de la consultoría para el ajuste del currículo de EGB y BGU y el ajuste de la progresión de los estándares de aprendizaje*. (Quito: Contractus, 2014)

Básica Elemental (segundo, tercer y cuarto grados) Básica Media (quinto, sexto y séptimo grados) Básica Superior (octavo, noveno y décimo grados), insistiendo siempre en la flexibilidad del currículum. Los cambios fueron: el área de Lengua y Literatura entra en vigencia, en lugar de la materia de Lenguaje y Comunicación. Las Ciencias Sociales tendrán una visión centrada en los actores colectivos. Las Matemáticas se aplican a problemas de la vida cotidiana. El primero de básica lo articularon con el segundo año. En cuanto a la evaluación, los técnicos creen que antes se evaluaban los contenidos y con sus cambios posteriores, las destrezas: “Antes había desarticulación curricular entre educación inicial, básica y bachillerato; ahora se piensa en el aprendizaje secuenciado”²⁸

El artículo de prensa del Comercio de 5 de septiembre de 2016: *Desde este año lectivo rige un nuevo currículo*, hace varias observaciones de sus protagonistas los docentes en torno de los 2.001.396 alumnos de régimen Sierra y Amazonía que son los que iniciaron con este nuevo currículo. Una docente señala que en la unidad educativa a la que pertenece pidieron capacitación al Ministerio de Educación y después en talleres internos vieron la forma en la que iban a evaluar.

Dos modificaciones detectaron los editores de libros pedagógicos: una en bachillerato y otra en educación básica. Uno de ellos se pregunta quiénes podrían impartir la cátedra de Emprendimiento y Gestión Dentro. También los cambios en la enseñanza obligatoria de la lengua extranjera desde segundo año con docentes mejor preparados. Otras modificaciones que arrancan desde este ciclo son la implementación de los proyectos escolares.

El subsecretario de Fundamentos Educativos del Ministerio de Educación advierte ventajas para el docente en la flexibilidad del currículo, que lo puede adaptar fácilmente a las necesidades del estudiante, observa además que dentro de los cambios están el de inclusión y atención a la diversidad. Para él, los reajustes simplifican la organización porque en lugar de entregar un currículo por cada año, se presenta uno por subnivel que puede abarcar hasta tres años de estudio. En educación básica hay cuatro subniveles: preparatoria, elemental, media y superior; para cada uno existe un plan con sus respectivos objetivos obligatorios y opcionales. Lo mismo sucede con el bachillerato que dura tres años.²⁹

²⁸ <https://www.elcomercio.com/tendencias/ajuste-curricular-busca-estudiantes-sean.html>

²⁹ <https://www.elcomercio.com/actualidad/ano-lectivo-rige-nuevo-curriculo.html>

1.3.1.2. La Educación Cultural y Artística (ECA)

Para 2016 con el nuevo currículo se da importancia a la Educación Cultural y Artística, (lo que antes era conocido como Educación estética y en otro momento Educación artística) Lo fundamental de esta asignatura es la posibilidad de los proyectos. Según la exdirectora de la Escuela Carmen Amelia Hidalgo, Licenciada Angélica Anchala, antes de este currículo en el 2010, se tenía la materia de Educación Estética y lo que hacían las profesoras, se entendía como la producción de objetos con un sentido artesanal y por tanto, el objetivo de la enseñanza del arte se distorsionaba así como de la concepción planteada en la reforma curricular de 2016.

Al revisar brevemente los contenidos de este nuevo currículum, integrado con la naciente materia de Educación Cultural y Artística, en el mapa conceptual curricular de la materia hecha para Educación General Básica Elemental, se advierte que los autores del marco teórico le dividieron en tres bloques:

1. *El yo y la identidad*, con sus temas: el cuerpo; los juegos sensoriales; la sinestesia; el cuerpo en movimiento; texturas naturales y artificiales; el entorno natural; materiales orgánicos e inorgánicos; y finalmente, la vivienda. (ocho temas)
2. *El encuentro con otros: la alteridad*, con su propuesta: Historias, relatos, anécdotas y cuentos; juegos rítmicos; coreografías; el entorno natural y artificial; esculturas sonoras; títeres y marionetas; dramatizaciones, ilustraciones y secuencias sonoras; comidas típicas; y, música con utensilios de cocina. (nueve temas)
3. *El entorno: espacio, tiempo y objetos*, con su contenido: los rasgos de las personas; representaciones de personas; elementos plásticos del entorno artificial; producciones escénicas del entorno próximo; el patrimonio cultural y natural; juguetes tradicionales o populares; construcciones del entorno próximo; personajes de cuentos tradicionales, mitos y leyendas; transformación de objetos; transformación de espacios; los alimentos; establecimientos y restaurantes; calendario de platos típicos; y para terminar, imágenes, dibujos y collages. (catorce temas)

En estos tres bloques, se han organizado un total de treinta y un temas, que en ciertos casos tiene que hacerse con conocimientos claros de psicología del arte y estética como por ejemplo en el bloque tres que maneja categorías sensoriales altamente

abstractas. Con mayor razón, cuando de manera general se propone indistintamente: observar, explorar y expresar, indagar e investigar o convivir y participar. Reflexionemos que esta parte del currículum está enfocado para niñas y niños del subnivel elemental (segundo, tercero y cuarto de básica). Y si nos acogemos a la propuesta de un currículum flexible y abierto, lo más probable es que algunos temas propuestos desde el Ministerio de Educación con este nuevo currículum no sean vistos por los niños en la libertad del docente de privilegiar la información a su conocimiento; de ahí lo importante de tener buenos textos escolares para traducir los temas escogidos, en equipos de trabajo con pedagogos, psicólogos educativos y en general personas con experiencia para cada asignatura. La edición de textos escolares es una responsabilidad inmensa que debe pasar por un equipo editorial sumamente estricto.³⁰ El texto que guíe al docente debe tener los conceptos bien claros para no confundirlo y deberá ser de una ayuda didáctica para construir el conocimiento conjuntamente con los niños.

Si se toma en cuenta disciplinas vinculadas al estudio del arte como son la historia del arte, la sociología del arte, la psicología del arte y entre ellas la pedagogía del arte, todas ellas deberán ser parte integral de un texto escolar con características eficientes, trabajadas por elementos humanos que sean conocedores de las áreas antes mencionadas.

³⁰ En un artículo de diario El Comercio de 12 de septiembre de 2010, se establece que, “**Contrato Social por la Educación**” (una de las instancias burocráticas del Ministerio de Educación) analizó los contenidos de [libros de texto de escuelas en 2011] y encontró elementos de discriminación racial y de género. Además, no se tomaba en cuenta la diversidad y la realidad nacional. Ante eso, el Ministerio de Educación convocó a un concurso para elegir a las editoriales que desarrollarían los nuevos textos. La licitación se adjudicó a Santillana, Don Bosco, SM Ecuadeciones, Corporación Editora Nacional y Edinun. Estas elaboraron los textos de las áreas de Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias Naturales. Mientras que en Lengua y Literatura, el concurso se declaró desierto. Sin embargo, el Ministerio de Educación aceptó una donación de la Universidad Andina Simón Bolívar, después de realizar ajustes. Juan Diego Reyes, curricularista del área de Estudios Sociales del Ministerio de educación, recuerda que *los anteriores textos adoptaban posiciones políticas*. Para elegir el nuevo material, el 85 % de la calificación fue la calidad pedagógica del contenido, el 10% al producto nacional y el 5% al precio. En el caso de los gráficos se puede ver que hay diversidad, por ejemplo, en las familias que se presentan: abuelos y nietos, madres con hijos, padres con sus hijos, entre otras. (Pero recordemos que en cuanto fue posible hacer contratos a dedo, Editorial Santillana fue la favorecida y después de la aprobación de textos, jamás se volvió a tocar el tema de que los textos podrían adoptar posiciones políticas).

<https://www.elcomercio.com/tendencias/ajuste-curricular-busca-estudiantes-sean.html>.

Capítulo dos

2. La Escuela Carmen Amelia Hidalgo de Cumbayá

Cumbayá es un valle cercano a la capital, registrado como parroquia rural, se encuentra a una distancia de 20 km al oriente de Quito. Limita al norte y al oeste con el río Machángara, al sur con la parroquia de Guangopolo y al este con el Río San Pedro. Según datos recabados por Maximiliano Murillo en su libro *Cumbayá, pasado y presente*, el autor nos da a conocer que la parroquia empieza a desarrollarse a principios de siglo XX, integrándose desordenadamente a una corriente de modernización que vivió el país como corolario de la revolución liberal. Así, en 1901 se establecen las oficinas de registro civil y telefonía. La Tenencia política espera unos años para su funcionamiento que llega en 1906.

En un salto cualitativo de la localidad, la construcción de línea férrea para el paso del ferrocarril en 1924 que conectaría el Litoral con la Sierra desde Guayaquil hasta Quito, donde Cumbayá quedaría registrada como estación del tren que cumplía itinerario hacia el Norte con dirección a la ciudad de Ibarra. Y otro hecho significativo relacionado con los servicios básicos en beneficio de esta comunidad, permitió elevar su etnocentrismo cuando sus habitantes se sintieron orgullosos por la llegada del agua potable en 1951.³¹

Es importante anotar que se trata de una parroquia considerada rural³² hasta hace algunas décadas, donde sus habitantes básicamente se dedicaban a la agricultura. Más ahora por su cercanía a Quito y su clima agradable de valle, de pronto se convirtió en una opción residencial que con el paso de los años alcanzó altísima plusvalía. Además, con la presencia de un centro de educación superior privado de gran influencia en la zona, varios centros comerciales, clubes sociales y restaurantes de alto nivel, Cumbayá se ha convertido en otra de las zonas exclusivas del entorno ciudadano de Quito. Queda claro que esta población, actualmente vive bajo dos realidades: la de aquellos herederos de los campesinos que poblaron esta localidad muchísimos años atrás, con su forma de vida elemental propia del campesino pobre que trabajó en las haciendas y fincas del lugar; y la otra, la de los emigrantes adinerados que llegaron con las urbanizaciones de

³¹ Maximiliano Murillo, *Cumbayá, pasado y presente*, (Quito: JNR, 1996)

³² El término rural al que refiere la Real Academia Española de la Lengua (RAE) es: perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores. Cumbayá hace largo tiempo que dejó su origen rural para convertirse en zona urbana, así en la división territorial conste como lo contrario.

lujo, donde las vías pavimentadas cambiaron el paisaje e impusieron sus costumbres artificiales.

En este entorno descrito en forma general, se encuentra la Escuela Carmen Amelia Hidalgo, apostada en las inmediaciones de la plaza central y a unos pasos del parque y la iglesia parroquial. La plaza y su iglesia, al estar catalogadas dentro de un sector histórico, están regidas por la normativa municipal de protección a cargo del Municipio de Quito, donde se otorga especial reconocimiento a esta iglesia cuya construcción data del siglo XVI.

La Carmen Amelia Hidalgo es un plantel donde se avistan las paredes exteriores, pintadas con murales de colores vivos e interiormente se levanta una edificación de tres pisos con una docena de ventanas ubicadas al ras del paredón de cerramiento, donde sobresale un gran portón negro. Este que se abre todas las mañanas a partir de las 07h00 de lunes a viernes, para acoger a sus más de ocho cientos estudiantes de recursos limitados. Niños y niñas son sus habitantes de horas, quienes asisten en atención a la diversidad y a la inclusión, al ser considerada como escuela fiscal mixta. Se observan varias edificaciones de dos plantas, cuya construcción moderna corresponde a los años setenta. Están primorosamente pintadas con colores celeste y amarillo apastelado que en el *pantone* (sistema de control de colores) de pinturas comerciales constan como el “island paradise” y el “yellow iris”. Tiene un amplio patio central adoquinado, cancha de basket, un gigantesco ciprés que se levanta como un centinela y además sobresale una construcción cúbica con una altura no mayor a tres metros en la mitad del patio, con una escalera que conduce a una azotea o balaustrada con rejas.

Desde este balcón enrejado, cada lunes hacen los anuncios las autoridades e izan la bandera para el llamado “minuto cívico” que se inicia con las notas del Himno Nacional coreado por sus alumnos. Hacia el lado izquierdo y casi virando a la otra esquina del patio está la Dirección, cercana a la puerta de entrada para los visitantes y padres de familia. En este lugar se aprecia una zona de espacios verdes bien cuidados, donde se han instalado estructuras con juegos infantiles dispuestos para los niños y niñas pertenecientes a los grados inferiores correspondientes a la etapa inicial formativa.

La escuela tiene una población estudiantil de ocho cientos cuarenta y cinco alumnos y treinta y tres docentes, de los cuales treinta son del género femenino. La enseñanza escolar está diseñada para los niveles de inicial, preparatoria y básica, con subniveles de elemental y media.

La escuela cumplió cien años el 2018 y en sus conmemoraciones celebraron a su patrona Carmen Amelia Hidalgo, una maestra quiteña muy respetada, que inició su carrera en el Magisterio el 19 de octubre de 1896.³³ Con motivo del centenario de la institución, se publicó un documento en formato de revista, con fotografías y textos, que son el testimonio histórico de este plantel escolar. La escuela en un comienzo se le conocía como la “Escuela de niñas Cumbayá”, la misma que por estar restringida en condición de establecimiento educativo de zona rural, tenía únicamente instrucción hasta tercer grado.

En el año 1947 cambió su nombre por el que actualmente ostenta, el de Carmen Amelia Hidalgo, personaje que en ese entonces tenía la edad de sesenta y seis años. El nombre fue propuesto como un reconocimiento a su labor de distinguida maestra, homenaje concertado por el Ministerio de Educación.

La estabilidad de conseguir un edificio propio parece que fue una incertidumbre durante décadas en las que la escuela tuvo que ocupar espacios prestados por otros colegios que funcionaban en horario vespertino y acuerdos conseguidos entre los directores de los planteles. Casi medio siglo tuvo que transcurrir para que la escuela consiga un espacio propio. La edificación en la que funciona la escuela Carmen Amelia Hidalgo fue inaugurada en la última presidencia del doctor Velasco Ibarra en el año de 1972, cuando era Subsecretaria de Educación la Dra. María Angélica Carrillo de Mata,, siempre con la idea de que sería una escuela dedicada a las niñas de este sector. Pero con el pasar de los años, el Plantel se convirtió en modalidad mixta a comienzos de este siglo.

2.1. El nuevo currículum y su aplicación en la Carmen Amelia

Esteban Inciarte en un estudio introductorio a la antología de la obra de José Ortega y Gasset: “Una educación para la vida”, relata sobre una conferencia que dio éste en 1930 acerca de la misión de la escuela primaria. Tras afrontar aspectos de orden administrativo y curricular en la universidad, hace énfasis en su tesis esencial en cualquier grado de enseñanza, que: “hay que partir del estudiante, no del saber, ni del

³³ Walter Rojas (ed.), *Escuela Fiscal Mixta “Carmen Amelia Hidalgo” Cumbayá, 100 años*, (Cumbayá: Búmeran, 2018), 1-58. En relación a la fecha de centenario de la escuela, el investigador Walter Rojas advierte que, “se deduce que en el año 1918 fue fundado el establecimiento, según consta inscrito en el libro de anales de la escuela –escrito por la exDirectora del plantel, Pilar Enríquez, a partir de una investigación de campo en que se tomó testimonios de mujeres mayores de la comunidad y fue presentado a la Dirección de Educación; sin embargo, hay una brecha abierta por pérdida de documentación.” Rojas, *Escuela Fiscal Mixta*, 6.

profesor”³⁴. Parece elemental lo que propone Ortega y Gasset, pero al darle la importancia al estudiante, está creando aportes a nuevas pedagogías y a nuevos contenidos expresados a partir de las necesidades del joven protagonista. También se detiene un momento a pensar lo que implica ser estudiante, o estudiar: “porque se trata de criaturas que, aunque no hubiese estudios ni ciencia, por sí solos inventarían, mejor o peor, ésta y dedicarían por inexorable vocación, su esfuerzo a investigar.”³⁵ ¿Pero y los otros, la inmensa mayoría? se pregunta el filósofo educador. Ser estudiante es verse obligado a interesarse directamente en algo que no le interesa, eso le causa aburrimiento, fastidio, falta de motivación. El antónimo es estar contento, tener interés.

De *cur-a* viene *cur-iosidad* propone Ortega y Gasset, “un hombre curioso es un hombre cuidadoso” y prosigue: “curiosidad, es pues, *cuidadosidad*, preocupación”. Ortega y Gasset percibió hace casi cien años, que el estudiante desarrollaba descuido y despreocupación por lo que estaba obligado a estudiar en un aprendizaje dissociado de carreras especiales. “Por lo que el profesor no podrá decir que enseña sino, a lo sumo que intenta pero no logra enseñar”³⁶.

