



**FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES**

**TALLER DE XILOGRAFÍA PARA COLEGIOS DE SECTORES RURALES,
IMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS.**

**PROYECTO DE TITULACIÓN
PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
PROFESOR DE ARTES VISUALES**

Alumno
Cristian Eduardo Villalobos Valenzuela

Profesor Guía
Cristian Benavente Millan

SANTIAGO, 2024

ÍNDICE

1 PRESENTACIÓN	4
2 CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA	5
3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	22
4 OBJETIVOS	23
5 MARCO REFERENCIAL	24
6 METODOLOGÍA	30
7 PRÁCTICA REALIZADA EN EL TALLER DE GRABADO	32
8 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS	42
9 BIBLIOGRAFÍA	50
10 ANEXOS	52

1 PRESENTACIÓN

Este trabajo explora la posibilidad de fomentar la práctica del grabado, en específico a través de la disciplina de la xilografía en colegios rurales, que por variadas razones son los establecimientos educacionales que cuentan con menos posibilidades, recursos y medios para ello, haremos una revisión de lo que se define como ruralidad y las condiciones socioeconómicas de ésta, luego pasaremos por el panorama de la educación rural artística, alguno de sus desafíos y la formación de profesores y profesoras de artes y carreras afines que se podrían desempeñar en el sistema educativo.

En la comuna de Retiro, región del Maule, realizaremos un taller de Xilografía para jóvenes de sectores rurales, para ello producimos todas las herramientas necesarias y abordaremos, a grandes rasgos, la forma de trabajar los metales para hacerlas.

1.1 INTRODUCCIÓN

La educación y práctica del grabado, en colegios de sectores rurales, es especialmente difícil debido a la falta de infraestructura, implementos y condiciones mínimas para su desarrollo, en estos sectores se conjugan varios problemas que afectan al desarrollo de estas comunas y las prioridades están puestas en resolver dichos asuntos de interés local que son más apremiantes, es por ello surge la necesidad de plantear diseñar y desarrollar programas de formación artística, para este trabajo lo haremos a través de la práctica del grabado, proponiendo, a su vez la implementación de un taller que permita el desarrollo de esta disciplina, profundizaré este aspecto a lo largo de este trabajo, considerando, a la vez, la elaboración de los implementos necesarios para el taller con la mayor cantidad de recursos reciclados, tanto por el menor costo de ellos como también como un sello formativo al trabajar con elementos considerados desecho, para adquirir conocimientos entorno a la elaboración de herramientas para tallado en madera y reproducción de la imagen.

La práctica del grabado como forma de arte permite, no solo la producción de imágenes, sino también el desarrollo de habilidades expresivas, reflexivas, creativas, así como el desarrollo de una serie de habilidades y conocimientos relacionados al uso, producción, mantención de herramientas e implementación del taller, propiamente tal. La misma matricería tanto en xilografía como en calcografía, puede considerar el uso de elementos reciclados y/o reutilizados, que complementan la práctica de las prácticas mencionadas. La xilografía tanto como el grabado en metal implican el aprender formas de trabajar materiales con características diversas a la vez que abren espacios para incentivar el reciclaje y el desarrollo una actitud de conciencia ecológica en las prácticas y aprendizajes artísticos de los y las estudiantes.

La creación de un espacio de taller en este caso de grabado, junto con posibilitar la práctica artística, incentiva no solo el trabajo colaborativo de los estudiantes, sino también la autonomía en los espacios educativos para desarrollar sus propios programas acorde con las necesidades educativas de los estudiantes ampliando las posibilidades curriculares.