Neil Postman, el educador discípulo de Marshal Mc Luhan, en su libro *La enseñanza como actividad de conservación de la cultura*, propone que la educación debe comprenderse como una “actividad termostática”, cuyo complemento opuesto es cibernética en acción. La palabra cibernética viene del griego *kybernetes*, que significa dirigente, gobernador. Esta palabra también expresa según lo señala Postman “ciencia del control y del equilibrio”, lo que por oposición dialéctica daría como resultado un termostato. La educación como “actividad termostática implica que debe tratar de mantener la tradición cuando el resto del medio es innovador; o ser innovadora cuando el resto de la sociedad es tradicionalista. El que la sociedad sea cambiante o estática, no tiene la menor importancia.”³⁷

La sociedad ecuatoriana mantiene una educación arraigada a un lento proceso tradicional y limitativo. Las escuelas fiscales, por regla general, tienen un profesor por paralelo de grado. Este profesor o profesora tiene que acomodarse al contenido de un currículo acreditado por el Ministerio de Educación, lo que quiere decir que, debe impartir las clases de todas las materias aplicadas con sus tecnicismos y valoraciones.

³⁴ Esteban Inciarte, “Introducción” en: *Ortega y Gasset: Una educación para la vida*, (México: SEP cultura, 1986), 26

³⁵ Ortega y Gasset, *Una educación para la vida*, (México: SEP cultura, 1986), 69

³⁶ Ortega: *Una educación*, 73.

³⁷ Neil Postman, *La enseñanza como actividad de conservación de la cultura*, (México: Roca, 1984), 27-28.

Es verdad que actualmente en el discurso oficial, consta una instancia de rectificación al haber generado un currículum abierto y flexible “un mesocurrículo por destrezas” que no descarta lo prescriptivo del macrocurrículo (el oficial en contenidos generados por el Ministerio de Educación). Pero la aplicación está condicionada a la aprobación uncida a la satisfacción de los entes burocráticos que califican el trabajo docente, cuyo peso de responsabilidad siempre recae en el maestro.

Entre los años 2009 y 2012 se hicieron evaluaciones para medir el desempeño de los docentes. Los resultados de las evaluaciones tenían el objetivo de generar insumos para cursos ofertados a través del Sistema Integral de Desarrollo Profesional (SÍPROFE) y entregar un pago por eficiencia a los docentes que logren las máximas notas y alcancen las categorías de *excelentes* y *muy buenos*.

En 2012, el Ministerio de Educación publicó bajo el slogan “educamos para tener Patria” los Estándares de Calidad Educativa (aprendizaje, gestión escolar, desempeño profesional e infraestructura). Estándares de gestión escolar, con énfasis en la organización del plantel escolar y su funcionamiento óptimo en relación al Buen Vivir (inclusión, respeto a la diversidad y aplicación enseñanza-aprendizaje); estándares de desempeño profesional (enfocados en la mejor labor profesional de docentes y directivos); estándares de desempeño profesional docente (que propone que el mejor docente es aquel que provee oportunidad de aprendizaje a todos sus estudiantes); estándares de desempeño profesional directivo (con la mejora de prácticas de liderazgo y de gestión) y finalmente, a estos estándares se suma los de infraestructura que tiene como propósito planificar territorial y espacialmente obras arquitectónicas.

Los estándares de calidad educativa de aprendizaje se los realizó en las áreas de Lengua y Literatura, de Matemática, de Estudios Sociales y área de Ciencias Naturales; Los estándares de calidad educativa, según el planteamiento del Ministerio: “son descripciones de los logros esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad”³⁸; y su propósito es “orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema educativo hacia su mejora continua”. Entre los años 2009 y 2012, el Ministerio de Educación aplicó evaluaciones de desempeño profesional y conocimientos específicos a docentes y directivos del sistema educativo público. A partir del año 2013, esta

³⁸ Ministerio de Educación, *Estándares de calidad educativa*, 2012, 6

evaluación está a cargo del INEVAL.³⁹ Examinemos la labor del docente que puede ser evaluado. Sumemos a esta información que la carga horaria que debe cumplir en Educación Básica, es de un total de treinta y cinco horas pedagógicas semanales. La hora pedagógica queda definida como un tiempo mínimo de cuarenta minutos.

Revisemos como ejemplo la malla curricular en las materias del subnivel de básica elemental para tercer grado (niños de entre ocho y nueve años). Las materias obligatorias son: Educación Cultural y Artística, Educación Física, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Matemática, English as a foreign language.

Para facilitar los temas se los ha dividido en bloques:

Educación Básica Elemental: primero / segundo / tercero				
Educación Cultural y Artística				
Bloque 1	Bloque 2		Bloque 3	
El yo: la identidad	El encuentro con los otros: la alteridad		El entorno: espacio, tiempo y objetos	
Educación Física				
Prácticas corporales				
Prácticas lúdicas	Prácticas corporales expresivo-comunicativas		Prácticas gimnásticas	
Construcción de la identidad corporal		Relación entre prácticas corporales y salud		
Ciencias Naturales				
Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Bloque 4	
Seres vivos y su ambiente	Cuerpo humano y salud	Materia y energía	La Tierra y el Universo	
Ciencias Sociales				
Bloque 1	Bloque 2		Bloque 3	
Historia e identidad	Los seres humanos en el espacio		La convivencia	
Lengua y Literatura				
Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Bloque 4	Bloque 5
Lengua y cultura	Comunicación oral	Lectura	Escritura	Literatura
Matemática				

³⁹ Datos del Ministerio de Educación, “Estándares de calidad Educativa” años 2012 -2013, tomados del estudio hecho por María Daniela Araujo y Daniela Bramwell *Cambios en la política educativa en Ecuador desde el año 2000*, (Quito: Cod:ED/EFA/MRT/2015/PI/35, UNESCO, 2015), 17

Bloque 1		Bloque 2		Bloque 3
Álgebra y funciones		Geometría y medida		Estadística y probabilidad
English as a Foreign language				
Curricular thread 1	Curricular thread 2	Curricular thread 3	Curricular thread 4	Curricular thread 5
Communication and cultural awareness	Oral communication (listening and speaking)	Reading	Writing	Language through the arts

Fuente: Ministerio de Educación (2016)

Elaboración: personal

Como podemos observar en el cuadro anterior, la división en bloques nos permite entender el sentido secuencial del aprendizaje. Recordemos que dentro de los aprendizajes básicos existen los aprendizajes básicos imprescindibles y deseables. Los criterios de evaluación están dados en función de esta categorización de básicos e imprescindibles; los deseables son aquellos aprendizajes a los que el docente ambiciona.

Puesto que en el currículo tanto se habla de *destrezas en el desempeño*; es importante ver por dónde se quiere contextualizar el término destrezas, porque puede ser en relación con el desempeño en el *saber hacer* o en la eficacia de *lo aprendido*.

Existe una virtud en el currículo que permite relacionar unas materias con otras y es precisamente la que refiere a “proyectos educativos”. Si se puede entender bien el alcance que se puede dar al aprendizaje a través de esta metodología pedagógica y con ello a la didáctica de su uso, podemos sacar mucho provecho.

2.1.1. El aprendizaje basado en proyectos

Este tipo de proyectos están basados en una metodología que se desenvuelve participativamente y desafía a los estudiantes a plantear propuestas en contextos problemáticos aplicados a la vida cotidiana. El inicio de la tarea es asumir un tema que se problematiza, buscando una o más soluciones al problema proyectado.

Tomemos dos casos propuestos en la escuela Carmen Amelia Hidalgo. Dos maestras de tercero de básica aplicaron aprendizaje basado en proyectos en las materias del currículo general básico elemental: Lengua y Literatura y Educación Artística y Cultural, respectivamente.

Lengua y Literatura

Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Bloque 4	Bloque 5
Lengua y cultura	Comunicación oral	Lectura	Escritura	Literatura
-Variedades lingüísticas (expresiones de Ecuador) -Cultura escrita (periódicos, revistas, publicidad, etc.)	-La lengua en interacción social (el discurso) -Comunicación oral (elementos paralingüísticos)	-Comprensión de textos -Uso de recursos (fichas en biblioteca)	-Producción de textos -Alfabetización inicial (reglas de escritura) -Reflexión sobre la lengua (la oración)	-Literatura en contexto -Escritura creativa
Educación Cultural y Artística (ECA)				
Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3		
El yo: la identidad	El encuentro con los otros: la alteridad	El entorno: espacio, tiempo y objetos		
el cuerpo; los juegos sensoriales; la sinestesia; el cuerpo en movimiento; texturas naturales y artificiales; el entorno natural; materiales orgánicos e inorgánicos; y finalmente, la vivienda.	Historias, relatos, anécdotas y cuentos; juegos rítmicos; coreografías; el entorno natural y artificial; esculturas sonoras; títeres y marionetas; dramatizaciones, ilustraciones y secuencias sonoras; comidas típicas; y, música con utensilios de cocina	los rasgos de las personas; representaciones de personas; elementos plásticos del entorno artificial; producciones escénicas del entorno próximo; el patrimonio cultural y natural; juguetes tradicionales o populares; construcciones del entorno próximo; personajes de cuentos tradicionales, mitos y leyendas; transformación de objetos; transformación de espacios; los alimentos; establecimientos y restaurantes; calendario de platos típicos; y para terminar, imágenes, dibujos y collages		

Fuente: Ministerio de Educación

Elaboración: personal

Al revisar los contenidos de las materias indicadas las maestras observaron a primera vista que tanto el currículo de la materia de Educación Cultural y Artística como el de Lengua y Literatura despliegan información y requerimientos. La capacidad que se tiene para enfrentar los temas en la clase, podría depender de si existen buenos textos de apoyo o no, más allá de las recomendaciones que dan los técnicos que elaboraron el currículo. Los textos sin duda ayudan en la orientación de la materia, pero se necesita resolver los problemas de forma práctica, creativa y con resultados en el aprendizaje.

Ahora bien, el currículo de Lengua y Literatura en su parte introductoria ya nos advierte que “En este subnivel, el trabajo docente no se limita a la alfabetización inicial, entendida como la enseñanza del sistema de la lengua –su parte rudimentaria–,

sino que, por el contrario, tiene el desafío de introducir a los estudiantes en la cultura escrita”.

El reto de *pasar de la alfabetización a la creación literaria* está planteado; la maestra presentó el tema a los niños de su aula y el problema se iba solucionando a través del juego.

Tema: El arte y los juegos literarios

Objetivos:

1. Desarrollar en los estudiantes *la creatividad literaria y el arte de la expresividad* por medio de la expresión oral artística. Mediante juegos de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas)
2. Desarrollar en los estudiantes *la imaginación literaria* para que se expresen por medio de la escritura artística. Mediante los trabalenguas, retahílas, nanas y adivinanzas, y utilizarlos en la vida cotidiana.
3. Desarrollar en los estudiantes *el arte de pronunciar bien las palabras*, mediante el ejercicio de trabalenguas, nanas, retahílas y adivinanzas con el fin de mejorar su vocabulario al expresarse de forma artística.

Vocabulario: trabalenguas, nanas, retahílas y adivinanzas

Descripción del proyecto:

Los estudiantes realizan las siguientes actividades:

Número de lección	Actividad principal	Materiales
1	>Se dialoga con los estudiantes sobre el significado de retahíla. >Se da lectura de las retahílas: El castillo de Cucurumbé, La oveja lanuda.	Textos, revistas, tijeras, internet.
2	>Se lee trabalenguas y se juega entre compañeros a ver cuál se equivoca menos	
3	>Se transcriben adivinanzas con letra cursiva y se realizan dibujos de acuerdo a las adivinanzas. >Se transcriben las nanas con letra cursiva y se realizan dibujos dependiendo del tema.	

Resultados:

En este proyecto los estudiantes aprendieron sobre las *nanas, retahílas, adivinanzas y trabalenguas*, que podrán ayudarles en la creación de rimas, también en la entonación en lectura y en la pronunciación de sílabas de manera aceptable con rapidez y fluidez; y en especial podrán desenvolverse oralmente bien.

Ahora veamos qué ocurre con el currículum en la materia de Educación Cultural y Artística; que propone: “promover el conocimiento y la participación en *la cultura y el arte contemporáneos*, en constante diálogo con expresiones culturales locales y ancestrales, fomentando el disfrute y el respeto por la diversidad de costumbres y formas de expresión”; qué implica esta propuesta, sino que cuando hablamos de cultura y arte contemporáneo estamos hablando de un conocimiento que va más allá de la mirada clásica para entender el arte.

El debate entre qué se considera arte (no ha terminado con el fin de siglo) atraviesa por un profundo conocimiento de lo que es el arte moderno y el arte más actual; éste es un debate eminentemente filosófico que va más allá de gustos o apreciaciones estéticos. En este caso, el proyecto propuesto por una maestra de tercero de básica relacionando la clase de Ciencias Naturales, en un tema de salud que también lo vinculó con cultura artística por su proximidad con conocimientos culturales ancestrales y el uso de plantas y alimentos en uno de los subtemas de la Educación Cultural y Artística, (el arte contemporáneo tiene como característica abordar temas cotidianos), que dio como resultado lo siguiente:

Título del Proyecto

Plantas que curan

Objetivos:

- Lograr que los estudiantes conozcan y utilicen plantas medicinales para tratar las dolencias más comunes, mediante la investigación de las propiedades curativas de las plantas para aplicar estos conocimientos en su diario vivir.
- Promover en los estudiantes el buen hábito de cuidar las plantas y buscar alivio a sus malestares en los remedios naturales y no en los fármacos que son muy dañinos para la salud.

- Desarrollar en los estudiantes la creatividad al crear su propio álbum de recetas medicinales, por medio de la utilización de la estructura de las recetas, gráficos, láminas, como si se tratara de un libro objeto (arte contemporáneo).

Descripción del proyecto:

“La cura de todos los males del ser humano los podemos encontrar en la madre naturaleza”. “Cuidarla es tarea de todos”.

¿Qué hicieron en el proyecto?

En primer lugar se dio a conocer la importancia de las plantas en general, se dio a conocer la estructura de una receta, se logró hacer que se relacionen con medidas como taza, cucharada, cucharadita, gota, pizca, etc.

Se solicitó a los estudiantes traer una receta. Se utilizó las mismas para hacer una exposición. Leyeron las recetas y comentaron y al culminar realizaron un álbum de recetas. Disfrutaron representando con dibujos algunos de los ingredientes de las recetas.

Número de lección	Actividad Principal	Materiales
1.-	>Conversación acerca de las plantas y su importancia. >Leer algunos ejemplos de plantas medicinales en un cartel. >Nombrar las plantas medicinales que tienen en casa. >Hacer un comentario sobre la frecuencia con que utilizan remedios caseros en la familia.	Libro de imágenes sobre plantas Libro de recetas medicinales Pinturas Hojas de papel
2.-	>Dibujar una planta medicinal. >leer lista de palabras de un cartel. >reconocer la estructura de las recetas. >identificar cada parte en su propia receta y subrayar. >mencionar algunos ingredientes. >completar el gráfico	Diccionario

	siguiendo las indicaciones de la maestra.	
3.-	Exposición de recetas.	
4.-	Elaboración del álbum de recetas con los materiales traídos por los estudiantes.	
5.-	Revisión de todo lo aprendido y decoración de macetas para la exposición de clausura de año escolar.	

Fuente: Escuela Carmen Amelia Hidalgo

Elaboración: personal

Resultados:

En este proyecto los estudiantes trabajaron en equipo, disfrutaron de las lecturas, lograron preparar recetas con las plantas y desarrollaron su creatividad artística al elaborar el álbum y decorar las macetas.

Los dos ejemplos que fueron aplicados en el aprendizaje basado en proyectos, nos dan una idea de la versatilidad de la pedagogía utilizada para conseguir resultados. Si bien en lo artístico no se llega a profundizar sobre el tema de lo estético. Sin embargo, el hacerlo desde principios básicos de formas, dibujos, y colores ya es un paso importante. En este inicio que se propone enfrentar el nuevo currículo de 2016 con materias que en muchos casos como el artístico, desbordan las estructuras anteriores de lo que era la materia de educación artística o educación estética. De tal suerte que se extienden hacia nuevas expectativas de aprendizaje, con herramientas y procedimientos novedosos.

Un recurso utilizado por los docentes de la Escuela Carmen Amelia, para guiarse visualmente en los proyectos, fue el de incorporar a su trabajo una figura hexagonal para ser llenada con conceptos generales en seis contenidos: Contenido en las áreas de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Educación Estética o Educación Física, y *Tecnología aplicada a la Educación*; para de manera ordenada ir estableciendo puentes entre las distintas materias y la posibilidad de aprendizaje. Su nombre técnico es “hexágono interdisciplinario” (Figura 1)

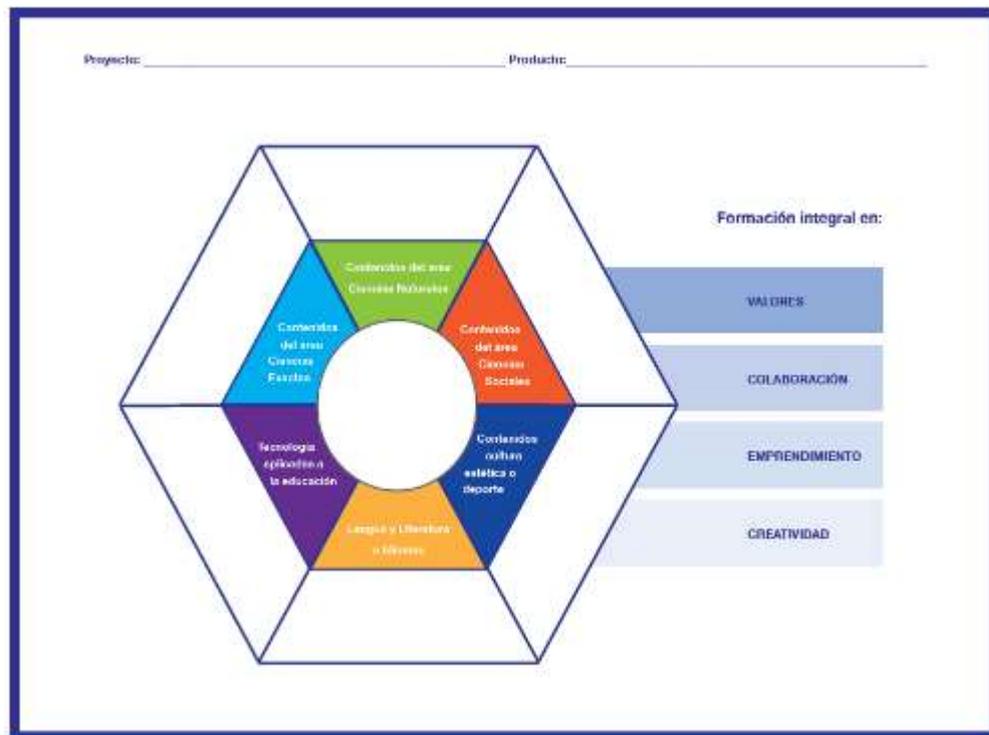

Figura 1

Capítulo Tres

3. Los retos de la educación contemporánea

A comienzos del presente siglo, el sociólogo polaco Zigmunt Bauman, acuñó el término “modernidad líquida”, para referirse a esta época actual fluida como el agua y cambiante como su continente, incapaz de sostener inmutables los espacios y tiempos desarrollados en las actividades cotidianas del ser humano, en contraste con la anterior modernidad: *la modernidad sólida*.

En su libro “Los retos de la educación en la modernidad líquida”⁴⁰ nos advierte (en cuatro temas: Síndrome de la impaciencia, el conocimiento, el cambio contemporáneo, la memoria) que es mejor estar preparados ante una época de la impaciencia, en la que todo es instantáneo, la transformación de un tiempo lineal en otro irritable y sin respiro. Bauman afirma que el “síndrome de la impaciencia” descubre que lidiar con el tiempo se vuelve un fastidio, una faena, una contrariedad. Cita la frase de Myers sobre la educación: “considerar a la educación más como un producto que como un proceso” es decir, la educación debía encararse como la adquisición de un producto, esta posesión debía durar toda la vida. Este es un primer reto en la modernidad líquida en donde todo es pasajero y desechable. “La alegría de deshacerse de las cosas, de descartarlas, de echarlas al cubo de la basura, es la verdadera pasión de nuestro mundo”.

Bauman cita el pensamiento de Werner Jaeger quien consideraba que la educación había nacido de un par de supuestos: uno que tiene que ver con el sólido e inmovible orden del mundo sobre el que se asienta el deleznable estrato de la diversa experiencia humana y el otro, que las leyes que gobiernan la naturaleza humana son igualmente sólidas.

Al respecto reflexiona Bauman: “El primer supuesto, justificaba el beneficio de transmitir conocimientos de maestro a discípulo. El segundo imbuía al docente la confianza en sí mismo, necesaria para tallar la personalidad de sus alumnos”.

La frase “Nadie podrá quitarte lo que has aprendido” que antes podía ser una convicción social ahora se ha convertido en una incertidumbre; este es el segundo reto a

⁴⁰ Zigmunt Bauman, *Los retos de la Educación en la Modernidad Líquida*, (Barcelona: Gedisa, 2007), 1-48.

las premisas básicas de la educación y esencialmente deriva de la naturaleza errática imprevisible del cambio contemporáneo, que podría resumirse en la frase “uno es tan bueno como sus éxitos, pero en realidad solo es tan bueno como su último proyecto de éxito.” En un mundo pasajero en donde el aprendizaje y la educación no son los referentes de permanencia, la memoria también tiene que ser volátil, es mejor confiar la información a aparatos electrónicos a prudente distancia del cerebro humano. En espacios como los descritos, la educación tradicional, con marcos cognitivos sólidos, se convierte en una desventaja.

El tipo de conocimiento válido en una sociedad líquida es tener asesores que les enseñen como deben conducirse y no maestros que les indiquen que están transitando por la única carretera que existe y que además está abarrotada. Estos consejeros no se preocupan por el *saber* (de sabiduría) sino por el “saber estar” (la información técnica novedosa).

En contraste, sabemos que estar informado es importante y en este sentido, la “educación permanente” tiene un acercamiento a la preocupación básica de “actualización de información”: la curiosidad del aventurero ante lo desconocido. La educación debe adaptarse a las cambiantes circunstancias, aunque resulte muy difícil en un mundo sobresaturado de información, en la “galaxia nebular de la imagen” en donde la *información misma ha llegado a ser el principal sitio de lo “desconocido”*.

3.1. El proyecto educativo a través del arte

En este escenario de “sociedad del espectáculo” (término de Guy Debord) el aula se convierte en la puesta en escena del aprendizaje, donde los actores tanto profesores como alumnos, ponen de manifiesto su percepción particular de la realidad y son los que siguen un libreto, lo corrigen y hasta le cambian. Estamos viviendo un momento histórico, en que la sociedad fluye en sintonía con los cambios no solo tecnológicos sino éticos, para enfrentar de alguna forma a una sociedad cambiante y circunstancial, cargada de inestabilidad y altos riesgos.

La educación es un elemento de cambio social y participa del “desvío” que afecte el trazo de la dirección a la que la sociedad nos acostumbra; y así, está en la capacidad de marcarla por algún itinerario propuesto por entes libres y alejados de la norma. La ruptura o quiebre de lo normalizado, tiene siempre alternativas y en este caso la opción fue tomada por un proyecto denominado *Arteeducarte*.

3.2. Antecedentes

Natalie Kovner Lieberman (1908-1996), fue la mentalizadora, fundadora y presidenta del programa *Learning through art* y del “Programa de Niños del Museo Guggenheim”. Impulsó el programa *Learning to Read through the Arts* (LTA) “Aprendiendo a leer a través de las Artes” y fue precursora del programa “Aprendiendo a través del Arte” en 1970. El programa que fundó, después de cuatro décadas se convirtió en el primer programa de artes de la ciudad de Nueva York. Este programa en vínculo directo con el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York extendió sus servicios a lugares como México y España con el nombre “Aprendiendo a través del Arte” (AAA), y con la misma designación llegó a Ecuador a fines del año 1999.

En la práctica de la educación artística es importante diferenciar entre “educación en el arte” y “educación a través del arte”; en los dos casos se deduce arte de manera general, porque engloba todas las artes. En el primer término se entiende que es el adiestramiento de alguna de las disciplinas en talleres que pueden ser de pintura, fotografía, danza, música, teatro o literatura; y por ende, está vinculado con la formación artística que eventualmente podría llegar a la profesionalización en las artes visuales, artes musicales o artes escénicas.

En el segundo caso, se entiende que el arte o las artes se enfocan en el aprendizaje en un sentido formativo de otras disciplinas, como si se tratara de un vehículo para la comprensión de conceptos, teorías, contenidos curriculares; y, también de valores ciudadanos, culturales y formativos entre otros.

Es la esencia del programa “Aprendiendo a través del Arte” (AAA) es lo que debe destacarse como una prioridad de cambio y de apertura hacia reformas indispensables de obligación histórica en la educación. AAA, estuvo en el Ecuador por cinco años bajo el amparo de la Fundación El Comercio⁴¹, tiempo suficiente como para que los promotores nacionales sepan el funcionamiento y puedan independizarse. Para el siguiente año bajo los auspicios del Grupo El Comercio, el programa dejó de ser Aprendiendo a través del Arte. Se convirtió en Arteducarte, con una imagen nueva donde los elementos de mercadotecnia propusieron la imagen corporativa respaldada por un logo propio complementados con la papelería y un equipo de artistas que se destacaban en el medio.

⁴¹ La Fundación El Comercio fue una organización derivada de uno de los mayores periódicos del Ecuador y dedicada a obras sociales y culturales. Dejó de existir como tal en 2015.

3.2.1. El programa educativo Arteducarte

Más allá del no reconocimiento que puede hacer Arteducarte respecto a su origen AAA, la labor que ha ido construyendo en el ambiente educativo ha sido eficaz en sus logros y digna de reconocimiento. Según su página web Arteducarte nace el año 2000. Allí se dice que “es un proyecto de educación artística independiente privado, sin fines de lucro, dedicado a estimular la creatividad y expresión de niños y niñas de escuelas primarias desfavorecidas en el Ecuador a través de procesos artísticos (...)”.⁴² La Fundación que patrocina a Arteducarte es conocida como *Tinkuy*, relación que tiene sus inicios a partir del año 2015. El programa Arteducarte se involucra en temas escolares (contenido curricular) y en tópicos de orden social que son pertinentes en la educación inclusiva y de respeto a la diversidad. Entre otras cosas, en su portal señalan que “(...) Desde su creación, hace 18 años, el programa ha beneficiado a más de 14.500 estudiantes y más de 70 artistas han participado en sus procesos. Anualmente beneficia entre 500 a 1000 niños y jóvenes de Quito, Machachi e Isabela-Galápagos (...)”.

Además del trabajo que hace Arteducarte en las escuelas de los lugares mencionados, vale destacar la dimensión social educativa que ha ido ganando terreno con la capacitación de los docentes de las escuelas favorecidas con este programa y con otro denominado CON-SENTIDOS, ambos dependientes de la Fundación Tinkuy. Por otra parte, a través de los programas de capacitación docente han establecido relaciones con el Ministerio de Educación, la Organización de Estados Iberoamericanos, la UNAE, organismos no gubernamentales nacionales y extranjeros, y programas similares de educación y arte en Iberoamérica.

3.2.2. Arteducarte llega a la Escuela Carmen Amelia Hidalgo

Uno de los recursos que tiene este programa para establecer contacto con las escuelas que podrían favorecerse de su ayuda lo hace a través de vínculo abierto con la comunidad; en el caso que nos ocupa, el ente conector fue otra Fundación llamada Fundación Azulado *Grow without child abuse* con quienes la Escuela Carmen Amelia Hidalgo ya había estado trabajando.

⁴² <https://www.arteducarte.com>

Arteducarte llegó a la escuela el año lectivo 2012-2013, según nos recuerda su ex Directora Lcda. Angélica Anchala.⁴³ Con emoción relata: “Hasta ese momento la escuela desarrollaba el temario educativo enviado por el Ministerio de Educación en el currículo vigente de 2010 en el que constaba como materia vinculada al arte ‘Educación Estética’. En este sentido, el abordaje que se hacía para satisfacer los componentes de la asignatura eran manualidades ligadas al dibujo o pintura y no en pocos casos para propuestas escolares de ciencias. El programa Arteducarte llegó a la escuela con seis artistas y un grupo de asistentes que cambiaron la estructura del aprendizaje. Sobre todo cuando con el nuevo currículo se incorporó la materia de proyectos escolares como avance educativo”.⁴⁴ Arteducarte, tenía la experiencia de haber trabajado en proyectos desde su inicio, los artistas participantes del programa siempre tuvieron la obligación de presentar proyectos que vinculen el temario escolar con algún proyecto artístico. Uno de los más utilizados era la confección de máscaras para referir a las culturas prehispánicas.

Un texto publicado por la Fundación El Comercio en 2006, *Arteducarte, arte ecuatoriano para niños*⁴⁵, consigna una muestra de 25 temas que van desde la familia y su entorno, la relación con comida y el trabajo, así como el cuidado de los animales; se hace también referencia a los paisajes del lugar, así como el tiempo y el clima. Se complementa con una compilación de imágenes y lectura sobre el trabajo de artistas ecuatorianos para entender la temática sobre el arte. Son ciento quince páginas que se desarrollan en el vínculo de la educación y el arte; y una propuesta sustentada a manera de cuestionarios que exigen el involucramiento del lector (niño o niña) y la solución de problemas, teniendo como mediador al arte. Esta publicación, puede entenderse como

⁴³ “Recordar me llena de nostalgia sobre el trabajo y la predisposición de los docentes cuando los "artistas" asignados a las aulas proponían sus proyectos artísticos para un trabajo conjunto, y más aún, el sentimiento de la participación de los estudiantes. La alegría con las que construían sus sueños con grandes fantasías y realidades marcadas, que al mismo tiempo se relacionaban con el trabajo de las áreas básicas. Increíble experiencia que llenó el alma y fortificó los conocimientos de arte.” Entrevista personal, 5 de junio de 2019.

⁴⁴ “La fundación Tinkuy, muy bien liderada por Bernada Ycaza; quien siempre en conversaciones, planteaba propuestas del inicio de nuevos proyectos escolares que sirvieron para la vida de nuestros pequeños. El proyecto fue una fortaleza para todos quienes conformábamos la institución, ya que la implementación de proyectos escolares en el currículo era un nuevo reto educativo, que sin duda la aportación de la fundación fue oportuna al ciento por ciento para toda la comunidad educativa.” Entrevista personal a la Lcda. Angélica Anchala: 5 de junio de 2019.

⁴⁵ Marilyn Goodman y María Consuelo Tohme, *Arteducarte, arte ecuatoriano para niños*, (Quito: El Comercio, 2006).

una suerte de epítome del programa.⁴⁶ Los aportes que se pueden encontrar son los siguientes:

- El enfoque práctico de la pedagogía
- La relación entre arte y educación
- La representación en las formas de aprendizaje formal e informal
- La inducción a la investigación en un entorno sensitivo

Entonces se hace menester señalar las diferencias y los acercamientos entre pedagogía y didáctica. Todo pueblo como parte de su acervo cultural, desarrolla un saber implícito. En concordancia con ese saber, cuando se torna manifiesto en la voluntad de la enseñanza del maestro a su discípulo, estamos en el campo que concierne a la pedagogía. Cuando entran las preguntas del cómo, el porqué, el cuándo, el saber intuitivo original se complica. Puede incorporarse en el saber una sistematización con técnicas y procedimientos, en una configuración teórico-práctica. Este puede ser un paso del saber intuitivo a un saber técnico y científico hasta alcanzar “un saber educado”. Según anota Ricardo Lucio: “la pedagogía, como ciencia prospectiva de la educación, está condicionada por la visión amplia o estrecha que se tenga de educación y, a su vez, por la noción que se tenga del hombre, como ser que crece en sociedad.” Y concluye: “El saber que tematiza el proceso de instrucción, y orienta sus métodos, sus estrategias, su eficiencia, su desarrollo, se llama didáctica.”⁴⁷ En resumen: la didáctica se enfoca en lo curricular y la pedagogía en programas y proyectos.

Howard Gardner escribe en su libro *Arte, mente y cerebro* sobre su experiencia en Proyecto Cero de la Universidad de Harvard y las cualidades innatas en la creación artística infantil, y refiriéndose a la manera en que los adultos observan las normas y convenciones del arte recuerda la frase de Picasso que dice: “Yo antes dibujaba como Rafael, pero me llevó la vida entera aprender a dibujar como niño.”⁴⁸

El espacio cotidiano del aprendizaje escolar denota valoraciones en el empleo de los métodos didácticos de enseñanza que siempre va a depender de la experiencia. Como señala Elliot Eisner: “Si la experiencia en las artes influye de manera positiva en

⁴⁶ Que tiene como antecedente indiscutible el libro *Learning through art, The Guggenheim Museum collection*, publicado en Nueva York, varios años atrás por Marilyn Goodman y Natalie Lieberman.

⁴⁷ Lucio, *Educación y Pedagogía*, (Bogotá: Revista de la Universidad de La Salle N°17, 1989), 37-38.

⁴⁸ Howard Gardner, *Arte, mente y cerebro*, (Barcelona: Paidós Surcos, 2005), 130.

la actuación de los estudiantes en las materias llamadas básicas o fundamentales, hay quien cree que, por fin, las artes serían importantes porque contribuirían a lo que realmente importa a la gente”.⁴⁹

En este sentido, la actuación de Arteducarte en las aulas de las escuelas de Quito adquiere efecto representativo. La posibilidad de plantear proyectos apegados a los contenidos de la malla curricular para la construcción de conocimiento entre los maestros, los artistas y los niños y niñas como protagonistas principales, hacen que el aprendizaje significativo se convierta en un espacio de descubrimientos.