2 CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA

Los establecimientos educacionales juegan un rol preponderante en Chile en el estudio y práctica artística, en muchos lugares son el único espacio donde acceder a esta actividad humana y en otros lugares son un eje articulador entre los estudiantes y los demás centros artísticos de la ciudad como museos, pero por diversas carencias que tiene los sectores rurales la enseñanza artística se ve comprometida afectando a los estudiantes más vulnerables de la población teniendo como resultado que muchos de ellos al terminar su enseñanza obligatoria no cuentan con formación artística o esta es muy básica. Si en los establecimientos no se logra emplear la educación artística adecuadamente los estudiantes se perderán de la capacidad complementar y expandir sus conocimientos, habilidades y valores generales en a través de las artes en otras materias y no podrán adquirir habilidades propiamente artísticas y culturales, no aprenderán tampoco las distintas disciplinas del ámbito artístico con sus correspondientes beneficios, limitando el desarrollo integral del ser y limitando las posibilidades del uso y goce del quehacer artístico en la comunidad.

2.1 Ruralidad en Chile

Hablar de lo rural obliga partir con algunas ideas y definiciones que nos sitúan en este contexto particular del territorio nacional.

Lo rural según la definición de la RAE sería (Del lat. rurālis, de rus, ruris, campo).

1. adj. Perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores. 2. adj. Inculto, toscos, apegado a cosas lugareñas.

La definición del Instituto Nacional de Estadísticas clasifica lo urbano o rural, para la aplicación del Censo de Vivienda y Población como: “Asentamiento humano concentrado o disperso que posee 1.000 o menos habitantes, o entre 1.001 o 2.000 habitantes, donde más del 50% de la población que declara haber trabajado se dedica a actividades primarias. Además, se define como rural a un conjunto menor de entidades que reúnen los criterios de población para ser definidas como urbanas, pero no los requisitos de amanzanamiento, continuidad o concentración de construcciones.” (INE 2019, p 4).

Según el INE en el Censo de 2017 se indica que 2.149.740 personas viven en localidades rurales, el 12,2% de la población nacional.

La OCDE utiliza tres criterios para definir lo rural: el primero para las “comunidades rurales” (comunas en Chile), si su densidad poblacional es inferior a los 150 habitantes por km². El segundo criterio clasifica a las “regiones t13” (provincias en Chile) según el porcentaje de la población que habita en comunidades rurales, de esta manera el territorio se clasifica a sí: Predominantemente rural (rural), si más del 50% de su población habita en comunidades rurales.

Predominantemente urbana (urbana), si menos del 15% de la población habita en comunidades rurales.

Intermedia, si la proporción de la población que habita en comunidades rurales varía entre el 15% y el 50%.

El tercer criterio se basa en el tamaño de los centros urbanos:

Una región que sería clasificada como rural sobre la base de la regla general, se clasifica como intermedia si tiene un centro urbano con más de 200.000 habitantes, que represente no menos del 25% de la población regional.

Una región que sería clasificada como intermedia sobre la base de la regla general se clasifica como predominantemente urbana si tiene un centro urbano con más de 500.000 habitantes que represente no menos del 25% de la población regional.

Según esta clasificación por provincias el territorio nacional estaría clasificado de la siguiente manera:

Tabla 1.1. Clasificación de las provincias chilenas según la tipología de la OCDE

Provincia	Tipo OCDE	Provincia	Tipo OCDE	Provincia	Tipo OCDE
Iquique	PR	Curicó	PR	Melipilla	PR
Tamarugal	PR	Linares	PR	Ranco	PR
Antofagasta	PR	Arauco	PR	Arica	PR
El Loa	PR	Biobío	PR	Parinacota	PR
Tocopilla	PR	Ñuble	PR	Quillota	IN
Copiapó	PR	Malleco	PR	San Antonio	IN
Chañaral	PR	Llanquihue	PR	Cachapoal	IN
Huasco	PR	Chiloé	PR	Talca	IN
Elqui	PR	Palena	PR	Cautín	IN
Choapa	PR	Coihaique	PR	Osorno	IN
Limarí	PR	Aysén	PR	Valdivia	IN
Isla de Pascua	PR	Capitán Prat	PR	Valparaíso	PU
Los Andes	PR	General Carrera	PR	Marga	PU
Petorca	PR	Magallanes	PR	Concepción	PU
San Felipe de Aconcagua	PR	Antártica Chilena	PR	Santiago	PU
Cardenal Caro	PR	Tierra Del Fuego	PR	Cordillera	PU
Colchagua	PR	Última Esperanza	PR	Maipo	PU
Cauquenes	PR	Chacabuco	PR	Talagante	PU