En las planificaciones que organizan los artistas de Arteducarte, se utiliza la idea del “bucle educativo” que está basado en el principio del rizo o bucle⁵⁰ del físico y filósofo Douglas Hofstadter, de quien Juan González Velasco toma la idea para adaptarla a la educación. González, en su ensayo *El bucle educativo: Aprendizaje, pensamiento complejo y transdisciplinariedad. Modelos de planificaciones de aula metacomplejas*⁵¹ establece que “bucle educativo es el elemento de ida y vuelta de cualquier proceso de aprendizaje y enseñanza.” Plantea el proceso *aula-mente-social* como *metacomplejidad educativa* (el proceso de desaprender, reaprender, aprender y complejizar en donde está introduciendo la tesis de Edgar Morin sobre el pensamiento complejo) y contrapone el modelo reduccionista de la clase convencional en contraste con modelos de aula metacomplejas con formas espiral, circular, triangular, entre otras⁵². Para este autor: “Bucle educativo es todo aquello que ahora está y en otro momento cambia de manera simple o compleja, que por su naturaleza dialógica en tiempo y espacio no tiene límite.”

Consideremos los modelos de planificación de aula que González nos propone a partir de los bucles educativos:

Planificación reduccionista, utiliza métodos convencionales en un formato lineal con introducción, contenido y conclusión, se utiliza en clases magistrales y es el clásico modelo lancasteriano;

⁴⁹ Elliot Eisner, *El arte y la creación de la mente*, (Barcelona: Paidós, 2004), 266.

⁵⁰ Douglas Hofstadter, *Gödel, Escher y Bach, un eterno y grácil bucle*, (México: Ciencia y desarrollo, 1982), 1-916.

⁵¹ Juan Miguel González, *El bucle educativo: Aprendizaje, pensamiento complejo y transdisciplinariedad. Modelos de planificaciones de aula metacomplejas*, (La Paz: Convenio Andrés Bello, Integra Educativa Vol. II / N° 2, 2008), 83-101.

⁵² Estas formas pueden representar la manera en que se jerarquiza la clase: arriba abajo, mismo nivel, de manera abierta, de manera cerrada, así por ejemplo la forma circular es una forma cerrada en tanto que la espiral es una forma abierta y expansiva.

Planificación metacognitiva, utiliza una organización lineal y la metacognición como herramienta, posibilita la búsqueda del conocimiento incorporando una dosis de incertidumbre a las clases. Es un modelo recurrido por los constructivistas;

Planificación grupal, utiliza el modelo tradicional de clase lineal que busca un nexo con habilidades motivacionales, muestra un cierto grado de bucle de aprendizaje;

Planificación estratégica, utiliza la competencia en la enseñanza y prioriza la entrada y el cierre de la clase, está enfocada en la habilidad procedimental;

Planificación competitiva, utiliza lo individual o grupal, está enfocada en el producto final y en los puntos de vista de lo que se enseña y aprende, tiene un momento de inicio pero su terminación siempre queda en la duda;

Planificación en complejización, utiliza la estrategia compleja del proceso de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización (PDRAC), es el fundamento del aula mente social; y finalmente,

Planificación en bucle, utiliza la incertidumbre, el aula-mente-social y la metacomplejidad como estrategia, induce a la espiral y desde la deducción la espiral no se puede cerrar, está basada en los principios del pensamiento complejo: distinción, conjunción e implicación.⁵³

Con estos antecedentes vamos a revisar tres proyectos de artistas vinculados al programa Arteducarte durante el año lectivo (2015-2016)

Proyecto el árbol de los sueños

Datos generales:

Escuela: Carmen Amelia Hidalgo	Artista: A. V.	Maestros: Jacqueline Jaramillo Ma. Isabel Hidalgo
Año Escolar: 2015-2016	Nivel: 3°C / 4°B	Asistentes: Valeria León

⁵³ Edgar Morin, *Introducción al pensamiento complejo*, (Barcelona: Gedisa, 1994), 110. **Distinción** es un término que procede del latín *distinctio* y que hace referencia al procedimiento y al resultado de distinguir. Este verbo, por su parte, indica el conocimiento de la diferencia existente entre dos o más cosas; el hecho de lograr que algo se distinga; o la demostración de la alta estima que se siente por un individuo. **Conjunción**, del latín *coniunctio*, es una junta o unión. En concreto, esta palabra latina se encuentra conformada por tres partes claramente delimitadas: el prefijo “con-“, que es sinónimo de “completamente”; el vocablo “iugum”, que es equivalente a “yugo”, y por último el sufijo “-ción”, que puede traducirse como “acción y efecto”. **Implicación**. Del verbo implicar del latín *implicare*. Puede tratarse de la consecuencia o secuela de algo, de una contradicción entre términos o de una incompatibilidad moral o legal para tomar una decisión justa. (conceptos extraídos del *Diccionario de la Lengua Española*, Madrid: RAE, 2002)

	Tema: Los sueños	
Duración del proyecto: Tres semanas	Cantidad de niños por clase: 29 / 32	

Fuente: Escuela Carmen Amelia Hidalgo
Elaboración: personal

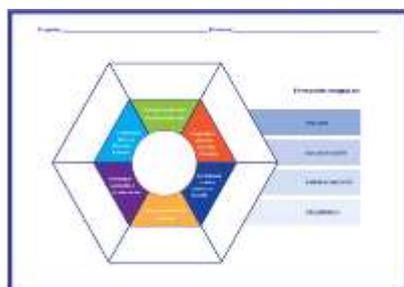
Título del Proyecto: *El árbol de los sueños*

Proyecto-contenidos-producto:

Proyecto: elaboración del árbol de los sueños

Producto: Instalación de grabados en un árbol del parque de Cumbayá a partir de los sueños de niños y niñas.

Para la presentación de proyectos se utilizó el hexágono interdisciplinar (ver en capítulo dos Figura. 1) llenando los contenidos de acuerdo con las materias que allí constan. El contenido está dispuesto en relación con los colores: verde para ciencias naturales, rojo óxido para ciencias sociales, azul cobalto para cultura estética o deportes, amarillo ocre para lengua, literatura o idiomas, violeta para tecnología aplicada a la educación, y azul cerúleo para contenido en ciencias exactas. Por otro lado, la formación integral debe contemplar valores, colaboración, emprendimiento y creatividad.

Contenido en el área de Ciencias Naturales: valorar los elementos naturales escolares (árboles) como factores que dan vida a nuestro entorno escolar. El árbol será el soporte de nuestro proyecto a quien daremos vida con nuestra aportación. La utilización de material reciclado para plasmar nuestros sueños con el fin de entenderlo como un material de creación artística a nuestro alcance.

Contenido en el área de Ciencias Sociales: a partir de la reflexión del sueño “qué queremos ser de mayores”, conoceremos las profesiones y los oficios, al mismo tiempo, trabajaremos el reconocimiento de nuestras familias, a qué se dedican sus miembros. La

intervención en un árbol del parque nos permitirá conocer nuestro entorno más próximo, el barrio, y reflexionar sobre éste.

Contenido en el área de cultura estética o deporte: el conocimiento en la técnica del grabado como práctica de la reproducción gráfica, muy útil en la producción de imágenes.

Contenido en Lengua y literatura o idioma: al escribir sobre nuestros sueños no solo literal sino gráficamente, la verbalización de nuestros sueños se convierten en mensajes transmitidos.

Contenido en tecnología aplicada a la educación: al utilizar material audiovisual.

Contenido en el área de Ciencias exactas: número y medidas de los grabados y cálculo de longitudes para la realización de la instalación en el árbol.

Ejes significativos: los ejes significativos sugeridos como hilos conductores y conectores entre los distintos actores, espacios de la comunidad y asignaturas de aprendizaje dentro del modelo de biografías escolares son:

- Relatos colectivos
- Narraciones escolares
- Metáforas de la vida
- Memoria e identidad
- Vínculos entre territorios
- Lenguaje poético

El eje significativo o los ejes significativos que guiarán y conectarán los contenidos de este proyecto son:

- Relatos colectivos: partiendo del relato individual de cada niño y niña realizaremos una instalación. Uniremos todos estos relatos y crearemos un relato colectivo, invitando también a los pobladores del barrio a participar de éste.
- Lenguaje poético: Utilizaremos una semilla como metáfora de un sueño que crecerá junto a nosotros.

Intuiciones (curriculares y artísticas)

- Fomentar la reflexión y el autoconocimiento a partir de los sueños de uno mismo y de la sociedad que nos rodea.
- Crear un relato colectivo partiendo de una narración individual e involucrar nuestro entorno más próximo en la creación de éste.

- Conocer la técnica del grabado desde la realización de una matriz para la estampación en papel o cartulina.

Referencias:

Yoko Ono: *El árbol de los deseos*

<https://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2950/yoko-ono-inaugura-primer-arbol-deseos-washington/127624.html>

Rivane Neuenschwander: *I wish your wish*

<https://womennart.com/2017/11/22/i-wish-your-wish-by-rivane-neuenschwander/>

La asociación Berbiquí: *Semillero de Sueños*. Burgos, España. Pretende ser una reflexión sobre la importancia de la educación artística y la creatividad en la educación y el desarrollo integral de todos los niños.

<http://www.asociacionberbiqui.com/p/proyectos.html>

Vocabulario-tejido-de-palabras: yo-mis-sueños, mi barrio-sus-sueños. Instalación colectiva

Descripción del proyecto:

“Este es un proyecto que nace de la escucha activa durante el primer proyecto (ver anexo). Esa me permitió detectar un tema muy recurrente en muchas de las cartas de los niños y niñas: qué quiero ser de mayor.”

“Me parece interesante tratar ese tema a través de los sueños, de los deseos, llevar mi mirada al futuro e imaginar lo que veo, lo que me gustaría ver. Creo que es una buena manera de fomentar el reconocimiento de uno mismo, proyectando su mirada a un futuro y reflexionando sobre quien soy y quien me gustaría ser.”

“Más interesante me parece empezar a tratar ese tema desde una mirada interior y terminarlo mirando hacia afuera. Empiezo pensando en mis sueños y termino pensando en los sueños de una comunidad. Es por ese motivo que el proyecto empezará con una reflexión sobre mis sueños y con la realización de un grabado que los ilustre, y terminará con la construcción de un relato colectivo, abriendo nuestros sueños a nuestra comunidad, con una instalación en un árbol de la plaza.”

“Del árbol de los sueños colgarán nuestros deseos (grabados) e invitaremos a la gente del barrio a que cuelgue un sueño suyo a cambio de uno nuestro. Acompañaremos la instalación con unas bolsas de agua con tinte y una semilla como metáfora de plantación de nuestros sueños rodeando el árbol.”

Resumen de lecciones (ver anexos)

Proyecto biodigestores ortográficos

Datos generales:

Escuela: Carmen Amelia Hidalgo	Artista: G. B.	Maestros: Katalina Iñiguez Martha Vela
Año Escolar: 2015-2016	Nivel: 4° y 5°	Asistentes: Nathalia Lalangui
	Tema: Ortografía en las letras v, b, g, j, c, z, s.	
Duración del proyecto: Tres sesiones	Cantidad de niños por clase: 37 / 34	

Fuente: Escuela Carmen Amelia Hidalgo
Elaboración: personal

Título del proyecto:

Biodigestores ortográficos

Este proyecto es la primera fase del macro proyecto “Conexiones Boscológicas”. En este primer paso nos concentraremos en crear los cimientos o piso de nuestro bosque, el lugar donde habitarán las criaturas que inventaremos a lo largo del año.

Para la presentación de proyectos se utilizó el *hexágono interdisciplinar* (Figura. 1)

Contenido en el área de Ciencias Naturales: Formación del suelo, ecosistemas, flora, fauna.

Contenido en el área de Ciencias Sociales: Trabajo en conexión a través del lenguaje.

Contenido en el área de cultura estética o deporte: Construcción de un entorno a través del movimiento.

Contenido en Lengua y literatura o idioma: Ortografía, uso de las letras b, v, g, j, s, c, z.

Contenido en tecnología aplicada a la educación: Documentación fotográfica, uso de herramientas audiovisuales.

Contenido en el área de Ciencias exactas: Formas geométricas, porcentajes.

Ejes significativos: El eje significativo o los ejes significativos que guiarán y conectarán los contenidos de este proyecto son:

- Naturaleza, lugar de vida, lugar de aprendizaje.
- Relatos colectivos.

Intuiciones (curriculares y artísticas):

- El proceso de invención y construcción de un entorno natural, desde la nada hacia el todo, creará en los niños un sentido de apropiación y conciencia de los elementos y ciclos vitales que existen en la naturaleza.
- Redescubrir las letras y las palabras por medio de intervenciones artísticas espaciales hará aún más evidente la importancia de la ortografía en la cotidianidad.

Referencias:

Gustav Klimt:

<http://uploads4.wikiart.org/images/gustv-klimt/fir-forest-i.jpg>

<http://uploads5.wikiart.org/images/gustav-klimt/farmhouse-with-birch-trees-1903.jpg>

http://antares-advisory.co.uk/wp-content/uploads/2012/09/birch_forest.jpg

Jane Hammond:

<http://janehammondartist.com/work/fallen/>

Katie Vota:

<http://katievota.blogspot.com/2012/08/birch-tree-forest-installation.html>

Vocabulario-tejido de palabras:

Hojarasca, humus, ciclo, gama de colores, degradé, biodigestores, matices, simetría, ecosistema, instalación.

Descripción del proyecto:

La idea general para construir el piso de nuestro bosque es crear un mosaico con muchas hojas secas (hechas de papel periódico) creando un efecto de hojarasca.

Para esto tomaremos como referencia visual los bosques pintados por Gustav Klimt.

Cada niño recortará cinco hojas de diferentes formas inventadas y escogerá una palabra relacionada al medio ambiente que pueda tener uno o varios errores ortográficos, escribirá en una de las hojas la palabra escrita correctamente y en las otras cuatro la misma palabra, pero escrita con cuatro diferentes errores ortográficos.

Después pintaremos las hojas con un color previamente elegido por el grado en cinco diferentes tonalidades, una para cada hoja.

Además de las hojas, los niños también inventarán un “biodigestor ortográfico”, un bicho inspirado en insectos biodigestores (lombrices, hormigas, escarabajos).

Una vez que tengamos las hojas y los biodigestores, el siguiente paso será intervenir el aula con nuestras hojas, creando el efecto de hojarasca en el piso y descubriremos las palabras escritas correctamente y las que no.

Los niños recorrerán el piso de hojarasca junto con sus biodigestores ortográficos y darán la vuelta a las hojas que estén escritas incorrectamente.

Cuando se hayan biodigerido todas las faltas ortográficas nos quedará un suelo con palabras, formas y colores particulares que serán el piso de nuestro “bosque aprendizaje”.

Complementariamente crearemos y grabaremos “sonidos silencios” que representen el sonido producido por los insectos del bosque.

Este proyecto se realizará con 5° y 6° grados. A cada nivel se le presentarán desafíos y complejidades curriculares y artísticas distintas que diferenciarán el producto final, pero mantendrán el mismo concepto, permitiendo integrar los doce grados en el marco del macro proyecto “Conexiones Boscológicas”.

Documentación:

A lo largo de todo el macro-proyecto “Conexiones Boscológicas” la documentación fotográfica será de gran importancia ya que deberá narrar a través de imágenes el proceso de construcción de nuestro bosque de aprendizaje.

En este primer micro-proyecto, además de la documentación fotográfica existirá también documentación escrita de cada lección relacionada al proceso del proyecto y los cambios que, de ser necesario, se deberían realizar en futuras lecciones.

Los niños también aportarán a la documentación escrita a través de textos que se realizarán como parte del proyecto.

Resumen de lecciones (ver anexos)

Proyecto caparazón descomunal

Datos generales:

Escuela: Carmen Amelia Hidalgo	Artista: B. R.	Maestros: María Isabel Hidalgo
Año Escolar: 2015-2016	Nivel: 3° / 4°	Asistentes: Catalina Lizarzaburu

	Tema: Caparazón comunal	
Duración del proyecto: Cuatro semanas	Cantidad de niños por clase: 29 / 32	

Fuente: Escuela Carmen Amelia Hidalgo
Elaboración: personal

Título del proyecto:

Caparazón comunal

Proyecto-Contenidos-Producto:

El proyecto Tejidos circulares se realizará con los estudiantes de 3° y 4° de la Escuela Carmen Amelia Hidalgo.

Se trata de integrar la forma circular a través de la dimensión kinestésica para reconocerla desde *en la naturaleza* hasta *en el arte*, explorando su posibilidad como forma de la que derivan la espiral, el hexágono, onda y esfera además de sus cualidades: orden, fluidez, continuidad, circulación, contención, expansión y concentración.

Las clases se desarrollan a partir del movimiento y la conciencia corporal en el ambiente preparado para que puedan explorar sus capacidades.

El producto será el registro visual de dichos movimientos además de la documentación del proceso.

Para la presentación de proyectos se utilizó el *hexágono interdisciplinar* (Figura. 1)

Contenido en el área de Ciencias Naturales: Interrelacionar el medioambiente natural y sus características con la creatividad y los potenciales propios.

Contenido en el área de Ciencias Sociales: Reconocer el espacio de socialización ligado al juego y nuevas formas de habitarlo.

Contenido en el área de cultura estética o deporte: Valorar la estética y las formas de la Naturaleza para conocer cómo habitar mejor en el mundo.

Contenido en Lengua y literatura o idioma: Ampliar el vocabulario y aportar la expresión desde la comunicación no verbal.

Contenido en tecnología aplicada a la educación: Utilizar el material autidovisual (vídeo y cámara fotográfica) para registro del proyecto.

Contenido en el área de Ciencias exactas: Aplicar conceptos de tiempo y espacio. Relaciones espaciales además de valores como el orden y la continuidad o perseverancia.

Descripción del proyecto:

El círculo deriva en la esfera, figura considerada de mayor armonía y perfección en la naturaleza. Como seres humanos la esfera hace parte nuestra. El conocer desde el movimiento sus cualidades permite en la vida cotidiana ampliar las posibilidades de percibir la geometría.

¿Qué harán en el proyecto?

En primer lugar se trata de que los estudiantes puedan reconocer en otras especies la capacidad de autocuidado y la enorme creatividad de la naturaleza para conservarse por medio de la mimesis u otras estrategias de protección. Para esto se utilizará vídeo y registro fotográfico de animales en su mayoría insectos. En este caso nos centraremos en las armaduras, corazas, cubiertas, conchas, armazón u osamenta de estos animales.

Se invitará a descubrir los colores, texturas, etc. que cada estudiante identifica para su propio caparazón, que metafóricamente serían los colores y formas que el niño o niña necesita y descubre que tiene su capacidad de autocuidarse y contenerse. Se vivenciará con movimiento y música los animales identificados y las formas de protección personal.

En el segundo encuentro nos dedicaremos a confeccionar los disfraces de armaduras que imaginamos con materiales de artes plásticas. Luego de esto, se recorrerá el hábitat escolar para explorar desde lo motriz los principios de mimesis y autocuidado como capacidad, así como el sentido de autocuidado y protección en relación al medioambiente.

Por último, llevaremos las confecciones fuera de la escuela, para explorar los territorios con los mismos principios y sentidos.

En cada clase se hará una retroalimentación para ubicar los descubrimientos en sensaciones, emociones, pensamientos que parten de vincularnos con otras especies de la Naturaleza y observar nuestros comportamientos.

¿Qué aprenderán los niños y niñas?

Reconocer en sí mismos maneras de autocuidado inspirado en la Naturaleza.

Vínculo con otras especies naturales desde el comportamiento y la estética.

Expandir las posibilidades motrices tanto a nivel plástico como escénico, al intervenir en espacios no convencionales.

Reafirmar su capacidad de concentración, al investigar con sus propios límites que les contienen.

¿Cuál es el producto de este proyecto?

Registro visual del proceso.

Disfraces de caparzones, conchas, corazas escogidos desde la idea de autocuidado.

Ejes Significativos: los ejes significativos sugeridos como hilos conductores y conectores entre los distintos actores, espacios de la comunidad y asignaturas de aprendizaje dentro del modelo de biografías escolares son:

- Relatos colectivos
- Narraciones escolares
- Metáforas de la vida
- Memoria e identidad
- Vínculos entre territorios
- Lenguaje poético

El eje significativo o los ejes significativos que guiarán y conectarán los contenidos de este proyecto son:

Metáforas de la vida, memoria e identidad y lenguaje poético.

Intuiciones (curriculares y artísticas)

Referencias:

- Ubicar en el propio cuerpo los propios límites, que permiten la capacidad de autocuidado, haciendo el vínculo con los cuerpos de las otras especies.
- Reconocer en sí mismos maneras de autocuidado inspirado en la Naturaleza.
- Vínculo con otras especies naturales desde el comportamiento y la estética.
- Expandir las posibilidades motrices tanto a nivel plástico como escénico, al intervenir en espacios no convencionales.
- Reafirmar su capacidad de concentración, al investigar con sus propios límites que les contienen.

Vocabulario-tejido de palabras: Espacio común, espacio personal, coraza, caparazón, selección natural, mimetizar, mimesis, autocuidado, protección, concentración.

Documentación: El registro será realizado tanto en vídeo como en fotografía.

Resumen de lecciones (ver anexos)

A modo de interpretación

Los tres trabajos presentados como proyecto de los artistas de Arteducarte nos muestran que la organización está planteada desde lo logístico en la entrega de materiales a los niños hasta la distribución de tiempos para las tareas asignadas. En una comparación con los trabajos hechos por las profesoras (capítulo dos), se puede notar que hay mayor soltura en los artistas. Es posible que en ambos casos el aprendizaje significativo del que nos habla Ausubel esté contemplado; efectivamente la experiencia se complementa cuando se plantea el tema del error (ortográfico) en el caso del proyecto *Biodigestores ortográficos*⁵⁴. “Aprender es arriesgarse a errar” sostiene Astolfi, y recomienda: “No basta con hacer el camino al lado del que aprende: el hecho de que el guía conozca el itinerario no es suficiente para suprimir los temores que nacen con la contemplación de paisajes y formas desconocidas.” Porque en definitiva, llega el instante en que el aprendiz se queda solo a su suerte. La tarea está en que el aprendizaje por el error tiene herramientas en la solución de problemas y es el *error comprendido*. “No existe un verdadero aprendizaje sin comprobar, en un entorno nuevo, las herramientas que han resultado operativas.” De las tres propuestas puede observarse una expansión inmensa en el trabajo del *proyecto biodigestores ortográficos*, un enfoque muy lúdico y colectivo en el planteamiento del *proyecto el árbol de los sueños* y un sentido más escénico en lo expuesto en el *proyecto caparazón comunal* con la participación del cuerpo.

La estructura organizacional que rige en Arteducarte se basa en un adecuado control del programa en relación con los temas de los artistas, cobijados por una propuesta general que se torna colectiva en este caso mediante la aplicación de “Biografías escolares: territorios y paisajes” (ver anexo). Este se considera como el camino para no tener problemas el momento de enseñar el producto final, mediante una exposición que integra los trabajos de los niños y niñas que participaron en el suceso.

El razonamiento de que se integren los *conocimientos, capacidades y valores* en el currículo renovado de 2016 y en la propuesta de Arteducarte con énfasis en el entorno cercano a lo escolar como elemento integrador en los principios: “escuela sociedad y vida” han tenido encuentros coyunturales con las aplicaciones: “aprender a conocer,

⁵⁴ El tema del aprendizaje por el error es una tesis de Jean Pierre Astolfi. Jean Pierre Astolfi *El “error”, un medio para enseñar*, (México: Díada SEP, 2004), 7-25
http://www.galeon.com/lupitahdt/index_archivos/800/p5.pdf

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser” de Jacques Delors⁵⁵, el autor de estos cuatro pilares tan difundidos en la educación contemporánea, nos da cuenta de que existe un imperativo de entender a la educación como el respeto al otro en la dimensión de ser humano transcultural, planetaria y universal de sistemas permeables de pensamiento.

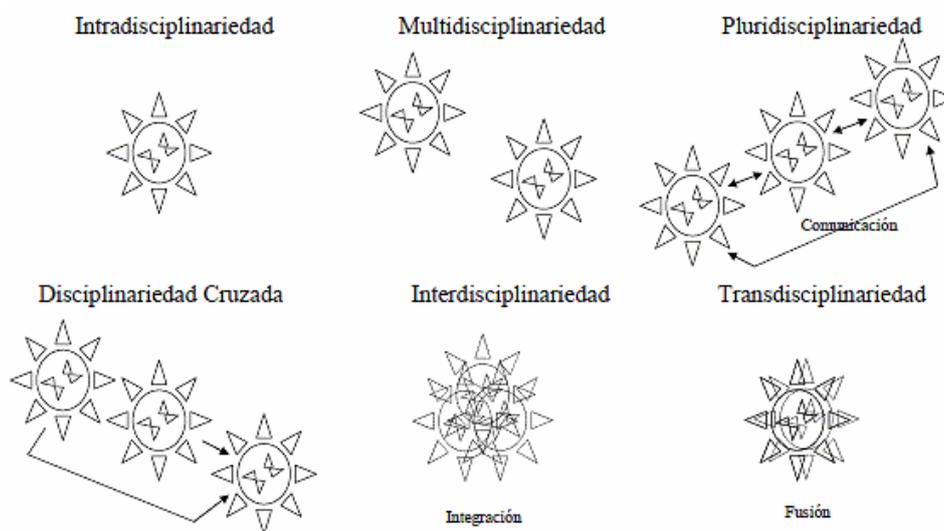

Figura 2

Planteamiento transdisciplinario en los trabajos

Primer planteamiento de que los trabajos se los hizo bajo un sistema abierto de aprendizaje: el aula se convierte en el espacio en que **la realidad se vuelve plástica**. Tiene una dimensión trans-subjetiva en el sentido de que un simple hecho experimental puede cambiar la percepción de las cosas. Todos somos perceptores de la realidad. Caminar en un aula sin zapatos cuando la norma dice lo contrario es parte del cambio de paradigma.

Segundo planteamiento, **no existe un solo nivel de realidad**, como no existe una sola mirada de ver las cosas. El arte rompe con la validez de la verdad como norma, por eso se maneja en dimensiones emocionales. Al desorden se complementa el orden y a ambos la organización. Trabajar a partir del error para poder localizarlo posibilita aprender.

⁵⁵ Jacques Delors, *La educación encierra un tesoro: Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI*, (Madrid: Unesco), 1996.

Tercer planteamiento, la necesidad indispensable de nexos entre las diferentes disciplinas, “**la transdisciplinariedad**” (Figura 2) señala Nicolescu: “conciérne como el prefijo ‘trans’ lo indica, lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la *compreensión* del mundo presente en el cual uno de los imperativos es la unidad del conocimiento.” Salir del espacio circunscrito para trabajar a otro diferente del establecido en la mezcla y unidad de los aprendizajes, es descubrir.

Cuarto planteamiento, el *bucle educativo* que incorpora a la estrategia compleja como principal constructo del proceso de **desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización** (PDRAC). Es un modelo que permite trabajar individual y colectivamente, que no sigue un enfoque unitario sin principio ni fin, es el fundamento del *aula mente social*.

Quinto planteamiento, **Incertidumbre empírica e indecibilidad teórica**. Entendamos este planteamiento en que el objeto es la esencia de la auto organización. La enseñanza es incierta en un sistema abierto de educación, tiene que ver con la concepción desenvuelta de la relación sujeto-objeto. En palabras de Morin: “El objeto deber ser concebido en su eco-sistema y más aún en un mundo abierto (que el conocimiento no puede completar) y en un meta-sistema, una teoría a elaborar en la cual sujeto y objeto serían ambos integrables.

El arte es un medio para estimular los estados psíquicos en interdependencia de la mente, el lenguaje, la memoria, los gestos, los sueños, las ficciones, la creatividad.

Conclusiones

Según se ha podido revisar debidamente en esta investigación, en el Ecuador en 1996 ya con el currículo mejorado en la disciplina de “cultura estética” con duración en las escuelas hasta 2009 no se pudo superar la idea acarreada de los remotos orígenes medievales, cuando se acuñó el término arte, el vínculo con las destrezas y las manualidades, especulación que fue asimilada en la educación en las tareas escolares de “trabajo manual”.

No es sino hasta 2016 que se pudieron hacer cambios significativos en el plano curricular con la aparición de la materia de Educación Cultural y Artística. En este sentido y a través de la “flexibilización” curricular se incorporaron como dispositivos importantes de cambio: el aprendizaje basado en proyectos y el hexágono interdisciplinario. Estos dos elementos estudiados en el capítulo tres del informe nos dan una guía de procedimiento todavía en ciernes y que pueden llevarse a cabo de manera exitosa en la escuela pública con la colaboración de profesionales docentes y estudiantes universitarios en el campo de la educación con interés en todas las áreas artísticas.

Es recomendable e importante que existan propuestas con la experiencia y el ejemplo de trabajo que caracteriza a Cenart México y CNCA de Chile, para poder cubrir la demanda que no podría alcanzar a satisfacer Arteducarte a nivel nacional. Es también trascendente en este tema de la educación unida al arte, saber qué está sucediendo con los planteles escolares ubicados a lo largo y ancho de la Costa, la Sierra central y las de la zona oriental o región amazónica, donde las carencias materiales de infraestructura y de unidocentes son parte irresoluble de la problemática educativa actual. Es una demanda impostergable que el Estado asuma por mandato constitucional, de una vez por todas, su responsabilidad fundamental en materia de educación, que permita la generación de nuevos espacios, bajo la concepción de modelos educativos con los que se puedan trazar programas completos orientados a una formación integral e intelectual tanto de educadores como educandos, para despertar los ingenios desde la edad escolar. En este punto se hace importante destacar la trascendencia del denominado “aprendizaje significativo”, ya que se consolida con los aprendizajes previos y los nuevos; y así mismo, desarrollar la capacitación de las habilidades en todas las manifestaciones artísticas, impartiendo desde los principios esenciales de nuestra cultura hasta las que forman parte de todo el mundo. Si estos temas educativos han constituido un éxito en

otros países, en el Ecuador también es posible realizarlos con decisión política y trabajo diligente de los organismos públicos.

Es imprescindible desarrollar en los estudiantes las habilidades y talentos bajo el sustento de la reflexión crítica y creativa, toda vez que este siglo XXI se caracteriza por las circunstancias de cambio y las mutaciones transformativas que devienen por la “aceleración de los cambios científicos y tecnológicos”, a los que se suman el incremento vertiginoso de la comunicación y de la aparición de nuevos actores sociales. Entonces, es impostergable comenzar a implantar programas educativos, basados en función de los conocimientos propositivos y sin limitaciones, que permitan desarrollar las capacidades interpersonales técnicas donde se incluyen las capacidades cognitivas y no cognitivas. Es decir, el proyecto “Enseñanza a través de las Artes” en el que se consigne las pautas para alcanzar este objetivo, por lo que es recomendable, que debería ser manejado por la Universidad Nacional de la Educación (UNAE); en este caso, calificada porque en su malla curricular consta la enseñanza a través de las artes. Se aproxima a esta recomendación, ya que tiene una proyección pedagógica en este sentido, pues posee la capacidad y marco legal para emprender en proyectos educativos con eje en las artes visuales, escénicas, literarias y musicales.

A los planteamientos anteriores, se debe añadir in extenso la noción de los valores, como una orientación instructiva del conocimiento, donde debe incluirse dentro de los parámetros formativos del estudiante. Entre los valores están: el comportamiento y las actitudes, el relacionamiento y motivación, la conducta moral y ética, la voluntad y el compromiso. Todos como paradigmas que representan las grandes aspiraciones universales, que pueden alcanzarse con el empoderamiento de estos méritos desde la etapa escolar, con la finalidad de que desde temprana edad la educación formativa, le instruya y desarrolle su conciencia para coadyuvar la proyección del ciudadano que aplique estas virtudes meritorias en unidad de acción social, tanto como persona y como elemento integral de cambio, como principio que está lejos de la realidad nacional.

Bibliografía

Araujo, María Daniela y Daniela Bramwell. *Cambios en la política educativa en Ecuador desde el año 2000*. Quito: Cod:ED/EFA/MRT/2015/PI/35, UNESCO, 2015. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232430>

Argerami, Omar. *Psicología de la creación artística*. Buenos Aires: Columbia, 1968.

Astolfi, Jean Pierre. *El "error", un medio para enseñar*. México: Diada SEP, 2004.

Ayala Mora, Enrique. "Estados nacionales y resistencia anti-imperial en América Latina" en *Desarrollo e Interculturalidad, Imaginario y Diferencia: La Nación en el Mundo Andino*. Río de Janeiro: Academia de la Latinidad, Textos de Referencia. 2006.

Baudrillard, Jean. *Cultura y simulacro*. Barcelona: Kairós, 1993.

Bauman, Zigmunt. *Los retos de la Educación en la Modernidad Líquida*. Barcelona: Gedisa, 2007.

Baynes, Ken. *Arte y Sociedad*. Barcelona: Blume, 1976.

Berger, John. *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.

Borges, Jorge Luis. *El Hacedor*. Buenos Aires: Emecé, 1999.

Coll, César. *Primer informe de la consultoría para el ajuste del currículo de EGB y BGU y el ajuste de la progresión de los estándares de aprendizaje*. Quito: Contractus, 2014.

Cabanne, Pierre. *Hombre, Creación y Arte*. Barcelona: Editorial Argos - Enciclopedia Britannica, 1983.

Delors, Jacques. *La educación encierra un tesoro: Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI*. Madrid: Unesco, 1996.

Derrida, Jacques. *La verdad en la pintura*. Buenos Aires: Paidós, 2001.