(OCDE, 2016, p. 29)

Según el gráfico la mayoría del territorio nacional es de carácter rural y representa el 83% del país, el 25,5% de los chilenos vive en comunas cuya población habita mayoritariamente en sectores rurales, 185 comunas son predominantemente rurales y 78 mixtas.

La definición INE es muy restrictiva frente a algo tan complejo como la ruralidad, la OCDE aborda este tema en los distintos países miembros, en el caso chileno entregan una serie de recomendaciones en su informe “Rural Policy Reviews Chile, OCDE 2014” texto fue traducido al español en el año 2016, y si bien es un texto antiguo es un insumo importante para el cambio en las políticas públicas en el país y por supuesto no solo abarca la definición sino más bien

el desarrollo integral del territorio rural, en su diagnóstico nos indican una serie de problemáticas respecto de esta parte del territorio que de alguna manera terminan incidiendo en educación, algunas de ellas son:

“Dado el énfasis del enfoque actual, que asocia lo rural con áreas rezagadas, las políticas rurales en práctica hacen particular hincapié en proporcionar subsidios a aquellos que estén desfavorecidos, no con el objetivo de que usen ese apoyo para mejorar su condición, sino más bien buscando una mayor cohesión social”. (OCDE, 2016, p. 9)

“Para diseñar e implementar una política efectiva que fortalezca las áreas rurales, Chile debe formular una definición más apropiada de su territorio rural. La definición revisada no debería clasificar a todo el territorio como simplemente urbano o rural; sino que debería diferenciar entre distintos tipos de áreas rurales y reconocer la existencia de áreas mixtas donde existen fuertes interacciones entre lo urbano y lo rural.” (OCDE, 2016, p.10)

“En Chile, la reducción general de la pobreza todavía esconde altos niveles de desigualdad. Contrariamente a lo que generalmente se cree, el alto nivel de desigualdad de Chile no es solo impulsado por el fuerte crecimiento de Santiago y las regiones especializadas en actividades mineras (Antofagasta y Tarapacá), sino también por el bajo desempeño de una serie de regiones con poca densidad poblacional. Actualmente, en más de la mitad de las regiones chilenas Araucanía, Los Lagos, Maule, Biobío, Aysén, Coquimbo y Valparaíso- el PIB per cápita es inferior al 75% del promedio nacional. La aplicación de una simulación del coeficiente Gini para Chile, excluyendo las regiones sobresalientes de Antofagasta y Tarapacá, revela que la desigualdad de todas maneras sería significativamente más alta (0,22) que el promedio para los países de la OCDE.” (OCDE, 2016, p.12)

“Según el índice de concentración geográfica, la concentración demográfica en Chile (61) es casi el doble del promedio de la OCDE (32) y sólo es superado por Islandia (62). De hecho, casi la mitad de la población chilena vive en Santiago y casi el 60% habita en Santiago y en la Región del Biobío. De manera similar, la actividad económica está altamente concentrada en Chile, registrando el nivel más alto de concentración geográfica del PIB entre los países de la OCDE.” (OCDE, 2016, p.13)

“Una gran proporción del ingreso nacional, y una proporción incluso mayor de las exportaciones, está asociada al sector primario, especialmente minerales, pero también a la agricultura, la actividad forestal y la pesca, sin embargo, ha habido poco énfasis en proporcionar un entorno fuerte para estas industrias a nivel regional. El enfocarse en una mejor política de desarrollo rural podría fortalecer a estos sectores y abordar desventajas sociales importantes en términos de indicadores básicos, tales como: logro educacional, estado de salud, nivel de pobreza, calidad de la vivienda y esperanza de vida, que han llevado a una significativa desigualdad y exclusión social en las áreas más rurales de Chile.” (OCDE, 2016, p. 53)