Echeverría, Bolívar. *El materialismo de Marx, Discurso crítico y revolución*. México: Itaca, 2011.

Eisner, Elliot. *El arte y la creación de la mente*. Barcelona: Paidós, 2004.

Ehrenzweig, Anton. *Psicoanálisis de la percepción artística*. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.

Florez, Malagón y Carmen de Benavides, ed. *Desafíos de la Transdisciplinariedad*. Bogotá: CEJA, 2002.

- Freire, Paulo. *Concientización*. Bogotá: Asociación de Publicaciones Educativas, 1972.
- . *Pedagogía del Oprimido*. Bogotá: Siglo XXI editores, 1977.
- Gardner, Howard. *Arte, mente y cerebro*. Barcelona: Paidós Surcos, 2005.
- González, Juan Miguel. *El bucle educativo: Aprendizaje, pensamiento complejo y transdisciplinariedad. Modelos de planificaciones de aula metacomplejas*. La Paz: Convenio Andrés Bello, Integra Educativa Vol. II / N° 2, 2008.
- Goodman, Marilyn y María Consuelo Tohme. *Arteducarte, arte ecuatoriano para niños*. Quito: El Comercio, 2006.
- Gombrich, Ernst. *La Historia del Arte*. Londres: Phaidon, 2007.
- . *Los usos de las imágenes*. Barcelona: Debate, 2003.
- Hofstadter, Douglas. *Gödel, Escher y Bach, un eterno y grácil bucle*. México: Ciencia y desarrollo, 1982.
- Hogg, James. *Psicología y artes visuales*. Barcelona: Gustavo Gili, 1969.
- Huygué, René. *El Arte y el Hombre*. Barcelona: Editorial Planeta, 1977.
- Inciarte, Esteban. “Introducción” en: *Ortega y Gasset: Una educación para la vida*. México: SEP cultura, 1986.
- Jiménez, Marc. *¿Qué es la estética?*. Barcelona: Ideal Books, 1999.
- Kuper, Adam. *Cultura la versión de los antropólogos*. Barcelona: Paidós, 2001.
- Lucio, Ricardo. *Educación y Pedagogía, Enseñanza y Didáctica: diferencias y relaciones*. Bogotá: Revista de la Universidad de La Salle N°17, 1989.
- Mangel, Alberto. *Leyendo imágenes*. Bogotá: Norma, 2002.
- Mclaren, Peter y Henry Giroux. *Sociedad, cultura y educación*. Madrid: Editorial: Miñó y Dávila Editores-Instituto Paulo Freire, 1998.
- Ministerio de Educación. *Currículo de los niveles de educación obligatoria*. Quito: Mineduc, 2016.
- Ministerio de Educación. *Estándares de calidad educativa*. Quito: Mineduc, 2012.
- Morin, Edgar. *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa, 1994.
- Murillo, Maximiliano. *Cumbayá, pasado y presente*. Quito: JNR, 1996.

Nicolescu, Basarab. *La Transdisciplinariedad: Manifiesto*. París: Du Rocher, 1996.

Ortega y Gasset, José. *Una educación para la vida*. México: SEP cultura, 1986.

Parrini, Pino. *Los recorridos de la mirada*. Barcelona: Paidós, 2002.

Postman, Neil. *La enseñanza como actividad de conservación de la cultura*. México: Roca, 1984.

Ranciere, Jacques. *El maestro ignorante: cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*. Buenos Aires: Zorzal, 2007.

Read, Herbert. *Educación por el arte*. Barcelona: Paidós, 1995.

Rojas, Walter, ed. *Escuela Fiscal Mixta "Carmen Amelia Hidalgo" Cumbayá, 100 años*. Cumbayá: Búmeran, 2018.

Stabback, Philip. *Qué hace a un currículo de calidad*. Unesco, OIE, 2016.

<https://www.arteducarte.com>

<https://www.unae.edu.ec/postulaunae>

<http://www.uartes.edu.ec>

<https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf>

<https://www.elcomercio.com/tendencias/ajuste-curricular-busca-estudiantes-sean.html>

<https://www.elcomercio.com/actualidad/ano-lectivo-rige-nuevo-curriculo.html>

<https://www.elcomercio.com/tendencias/ajuste-curricular-busca-estudiantes-sean.html>

<https://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2950/yoko-ono-inaugura-primer-arbol-deseos-washington/127624.html>

<https://womennart.com/2017/11/22/i-wish-your-wish-by-rivane-neuenschwander/>

<http://uploads4.wikiart.org/images/gustv-klimt/fir-forest-i.jpg>

<http://uploads5.wikiart.org/images/gustav-klimt/farmhouse-with-birch-trees-1903.jpg>

http://antares-advisory.co.uk/wp-content/uploads/2012/09/birch_forest.jpg

<http://janehammondartist.com/work/fallen/>

<http://katievota.blogspot.com/2012/08/birch-tree-forest-installation.html>

Anexos

PROYECTO DE ARTEDUCARTE 2016

Biografías Escolares: Territorios y Paisajes

Habitar El Aula

Esta planificación permite recuperar información valiosa sobre el rol del maestro, el rol del artista educador, los medios de apoyo, las estrategias, las experiencias de aprendizaje, los contenidos y los aprendizajes de los estudiantes. Parte de la construcción de una idea central, de la apropiación de un tema que define, por su relación con el universo de asignaturas, unos ejes significativos que sirven de conectores o de umbrales entre los distintos actores, espacios de la comunidad y asignaturas de aprendizaje.

Sobre estos ejes significativos plantea intuiciones curriculares y artísticas, objetivos que guiarán todo el proyecto hacia un producto que provocará acciones transformadoras, cambios de actitud y posturas de participación y propuesta de los estudiantes.

Esta propuesta de planificación se enmarca en la visión didáctica del “bucle educativo”, es decir incorpora un elemento de ida y vuelta en el aprendizaje: aprender, desaprender y reaprender el conocimiento. Mira al docente como constructor del primer espacio de la Comunidad de Aprendizaje, el aula, del que parte el bucle educativo y al que retorna luego de alimentarse de un universo de experiencias.

El docente propicia los momentos más importantes del bucle, pues, es quien lleva las claves que detonan en el estudiante intereses, conocimientos previos, conexiones significativas y acciones transformadoras de la realidad; además es el referente afectivo permanente en el proceso. El artista educador es un agente comunitario aliado de la comunidad de aprendizaje, que fundamenta su accionar sobre los cimientos que el docente propone para la construcción del aprendizaje comunitario.

Bienvenidos a esta construcción compartida y colaborativa.

Con este texto introductorio el Programa Arteducarte induce a los “artistas educadores” a elaborar la planificación con los contenidos que deben regirse por un lado a la malla curricular que está acompañada para su mejor aprovechamiento por el llamado *hexágono interdisciplinar* (Figura 1) y por el otro, por sus propios contenidos como son: Ejes significativos, intuiciones (curriculares y artísticas), vocabulario-tejido de palabras y documentación. Este es solamente un ejemplo de lo que ha hecho Arteducarte en estos casi veinte años de funcionamiento. Es de entender que para cada ciclo escolar se programan diferentes macroproyectos que finalizan con una exposición en alguna de las importantes salas de exhibición de la capital, enseñando lo más

representativo de los trabajos hechos por los alumnos de las escuelas participantes. En este caso particular, la exposición se denominó: *Biografías Escolares: Territorios y Paisajes Habitar El Aula*. Esta exposición se la realizó a fines del año 2016, en la sala de exposiciones de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), edificio Olmedo. En los casos posteriores; *Biografías Comunitarias*, en 2017 en la UASB; *Adentro afuera* en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), fines de 2018. Su último trabajo en 2019 ha sido en colaboración de la Unicef Ecuador con el tema *Anidar*, que trabaja sobre la migración y el refugio (básicamente sobre la ola migratoria venezolana), la lucha contra los estereotipos y prejuicios y la resolución de conflictos dentro de algunas escuelas marginales de Quito.

Descripción del proyecto: *Los cuentos como lenguaje* de Anna Vallès⁵⁶ del que se hace referencia en el cuerpo de la investigación. Un proyecto para 3° y 4° grados de la **Escuela Carmen Amelia Hidalgo**, con la particularidad de conexiones con la **Escuela de la Junta de la Vivienda**. Señala la autora del proyecto: “Consiste en la creación colectiva de un relato escolar y en la ilustración del mismo. El hecho de trabajar conjuntamente un proyecto permite conocer dos realidades escolares distintas en una misma ciudad y tejer una narración colectiva desde el vínculo creado entre ellas.

La técnica que utilizamos para construir el relato es la que usaban los surrealistas: el “cadáver exquisito”. Esta técnica consiste en ensamblar colectivamente un conjunto de palabras o imágenes. El cadáver exquisito se juega entre un grupo de personas que escriben o dibujan una composición en secuencia. Cada persona sólo puede ver el final de lo que escribió o dibujó el jugador anterior.

En un primer momento cada niño y niña escribe una carta para el compañero de la otra escuela en la que se narra una pequeña experiencia dentro de su espacio escolar. El objetivo de esta es que los niños y niñas reflexionen sobre su escuela y transmitan estas reflexiones a otros niños de otra escuela.

Una vez hecha esta reflexión individual, pasamos al trabajo grupal con la elaboración de una narración escolar partiendo de la técnica del cadáver exquisito.

Finalmente, usando la misma técnica que con la escritura, ilustramos el texto. Estas historias empiezan en una escuela y terminan en la otra.

⁵⁶ Anna Vallès, *Los cuentos como lenguaje*, (Cumbayá: Archivos Escuela Carmen Amelia Hidalgo, 2016)

El objetivo del proyecto fue que los niños y niñas aprendan de forma lúdica y espontánea a través de la escritura y el dibujo, intercambios de experiencias personales siempre con la escuela como escenario de la historia contada.

El resultado final de este proyecto es una serie de cuentos ilustrados que reflejan el intercambio de ideas y de experiencias, que suponen un aprendizaje significativo.”

Resumen de lecciones: proyecto el árbol de la vida

Número de lección	Actividad principal	Materiales
1	Reflexión sobre nuestros sueños Boceto Dibujar matriz	Reproductor de música Cinta masking 61 hojas A5 (boceto) 61 bandejas de <i>espumaflex</i> (matriz) 32 lápices 10 borradores 10 sacapuntas
2	Estampación de los grabados Redacción de sueños en un papel mural	4 rodillos de espuma grabado 4 bandejas Pintura acrílica roja Papel periódico 122 cartulinas A5 (dos por niño o niña)
3	Instalación de nuestros sueños	Piola 3 tijeras 100 bolsas pequeñas de plástico Tinte rojo Botellas de agua vacías 122 semillas

Resumen de lecciones: proyecto biodigestores ortográficos

Número de lección	Actividad principal	Materiales	Mediadores
1	>Presentación y explicación del macro proyecto “Conexiones Bioscológicas” y su primera fase “Biodigestores ortográficos” >Creación de	Periódicos viejos Lápices Tijeras Pinceles Pintura acrílica	Profesora: Nos recordará el uso de las reglas ortográficas y nos ayudará con ejemplos de palabras referentes al medio ambiente que involucren

	hojarasca	<p>Envases o recipientes para la pintura</p> <p>Proyector y computadora</p> <p>Parlantes</p> <p>Hojas A5</p>	<p>normas ortográficas.</p> <p>Artista: dirige la actividad.</p> <p>Asistente: ayuda a lo largo del proceso, interactúa con los niños a través de una historia o cuento relacionado al tema.</p>
2	<p>>Creación del biodigestor ortográfico.</p> <p>>Escribir la palabra elegida en las hojas</p>	<p>Marcadores negros de punta gruesa.</p> <p>Cartulina A4</p> <p>Pasteles grasos</p> <p>Tijeras</p>	<p>Profesora: participa e interactúa con los niños contándoles alguna historia o experiencia con insectos extraños. Incentiva a los niños a crear bichos nada comunes.</p> <p>Artista: dirige la actividad.</p> <p>Asistente: ayuda a lo largo del proceso, interactúa con los niños a través de una historia o cuento relacionado al tema.</p>
3	<p>>Intervención en el aula y juego con los biodigestores.</p> <p>Grabación de sonidos silenciosos</p> <p>Aplicación de resaflex en los objetos.</p>	<p>Resaflex (especie de goma líquida que al secar deja brillo)</p> <p>Brochas</p>	<p>Profesora: Nos recordará el uso de las reglas ortográficas y será la primera en descubrir las palabras incorrectas dentro de la hojarasca.</p> <p>Artista: dirige la actividad.</p> <p>Asistente: ayuda a lo largo del</p>

			proceso, interactúa con los niños a través de una historia o cuento relacionado al tema.
--	--	--	--

Resumen de lecciones: proyecto caparazón descomunal

Número de lección	Actividad principal	Materiales	Mediadores
1	<p>-Ronda de integración 5”</p> <p>-Presentación de material visual sobre mimesis y autoconservación 20”</p> <p>-Ubicar su propia capacidad de contención desde el movimiento 50”</p> <p>-Relato de vivencia y cierre (recoger materiales) 10”</p>	<p>Espacio adecuado para trabajar sin zapatos.</p> <p>Ropa cómoda para poder moverse (calentador deportivo)</p> <p>Material visual</p> <p>Computadora</p> <p>Infocus</p> <p>Parlante</p> <p>Cámara de fotos</p>	<p>El docente es quien se comunica de antemano que trabajaremos sin calzado, si fuera necesario comunicándose con los padres de familia. Además, es colaborador importante en la organización del espacio de trabajo. Es el principal mediador por ser modelo y referente permanente en el desarrollo de los estudiantes. Su retroalimentación servirá de guía y de base en la continuidad del proyecto.</p> <p>El artista se encargará de acompañar el proceso planificado.</p> <p>El voluntario de ayudar con la documentación y los materiales.</p> <p>Los tres agentes llevarán un seguimiento de la clase para aportar en la mejora de la misma y tener una memoria de</p>

			viviencias.
2	<p>-Ronda de inicio integración y percepción del espacio comunal 10”</p> <p>-Retomar la última clase la imagen de caparazón personal para confeccionarlo.</p> <p>-Conversación y cierre 10”</p>	<p>-Espacio adecuado para trabajar sin zapatos</p> <p>-Ropa cómoda</p> <p>-60 retazos de sombreros</p> <p>-Retazos de fieltro</p> <p>8 barras de goma</p> <p>-11 tijeras</p> <p>-Sorbetes</p> <p>-Madejas de lana</p> <p>-2 paquetes de plumas de colores</p> <p>-Un parlante</p> <p>-Una grabadora</p> <p>-Una cámara de fotos</p>	<p>Cada responsable tendrá a su cargo un grupo de estudiantes al cual se repartirán los materiales y se dará contención creativa</p>
3	<p>-Ronda de inicio integración y percepción del espacio comunal 10”</p> <p>-A partir de las reflexiones sobre el autocuidado, utilizar los caparazones personales en los espacios escolares, recordando el trabajo motriz de la última clase y seleccionar lugares para mimetizarse 50”</p> <p>-conversación y cierre 15”</p>	<p>Espacio adecuado para trabajar sin zapatos.</p> <p>Ropa adecuada para poder moverse</p> <p>-Disfraces confeccionados por los niños</p> <p>-Un parlante</p> <p>-Una grabadora</p> <p>-Una cámara de fotos</p>	<p>Cada adulto responsable tendrá a su cargo la repartición de materiales de grupo.</p>
4	<p>-Ronda de inicio integración y percepción del espacio comunal 15”</p> <p>-Reforzaremos los desplazamientos e invención fuera de los espacios escolares. Escoger</p>	<p>-Disfraces confeccionados por los niños</p> <p>-Un parlante</p> <p>-Una grabadora</p> <p>-Una cámara de fotos</p>	<p>Cada adulto responsable tendrá a su cargo un grupo de niños y niñas</p> <p>La artista entrega los parámetros y propone los ejercicios y sus pautas de trabajo</p>

	tres espacios para mimetizarse, realizar movimientos estáticos 40” -Conversación de cierre 15”		que serán sostenidas tanto por la profesora como por las voluntarias
--	---	--	--

Fuente: Escuela Carmen Amelia Hidalgo
Elaboración: personal

Nombres de algunos maestros que trabajaron en la Escuela Carmen Amelia Hidalgo en el tiempo de Arteducarte y de los que se consiguió algo de información para contrastar.

Paola Alvarado, (43 años) estudió en el Instituto Superior Pedagógico (ISPED) Hermano Miguel, defendió su monografía en 1996. Trabaja en la Escuela Carmen Amelia Hidalgo desde hace 3 años. Año de participación con Arteducarte: 2016.

Mónica Bravo, (48 años) estudió en la UTE, realizó el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el año 2000. Trabaja en la Escuela Carmen Amelia Hidalgo desde hace 22 años. Año de participación con Arteducarte: 2014-2015.

Karen Cervantes, (39 años) Universidad Técnica de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Se graduó en 2004. Trabaja en la Escuela Carmen Amelia Hidalgo desde hace 2 años y medio. Último año de Arteducarte 2016. Año de participación con Arteducarte: 2015-2016.