“En Chile, la responsabilidad por la educación ha estado en gran medida delegada en los gobiernos locales y se han hecho esfuerzos por estimular la innovación en educación mediante

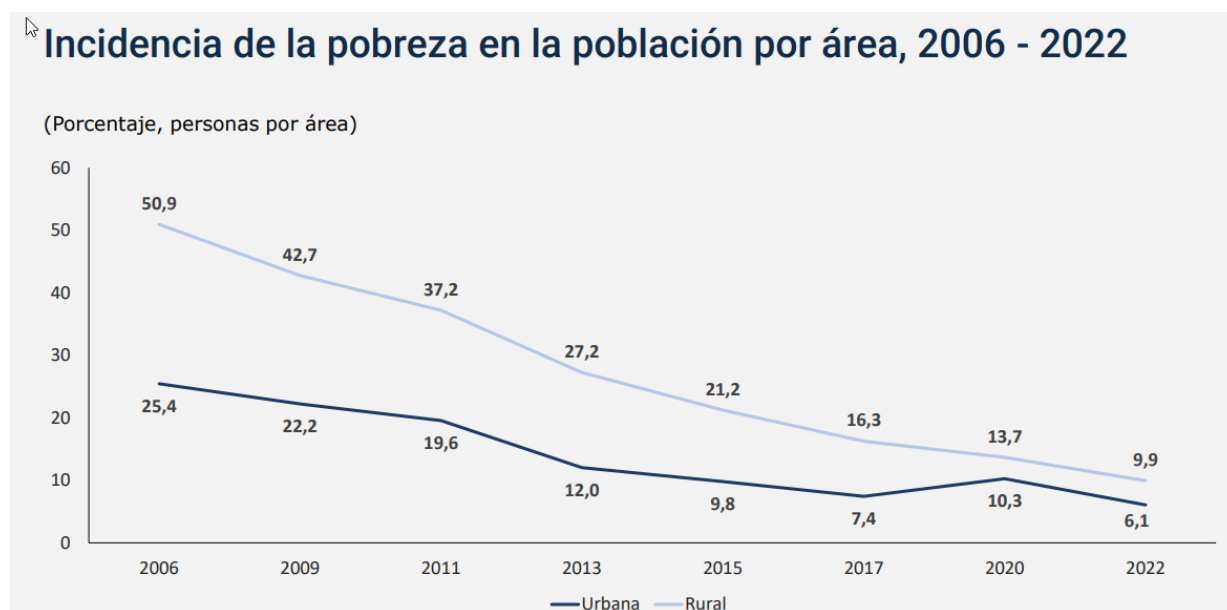
la introducción de vales y de escuelas subvencionadas. Los beneficios de estos cambios no han sido evidentes en las áreas rurales. Los subsidios en bloque para la educación sobre la base de la cantidad de estudiantes no toman en cuenta los costos mucho más elevados de operar numerosas pequeñas escuelas rurales o los costos de traslado para llevar a los niños a las escuelas. La idea de elegir la escuela puede ser un estímulo efectivo para mejorar en un entorno urbano donde hay múltiples escuelas, pero fracasa en un entorno rural donde no hay posibilidad de competencia. Esto sugiere que se requiere un enfoque diferente para la educación rural que se centre en mejorar los logros, pero que proporcione recursos apropiados para un sistema escolar rural.” (OCDE, 2016, p. 100)

“La mayoría de los recursos para el desarrollo rural permanecen en los servicios públicos nacionales. Por lo tanto, es esencial obtener acceso a estos servicios públicos, a sus programas y a sus políticas. A excepción de INDAP (que tiene una red de oficinas bien distribuida), la mayoría de los servicios públicos con programas y operaciones en las áreas rurales se concentra en las capitales de las regiones. Esto significa que los habitantes de las municipalidades periféricas o aisladas están en una situación de desventaja para acceder a dichos servicios o programas.” (OCDE, 2016, p 188)

Con el paso de los años existe una tendencia a realizar las cosas de manera distinta y cambiar la mirada hacia la ruralidad, es pronto para ver los frutos ya que no basta ver las cosas de manera distinta para que la realidad cambie, pero se pueden apreciar esfuerzos que por lo menos tienen una dirección distinta y buscan sentar las bases para futuros cambios, por ejemplo parte de la primera propuesta de nueva constitución recoge la problemática rural y le entrega varios artículos, reconociéndose como algo importante para el desarrollo país y sobre todo para sus habitantes. Acogiendo el llamado de la OCDE desde el año 2020 contamos con una legislación “La Política Nacional de Desarrollo Rural”, que toma las principales críticas del informe OCDE Rural Policy Reviews Chile 2014 y avanza en una definición más compleja de la Ruralidad y principalmente entrega lineamientos de desarrollo y busca realizarlos a través de una mejor coordinación entre las distintas instancias de generación e implementación de políticas públicas como ministerios, gobiernos regionales y municipalidades. También se establece una definición según la cual el territorio rural, “es aquel que se genera producto de la interrelación dinámica entre las personas, las actividades económicas y los recursos naturales, caracterizado principalmente por un poblamiento cuya densidad poblacional es inferior a 150 (hab./km²), con una población máxima de 50.000 habitantes, cuya unidad básica de organización y referencia es la comuna.

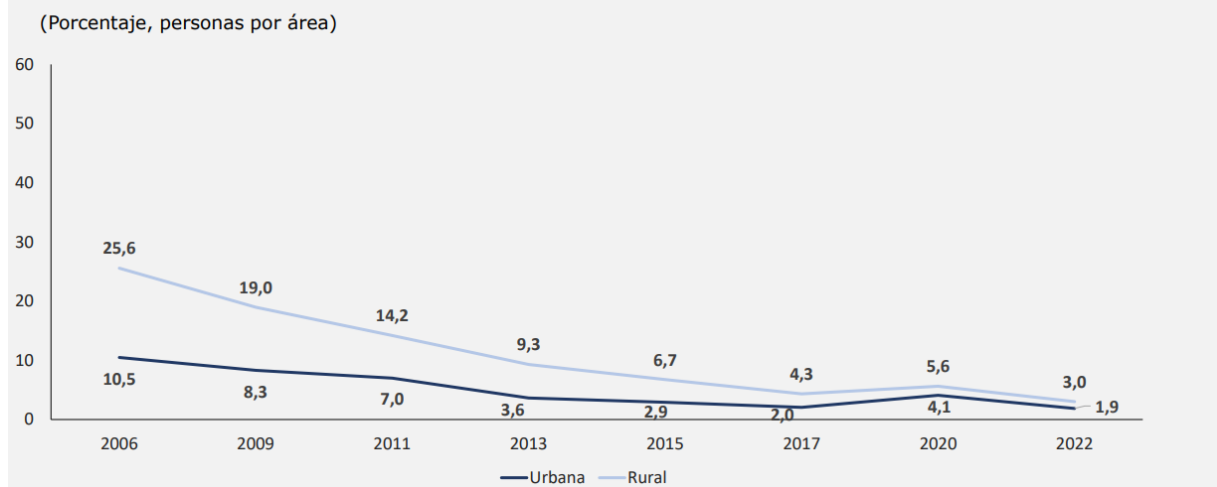
En términos de superficie y según esta definición, las áreas rurales representan el 83% del territorio nacional. Del total de comunas del país, 185 comunas son predominantemente rurales y 78 mixtas, sin considerar en este análisis a la comuna de la Antártica. Esta política representa un avance al entregar un marco de lineamientos estratégicos orientadores del accionar público, que promueve la coordinación de actores como ministerios y otras variables que inciden en el desarrollo de las áreas rurales y buscan avanzar hacia un desarrollo territorial armónico del país, promoviendo el desarrollo integral de todos sus habitantes, sin que sea una barrera el lugar geográfico donde habitan.