Oscar Galarza, (42 años) Pontificia Universidad Católica del Ecuador, hizo su examen complejo en 2018. Trabaja en la Escuela Carmen Amelia Hidalgo desde hace 7 años. Año de participación con Arteducarte: 2014-2015.

Verónica Galarza, (32 años) estudió en la Universidad Técnica de Ambato. Defendió la tesis: *La influencia de los medios de comunicación en el comportamiento de los chicos*. Trabaja en la Escuela Carmen Amelia Hidalgo desde hace 5 años. Año de participación con Arteducarte: 2014-2015.

María Isabel Hidalgo, (58 años) Instituto Superior Jaime Roldós Aguilera, para ser docente, realizó prácticas urbanas y rurales en escuelas. Trabaja en la Escuela Carmen Amelia Hidalgo desde hace 30 años. Año de participación con Arteducarte: 2013-2014, 2015-2016.

Mélida Quishpe, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central del Ecuador. Año de participación con Arteducarte: 2015-2016.

Edith Tupiza, (48 años) estudió en la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), realizó el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el año 2000. Trabaja en la Escuela Carmen Amelia Hidalgo desde hace 21 años. Año de participación con Arteducarte: 2015-2016.

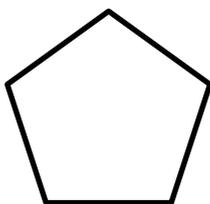
Ana Pilapaña, (46 años) Universidad Técnica de Babahoyo, concluyó su aprendizaje con seminarios en 2005. Trabaja en la Escuela Carmen Amelia Hidalgo desde hace 11 años. Año de participación con Arteducarte: 2012-2013 / 2013-2014 / 2015-2016.

Martha Vela, (54 años). Trabaja en la Escuela Carmen Amelia Hidalgo desde hace 6 años. Año de participación con Arteducarte: 2015-2016.

A continuación las respuestas recibidas de un cuestionario de diez preguntas que los maestros llenaron. Se trató de interpretar las soluciones más básicas y en las que son de elección múltiple tienen un número que sintetiza lo que piensa el grupo de nueve maestros. En el caso de desarrollo de ideas se utilizaron cursivas y la idea fundamental del grupo.

Grado (s) en el que da clase:

Ubique en el pentágono, de acuerdo a su criterio, a qué lado corresponde cada uno de los siguientes cinco conceptos:

1. Físico
2. Espiritual
3. Intelectual
4. Emocional
5. Biológico

¿En la Unidad en la que trabaja, existe un enfoque de Educación en el Arte o a través del Arte?

1.- en el Arte

2.- a través del Arte

9

¿Como maestra(o) cree usted en la **transmisión de conocimiento** o en la **producción de conocimiento**? **7** **1**

Escoja una respuesta. Utiliza medios artísticos como un apoyo didáctico para sus clases

Siempre **casi siempre** **a veces** casi nunca nunca
6 **3**

De las teorías del aprendizaje, cuál le parece que más se ajusta a su manera de dar clase

Conductista **Constructivista** **9**

¿En las evaluaciones de sus estudiantes le da importancia al **proceso de aprendizaje** o al resultado del aprendizaje? **9**

De acuerdo a su experiencia cuáles pueden ser sus fortalezas **en la enseñanza**. (Escoja tres)

La exposición, el dictado, el debate, la discusión, los ejemplos, el diálogo, las tareas,
3 **0** **5** **1** **4** **7** **1**

los estudios supervisados, los proyectos.

0 **8**

¿Cuáles pueden ser las debilidades **en el aprendizaje** de sus estudiantes? (De manera general exponga los problemas en las materias. Nombre al menos tres en orden de importancia)

Falta de atención / Falta de apoyo en casa / Falta de hábitos de estudio / Matemática razonamiento matemático, Lengua y Literatura, ortografía y caligrafía /

En grado de importancia enumere del 1 al 6. ¿cuál de las siguientes disciplinas ha utilizado en los últimos meses como soporte de sus clases?

Educación Visual (vista); Educación Plástica (tacto); Educación Musical (oído); Educación Cinética (músculos); Educación verbal (palabra); Educación constructiva (pensamiento)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Verbal	Visual	Verbal	Musical	Constructiva	Plástica
Visual	Visual	Musical	Constructiva	Verbal	Plástica
Plástica	Plástica	Cinética	Constructiva	Verbal	Cinética
Constructiva	Musical	Cinética	Plástica	Plástica	Cinética
Constructiva	Musical	Cinética	Plástica	Plástica	Musical
Constructiva	Verbal	Cinética	Visual	Plástica	Musical
Constructiva	Verbal	Cinética	Visual	Visual	Musical
Constructiva	Verbal	Cinética	Visual	Visual	Musical
Constructiva	Verbal	Cinética	Visual	Visual	Musical

¿Se puede enseñar los derechos ciudadanos a partir del arte como eje transversal de aprendizaje?
Ponga un ejemplo.

Sí, salir a visitar la parroquia, parque, alrededor de la escuela; luego conversar sobre lo observado, reflexionar sobre las personas que vieron, quiénes son, sus derechos. Finalmente, en grupos representar lo observado en papelotes. Anita Pilapaña.

En el Colegio Nacional Cumbayá en donde se encuentran la mayoría de estudiantes que fueron parte de la Escuela Carmen Amelia Hidalgo se consiguió que una cantidad representativa llenaran unos formularios en los que debían constar sus nombres y sus recuerdos sobre Arteducarte.

En total colaboraron 87 alumnos.

Doce alumnos de 10°: Andrés Aguaysu, Evelyn Caiza, Kevin Falcones, Evelyn Macías, Skarly Cangá, Jaritza Lamar, Elida Jami, José Asimbaya, Yaritza Miranda, Camila Camacho, Josselin Lasluisa, Carlos Fonte, Alisson Zambrano.

Veintitrés alumnos de 9°: Kevin Sifla, Jonathan Heredia, Karol Chiriboga, Daniel Guamán, Wilmer Quishpe, Erika Sifla, Jonás Freire, Dilan Delgado, Bryan Catacuamba, Jhon Páez, Joshue Ganchozo, Francisco Jácome, Fernanda Vela, Justin Campaña, Zharich Vega, Daniel Suárez, Mauricio Medina, Joel Quishpe, Liseth Imbaquingo, Melany Cando, Dayana Simancas, Alison Cholango, Estefany Chachalo.

Veinticinco alumnos de 8°: Sebastián Carrillo, Sara Nevarez, Ana Vite, Saúl Yasaca, Jairo Quishpe, Bryan Morocho, Felipe Quiguango, Sergio Chinchero, Isaac Caiza, Jennifer Sifla, Magaly Fonte, Lizeth Oña, Angélica Cuzco, Luis Carlos Caranqui, Anahi Ruano, Jeremy Caicedo, Christian Pujas, Cristina Olalla, Cinthia Sotalín, Mateo Castro, Jennifer Sánchez, Jenny Medina, Amy Orves, Marilyn Cuascota, Merlina Triviño.

Cuatro alumnos de 3°: Erika Aguaysa, Sofia Catucuamba, Jessica Chicaiza, Tania Aza.

Dos alumnos de 2°: José Meza y Anderson Macas.

Veintiun alumnos de 1°: Jhony Espinosa, Sandra Valenzuela, John Reyes, Andy Imba, Jennifer Quito, Sharli Sifla, Karla Rodríguez, Alvaro Salabarría, Camila Figueroa, Jorge Paspuezan, Nicole Quenguan, Kevin Caicedo, Alex Chicaiza, Tania Estefanía Oto, Julio Quishpe, Andrea Figueroa, Viviana Araque, Jennifer Acosta, Mayerli Ruano, Paulina Ponluisa, Pablo Paucar.

De todos los trabajos presentados el que más les impresionó y recuerdan hasta ahora es uno hecho con la artista Daniela Merino y que consistía en fotografías de sus ojos, la obra se llamó *Ventanas del alma*; también recuerdan que con los ojos hicieron un video. Esa obra fue parte de la exposición número 17, presentada en la UASB. Luego le sigue un trabajo que consistió en hacer una bufanda con sus dedos y lana de colores. Dijeron que las usaron sus mamás y luego la llevaron con “su olor” de vuelta a la escuela. Unieron todas las bufandas. La obra se llamó *Tejiendo nuestros mundos*. Recordaron afectivamente el nombre del proyecto pero penosamente se olvidaron del nombre del artista (Alex Sampedro).

Se acuerdan eventualmente de los trabajos de Gabriel Barreto de Anna Vallés y de Blanca Rivadeneira; así como también de Josie Cáceres, de Samantha Ullauri y Pablo Gamboa los mayores que están en el horario vespertino⁵⁷. Recuerdan muy alegremente la manera en que se sacaban los zapatos para caminar y bailar en el piso.

El trabajo de Anna Vallès del intercambio de cartas entre las dos escuelas

⁵⁷ el Colegio Cumbayá divide sus horarios en la mañana para los cursos inferiores y en la tarde para los cursos superiores

Arriba: niñas de 3° de básica, en una clase de **Blanca Rivadeneira**

Escuela Carmen Amelia Hidalgo

Abajo: la obra *Biodigestores* 5° y 6° grados de **Gabriel Barreto**

Gabriel Barreto (artista sonoro y músico)

Entrevista 11 de abril de 2019

Gabriel se inicia como voluntario en Arteducarte en 2014 en la Escuela Carmen Amelia Hidalgo en Cumbayá y también en Quito en el sector norte en la Escuela Gabriel García Márquez. Para la escuela Carmen Amelia Hidalgo (CAH) se trabaja entre los meses de noviembre a mayo y se prepara la exposición en octubre del siguiente año 2015. El año lectivo es 2014-2015, exposición en la UASB en octubre de 2015.

Gabriel Barreto tiene una formación de diseño gráfico de la PUCE y de músico desde donde ya había trabajado en el área educativa dando talleres de lo que se denominó las bandas de la paz promovidas por el gobierno de Correa y auspiciadas en escuelas municipales con el tema de ritmos andinos y afros lo que se llamó “afro-bandino”. También había participado en talleres de percusión en cursos vacacionales. Asistió como etapa formativa al I Congreso de Educación Artística Arteducarte-OEI (este año es el cuarto congreso).

Entrada a Arteducarte como asistente de Christian Tapia (artista visual) quien hizo un proyecto en Ciencias Sociales con el tema sobre la familia y tomó como referente al artista conceptual alemán Joseph Beuys con la entrada “todo hombre es un artista”.

Trabajó también como asistente de María Dolores Ortiz quien tiene una formación en las artes escénicas y las ha aprovechado en el arte contemporáneo incorporando teatro, danza y performance en el programa de Arteducarte en Galápagos. En ese lugar, se intervino un espacio público (canchas de basket y de vóley y se volvió funcional el momento de reparación de un aro de basket, recuperando el espacio abandonado) utilizando como referente artístico el trabajo de Francis Allis en lo que denominó “Construcción conocimiento”.

Se trabaja en la malla curricular con títeres de mano para el aprendizaje de los más pequeños. La escuela en la que se trabajó en Galápagos era la escuela Francisco Ascona que cambió el nombre por el de Estela Maris.

Mismo año 2014 en noviembre empieza ya como artista y no como asistente. En un proyecto para la Escuela Carmen Amelia Hidalgo con el trabajo de referencia de la artista y gestora cultural Nataly Lalangui su proyecto se denominó “**Canta cuentos**” y estaba vinculado con la materia de Lenguaje en niños de 4° y 5° de básica niños de entre siete y nueve años. El proyecto consistió en la interpretación del cuento sinfónico Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev en una versión de Fito Páez y para el entendimiento de los niños se escucharía el disco acompañado de imágenes.

Otro proyecto de ese año en el CAH fue el bautizado con el nombre de “**Criaturas Onomatopéyicas**” un proyecto vinculado a Lenguaje y con énfasis en Ortografía por pedido de la profesora Susana Soplín. El ejercicio consistió en reconocer desde dónde provenía el lenguaje en palabras comunes y coincidentes en muchas culturas como la palabra “mamá”; entonces vino la idea de “poner sonido a las cosas” para lo cual se tomó como referente artístico el trabajo de los artistas de las vanguardias históricas: el surrealista Joan Miró y el abstraccionista Wassili Kandinsky. Los niños miraron sus cuadros, se interesaron por los colores y las formas e interpretaron sonidos vinculados a los colores. De esta hermandad nacieron dibujos muy personales encarnados en figuras con formas articuladas y muy abstractas.

Otro proyecto fue “**la voz de las semillas**” basándose en la obra del artista chino contemporáneo Ai Weiwei que presentara en el Tate de Londres en una gran instalación “*Sunflower seeds*” con semillas de girasol y que abarcó todo el hall del edificio, es decir algunos miles de metros cuadrados cubiertos por semillas de girasol y su sonido crujiente al ser pisadas por todo el público visitante. El proyecto de los niños era para la clase de Ciencias Naturales y en el se hablaba de que cada semilla es la voz de una persona, se utilizaron granos de maíz,

fréjol y quinua para marcar la identidad cultural de los productos locales y también se hicieron maracas para utilizarlos como instrumentos musicales. También se prepararon comics para relacionarlos con la materia de lenguaje y mezclar las expresiones visuales y sonoras en un diálogo.

La exposición se realizó en septiembre de 2015 luego de programación de dos quimestres y 1 mes de exposición en las paredes de la galería. Luego de la exposición se realizan programaciones que repiten el ciclo (2015-2016) el año lectivo siguiente. En ese año se hicieron Junta de profesores, intercambios de ideas, hablar sobre la experiencia pasada. Gabriel para ese año pensó en un proyecto grande que se hiciera de proyectos pequeños en un hilo conductor. Primero con énfasis en la “ortografía” con los mismos alumnos con los que se trabajó un año antes. El proyecto consistió en un bosque en el que se debían encontrar palabras que no estuvieran “bien escritas”. Formas de hojas en los que cada chico debía escribir con 5 formas diferentes de hojas con sus tonos de color que iban del naranja al rojo. Como se trabajó con cursos de diferente paralelo en el un caso fueron colores naranjas en tanto que en el otro curso fueron colores que iban del azul al morado. La idea era descartar las hojas con palabras faltas ortográficas. Como todos querían que sus hojas estuvieran en el árbol, se esforzaron para que así sucediera. Hicieron a la par árboles genealógicos, para lo que debían estudiar qué son los árboles genealógicos. Era importante que se conecten con sus raíces, con su familia: papá, mamá, abuelos. En relación con el gran proyecto, hicieron en total treinta árboles (quince por grupo) unos naranjas, otros azules. Pintaron las siluetas de los árboles. El proyecto se inscribió en el currículo sobre Yo-Familia/ Comunidad-Escuela. Para este proyecto se trabajó con la referencia del escultor norteamericano, Alexander Calder.

En el mismo proyecto se hizo un miniproyecto denominado “**biodigestores ortográficos**” se tomó el elemento Agua. Se entendió que el agua es fundamental para la vida. Se planteó que la luz es como el agua y se recortaron tiras transparentes de 10 metros en las que se colocaron escritos con crayón blanco con la idea de mensajes secretos. Con estas tiras se fabricó una cascada.

Había que pensar entonces en los habitantes del bosque para lo que se hizo la pregunta ¿qué falta en el bosque? Muchos de los niños gritaron: ¡bichos!, otros respondieron: ¡una casa! Entonces, se plantearon la idea de “hogares sensoriales” se hicieron módulos a manera de lego blanco sobre blanco. También se trabajó con los sentidos, era permitido tocar. El olfato se relacionó con los aromas (bolsitas de té aromático). Para los sonidos del bosque se hicieron grabaciones de bosques y al proyecto se le llamó “**conexiones boscológicas**”. A Gabriel le llamó la profesora (Hilda) con la que había trabajado para preguntarle si después de unos años podría replicar sus ideas en el curso para lo que él le dijo que sí, que no hay ningún problema, que de eso se trata el proyecto.

Samanta Ullauri (artista visual)

Entrevista del 2 de mayo de 2019

Samanta es artista visual graduada de la PUCE. La norma de la universidad es que sus estudiantes de arte hagan pasantías en investigación, en centros educativos y con artistas. En este sentido, las pasantías en educación con Arteducarte ya eran conocidos en la Carrera de Artes de la PUCE. Samanta empezó como asistente en 2011-2012 con los artistas-educadores Tomás Carpio y Diego Ledesma en la Escuela Mixta República de Bolivia. También en la Escuela Soledad Gómez que era escuela solamente de niñas. María Consuelo Tohme, la directora del programa, escoge el equipo, se fija en los detalles, ella es la que llama

personalmente a los voluntarios y relata Samanta “llegué a ser voluntaria gracias al llamado de María Consuelo. Estaba estudiando en el 8° semestre y ya para terminar la universidad en 2014. Trabajé como voluntaria de la artista Josie Cáceres, quien tiene una formación de bailarina en danza contemporánea. El manejo en los bailarines es diferente que con los artistas visuales en la expresión con los niños. Se maneja ante todo la expresión corporal y es en el espacio desde el cual el modo de expresión infantil es explorado en todas las posibilidades de libertad que crea el cuerpo en movimiento desde el piso sin las restricciones a las que son sometidos en el espacio del aula”. Samanta cuenta que ya había tenido experiencias de baile y trabajo con expresión corporal en la Casa de la Cultura con el bailarín Wilson Pico en danza contemporánea y con Solange Altamirano en danzas orientales y tribales. Las clases de los niños con Josie tenían la característica de romper la estructura rígida del aula llena de mesas, sillas, todas en hilera, en una idea lancasteriana del orden. Transgredir el espacio era la tarea inicial. Luego, estaba la idea de “llevarles un piso de teatro”, que consistía en rollos de plástico que conseguían armar fácilmente en el aula y que les parecía muy divertido el poder ensamblarlo con cintas adhesivas con el propósito de que no se movieran y poder caminar, saltar, bailar y expresarse con la libertad que genera el estar con los pies descalzos.

En el año 2014 fui contratada como artista-educadora y empecé con niños de quinto y sexto de básica (niños de 8 a 9 años). Mi primer y segundo proyectos fueron en la Escuela Carmen Amelia Hidalgo de Cumbayá y trabajamos Muñequitos con plastilina. El tercer proyecto fue en cambio en una escuelita en el barrio de San Carlos en Quito en La Escuela de la Junta Nacional de Vivienda.

Volviendo a los proyectos del Carmen Amelia, se dio primero el involucramiento con la profesora, hablamos de identidad y entre todos creamos un árbol bidimensional. La profe puso materiales de la clase, llevó imágenes de revistas para hacer collages e incluso llevó un papel verde del que se usan para los nacimientos de navidad. La idea era colocar objetos pequeños que representen las regiones del Ecuador. El referente fueron mapas antiguos y mapas actuales para que se entiendan lo que son las cartografías. Entre todos los estudiantes eligieron qué forma debía tener su mapa y unos escogieron la forma de un árbol, en tanto que otros escogieron la forma de una frutilla. Siempre la propuesta fue la de libertad e imaginación el momento de crear. El inicio fue encontrar formas articuladas a partir de un garabato, es por eso que el proyecto iba modificándose de acuerdo a las ideas de los niños y también de los profesores. Era un proyecto comunitario con la utilización de todos los materiales se fue construyendo un texto, se fue tejiendo con los materiales. Cuatro clases que completaban un mes. Un nivel y dos paralelos, una profesora con el aula del árbol y otra con su curso de la frutilla. El equilibrio de encontrar el justo medio en las negociaciones con las profesoras. El tema de la Identidad en la materia de Estudios Sociales y en aplicación a las “regiones del Ecuador”. El segundo proyecto fue un proyecto audiovisual con la técnica del Stop motion, el tema fue hablar de deberes y derechos. La materia para tratarlos era Lenguaje, entonces, se crearon relatos. Se hicieron story boards a manera de los que se hacen en los comics en grupos de cuatro y máximo de cinco niños. Tuve la ventaja de que mi asistente fue una estudiante de psicología y me brindó valiosos aportes.

El tercer proyecto abordaba un tema más personal: lo sensible, lo creativo. Se partió de un ejemplo para que entendieran la idea. En el mundo de ellos qué les hace felices, qué les pone tristes, debían apelar a su memoria. Esta clase se la relacionó también con lenguaje. Se hicieron globos con papel maché que representaban los planetas, en paralelo también para ese proyecto se crearon mapas sobre cartón de soporte y sobre él, se utilizó plastilina; los dibujos delineados con plastilina. Los niños hicieron una especie de mapa de “Isla del Tesoro” con líneas entrecortadas y los obstáculos para llegar a él. La exhibición con los planetas tenían a cada niño

con un planeta, la elección de los colores fue muy personal y en sus planetas se colocaron objetos personales.

Samanta habla del programa Con-sentidos:

Es un programa que depende de la Fundación Tinkuy, se realizaron capacitaciones con el Ministerio de Educación y se han hecho trabajos directos con los profesores, trabajo sensible, no son temas curriculares sino que topan la parte humana, la idea es sensibilizar con el arte.

También se trabaja en la reflexión, los profes exponen el tema del aula, hablan sobre el stress al que les someten las tareas de clase, el cansancio y en ocasiones se descubren en casos personales.

Una de las actividades fue cerrar los ojos para activar sensaciones y sentidos a través de la música previamente escogida para la sesión; se utilizó música instrumental andina: con flautas, quenas y maracas. Todos vendados los ojos, en un espacio oscuro y con los “palos de lluvia”. Las sensaciones fueron muy emotivas.

Proyectos de luz: con olores de plantas aromáticas y medicinales, o café, chocolate o canela.

El tacto, lo háptico y lo óptico. Proceso de sensibilización, con una parte introductoria.

Un taller con 48 a 50 profesores con más mujeres que hombres, en una diferencia de ocho a dos. Dos grupos de veinticinco personas cada uno. Al un grupo se le dio vendas para que cubran sus ojos y sin ver, debían hablar sobre sus recuerdos (buenos o malos, los que ellos quisieran). Luego, el otro grupo ayudaba a los otros a que se acuesten, en este momento nadie hablaba todos debían estar en silencio. La comunicación era por señas entre los que miraban y los otros a los que delicadamente rozaban los hombros y las manos como guiando para hacerse entender. El trabajo se lo hacía en pares para que la persona que estaba recostada cuente su historia al que lo guiaba, pero nadie sabía quién estaba a su lado escuchando. Todo este ejercicio se producía muy lento desde el caminar hasta el acostarse, era un proceso más íntimo, más en silencio, para romper y cambiar estructuras.

El taller era de un día después de la experiencia de dos horas y media para la reflexión. Un intento de aprendizaje por medio de la experiencia. Luego también habían preguntas sobre ¿cómo se puede aplicar en el aula? Algunos tenían ideas y de cómo se puede combinar con el currículo. Lo importante de lo que es escuchar también a los estudiantes. Este fue uno de los con-sentidos, obviamente el formato cambia, este es el que a mí me impresionó; también ha habido otros más extrovertidos en donde se baila y abunda el color.

A mí me apasiona el trabajo con la luz y por oposición la oscuridad. Destaco entre los artistas contemporáneos, el trabajo de James Turrel, tiene un manejo de la luz sublime. Tuve un crecimiento personal por el estudio de la luz. Siempre me atrajo trabajar con la luz. Luego de estar en la escuela Carmen Amelia Hidalgo fui a Galápagos en el 2015 a una extensión que lleva a cabo Arteducarte en la Isla Isabela. Regresé al continente e hice trabajos con la luz, la luz como algo espiritual que apliqué en temas de docencia en la Escuela de la Junta de la Vivienda de Quito, trabajamos la luz en el universo de cada uno. La sombra, el reflejo, la transparencia. Hubo un ejercicio que consistió en “conversar con su sombra” y el producto final fue el dibujo de la sombra de cada niño. La dinámica fue la de la utilización del cuerpo, el dibujo de la sombra proyectada por el cuerpo, fotografías y videos; siempre con la determinación de “fluir” de no quedarse, de avanzar.

Josie Cáceres (bailarina, escenógrafa y directora de obras de danza contemporánea)

Entrevista 8 de mayo de 2019

Antes de que me llamaran a trabajar en Arteducarte yo había asistido a algunas de las exposiciones por conocer a artistas vinculados al programa como Ana Fernández, Ana Alvear o Jorge Espinosa. Mi formación es en artes escénicas y específicamente en danza. Fui profesora de María Dolores Ortiz, otra integrante del equipo de Arteducarte, cuando tomaba clases conmigo de danza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Me llamó la directora de Arteducarte porque quería incorporar el tema del cuerpo en las clases y fui precisamente a la Escuela Carmen Amelia Hidalgo en 2012. Se hicieron unos talleres previos de tres sesiones solo artistas y profesores a manera de inducción en el que se plantearon ejercicios corporales y juegos. Luego poníamos en práctica lo ensayado con la participación de los niños.

Ya en clase yo me divertía muchísimo, desde el despliegue de los rollos de plástico para forrar el piso y los niños puedan estar descalzos y arrastrarse sin miedo a ensuciarse, hasta las propuestas que se iban dando de manera natural.

En mi caso se hacían ejercicios corporales y juegos.

Todos los proyectos se trabajaban de acuerdo al currículo, en los textos publicados por el Ministerio de Educación. Historia, Ciencias Naturales, todo de acuerdo a los capítulos escolares para aterrizarlos en proyectos. Siempre veíamos qué están viendo los chicos en clase para proponer los proyectos.

Un proyecto que recuerdo fue a partir del cuerpo, el proyecto lo nombramos “dibujándonos con el cuerpo”. Trabajar con el cuerpo es distinto de trabajar con un papel y un lápiz. La tarea de dibujar en un papel viene de los trazos que no existen. En cambio, en el caso del cuerpo era trabajar con algo tangible y lo que se quería era que los chicos muevan el cuerpo, que no tengan vergüenza. Yo vengo del mundo de la danza y en este espacio es fundamental moverse, tocarse, saltar; lo mismo se hizo con los niños. En el espacio hicimos permeable el asunto del cuerpo, en este espacio es imprescindible la expresión corporal y la expresión facial. Desde el inicio en donde desplegábamos unos rollos de plástico que llevaba para la ocasión, hasta que se quiten los zapatos, que en el caso de los niños era natural, poco a poco las profesoras se fueron involucrando y su postura cambió; dejaron de llegar a la clase con vestido y tacones, lo que les incomodaba al moverse, para hacerlo con trajes y zapatos deportivos. Ya no era problema quitarse los zapatos para los ejercicios corporales. Entonces, en el ejercicio programado la participación de los niños fue muy natural. La participación de las profesoras tardó un poquito hasta que se adapten; sin embargo, los ejercicios utilizados en este espacio los fuimos creando en la clase.

Tratar de no crear jerarquías con el cuerpo, abrir el espectro del cuerpo, el cuerpo puede manifestarse en la poesía, en contar chistes, en ser creativo. El inicio de las clases siempre era lúdico, el juego es importante en el aprendizaje en los niños. Luego el cuerpo va avanzando sin importar tocarse, al final se dibujaron recostados sobre un papel en el que hicieron el contorno con marcadores.

Se hacen tres proyectos por aula. En todos los casos utilicé el cuerpo como herramienta de aprendizaje. Trabajamos sobre el cuerpo: el cuerpo por fuera y el cuerpo por dentro. Siempre me pregunté en planificación cómo incluyo trabajos de escénicas (de exposición del cuerpo en toda su dimensión) en un formato de arte visual, cuando lo que

hago es escénico. Las danzas, el movimiento del cuerpo es intangible queda solo en el recuerdo, había que hacerlo tangible.

En un proyecto de ciencias, trabajamos el aparato digestivo con la idea de digerir los alimentos “comer la fruta” con la acción de tomar y comerse la fruta relacionamos la redondez de pelotas de ping pong – pelotas grandes, Luego con las naranjas, que las pelaron, guardamos las cáscaras, las cáscaras se secaron. Los niños hicieron formas con las cáscaras. La idea de la cáscara como el paso de la vida.

También se trabajaron proyectos en geografía, con la interpretación de territorios, de fronteras, que no se circunscribe únicamente a paisaje sino al cuerpo en lo individual y lo colectivo.

Proyectos en Matemáticas para la utilización de números con juegos; en Geometría se trabajó con elásticos para interpretar la relación con formas circulares, triangulares, rectangulares, etc.

Para mí el cuerpo desde la danza y las artes escénicas, se compone a partir de propuestas de juegos “somos parte de una geometría”.

Creo en un espacio alternativo a la educación formal: “permitir otro rango de conocer primaba el motivo de crear”.

Los argumentos del niño para poder trabajar otras lógicas, otras dinámicas pertenecientes al mundo del arte.

En mis clases “no habían cuerpos silenciados”, se ponía música de fondo para trabajar, para danzar, para moverse.

En lo colectivo era un desorden que hizo parte del trabajo. Una reverberación de los sonidos, las risas, las conversaciones, los gritos, parte de la clase. Niños de séptimo grado.

Las profes entraban en la dinámica y también se sacaban los zapatos hubo un cambio en la participación inicial y final. Mi experiencia fue dinámica pura, siempre tuve la libertad para poder expresarme.

En el caso de capacitaciones, tuvimos reuniones con pedagogos extranjeros para talleres. Eran expertos que venían de España, Chile, México; con estos talleres tuvimos mayor cantidad de insumos.

Por último, el testimonio de la Lcda. **Angélica Anchala**, ex Directora de la Escuela Carmen Amelia Hidalgo nos permite descubrir su apreciación en el funcionamiento del programa Arteducarte cuando la escuela estaba bajo su tutela:

Soy Maestra por vocación graduada en el Instituto Superior Manuela Cañizares como profesora de preprimaria y primaria, lo que me hizo buscar metas de nuevos conocimientos en la Universidad Técnica de Babahoyo, de la que obtuve la Licenciatura en Educación General Básica.

Después de haber ganado el concurso de méritos y oposición del MINEDUC fui posesionada como docente de sexto año de básica en la Escuela Carmen Amelia Hidalgo el 17 de abril de 2010 y el 21 de abril de 2012 fui electa en junta de Profesores como Directora Encargada, asignación que fue ratificada por el Distrito Tumbaco en el 2015 por la Economista Cecilia Vega.

Ya con la Dirección a cargo, tuve la oportunidad de trabajar con el programa Arteducarte, institución que fue escogida por el estudio de quienes estaban a cargo,

grandes personas en calidad humana, como con su distinguido conocimiento de arte vinculada a la educación María Consuelo, Bernarda Ycaza, Belén Ramos entre otras, con grandiosas ventajas, que sin duda no sólo quedó en mí; sino en todas/os y cada uno/a de las/os docentes en la escuela cuando participaron de los talleres brindados.

Recordar me llena de nostalgia sobre el trabajo y la predisposición de los docentes cuando los "artistas" asignados a las aulas proponían sus proyectos artísticos para un trabajo conjunto, y más aún el sentimiento de la participación de los estudiantes, la alegría con las que construían sus sueños con grandes fantasías y realidades marcadas, que al mismo tiempo se relacionaban con el trabajo de las áreas básicas, increíble experiencia que llenó el alma y fortificó los conocimientos de arte.

El trabajo con la Fundación Azulado se venía desarrollando cuando yo ingresé ya en la institución, del que aprendimos mucho, pues los acercamientos a la vida de nuestros niños se convirtieron en fortalezas para ayudar a las familias con enfoques de protección a los niños y niñas que se conjugó con la fundación Tinkuy, muy bien liderado por Bernada; quien siempre en conversaciones, planteaba propuestas del inicio de nuevos proyectos escolares que sirvieron para la vida de nuestros pequeños. El proyecto fue una fortaleza para todos quienes conformábamos la institución, ya que la implementación de proyectos escolares en el currículo era un nuevo reto educativo, que sin duda la aportación de la fundación fue oportuna al ciento por ciento para toda la comunidad educativa.

Perpetuar recuerdos de los cinco años de trabajo desplegado por los docentes con guías muy hábiles del Proyecto arteducarte-Tinkuy, es irresistible. Los trabajos paso a paso desarrollados por nuestros niños con evidencias en las exposiciones finales, en las que pude asistir el Centro Cultural Itchimbia o Palacio de Cristal, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Las fotografías secuenciales de cada proyecto aplicado en los niveles de EGB con rostros alegres y plácidos del producto semanal tanto de estudiantes como de docentes marcaron espacios de inspiración cada año lectivo para con ansias esperar continuar con el trabajo compartido año a año.

Los talleres organizados de inicio y de cierre para los docentes con miles de imágenes de bellos sentimientos, es así que recuerdo el **Con-sentidos** con el que yo me despedía ya de mis funciones porque había ganado el concurso de ubicación por sectorización, fases imposibles de olvidar, las que comparto en mi nuevo lugar de trabajo.

Decir que todo tuvo evidencia de trabajo, fotografías, informes, galerías, comunicados acertados, todo con una estricta voluntad de hacer las cosas bien, no me queda más que alzar la mirada ante el Creador, ante quienes conformaron todo este humilde gran trabajo y la vida misma por permitirme participar de tan engalanador proyecto.

Hoy al haber regresado al trabajo de aula, la que llena mi vida a diario de experiencias que enriquecen mi labor, puedo manifestar que la experiencia compartida con ustedes me ha dado la oportunidad de aplicar en educación artística y cultural algunos detalles aprendidos que han coadyuvado al trabajo transversal con las diferentes áreas sin fragmentar la educación; ya que el siglo vigente así lo exige en un mundo tan cambiante, encontrando siempre lo positivo para rescatar lo que nos ayudará a vivir con dignidad en una sociedad respeto que todos merecemos.

Saludos,
Angélica Anchala Sáenz