Como mencionamos aún es pronto para ver los cambios y como se observa en los siguientes datos estadísticos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional “CASEN 2022” persisten las disparidades entre las áreas urbanas y rurales de manera sostenida en el tiempo y es que el solo hecho de la actividad campesina no explica la pobreza, si se considera la cantidad de recursos que genera el sector exportador por ejemplo, sino más bien la forma en que se ve la ruralidad y principalmente cómo se distribuye el ingreso. Entre el año 2006 y el 2022, la pobreza por ingresos en las áreas rurales disminuyó desde un 50,9% a un 9,9%, lo que representa un avance significativo, sin embargo, esta cifra sigue siendo mayor de la que se presenta en las áreas urbanas 6,1% para el año 2022. Por su parte, la medición de la extrema pobreza también da cuenta de una mayor incidencia en las áreas rurales: el año 2022 alcanzó al 3,0% de la población, comparado con el 1,9% en áreas urbanas.



(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022, p.23)

Incidencia de la pobreza extrema en la población por área, 2006 - 2022



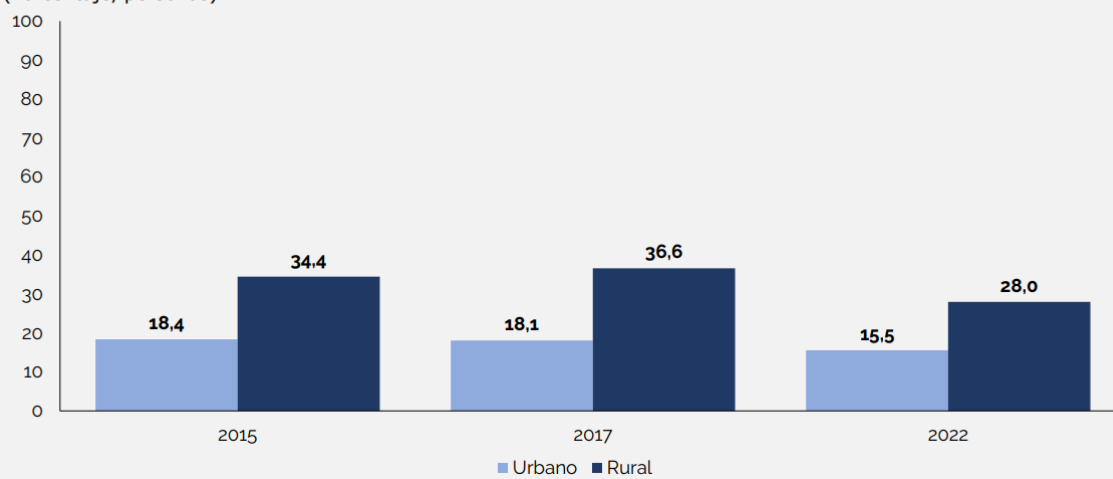
(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022, p.24)

El tema se vuelve aún más complejo cuando se observan los datos respecto a la pobreza multidimensional que estudia 5 criterios, Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Entorno, Redes y Cohesión Social y mide si se presenta un 25% o más de carencias en los indicadores que componen la medida. “Una medida de pobreza multidimensional, por su parte, permite medir de manera directa las condiciones de vida de la población, en tanto se mide la situación de las personas y los hogares en relación a distintas dimensiones e indicadores de bienestar que se consideran socialmente relevantes.

“Una medida de pobreza multidimensional, por su parte, permite medir de manera directa las condiciones de vida de la población, en tanto se mide la situación de las personas y los hogares en relación a distintas dimensiones e indicadores de bienestar que se consideran socialmente relevantes. De este modo, permite visibilizar carencias que afectan a las personas y sus hogares en múltiples dimensiones, más allá de su ingreso, y analizar la importancia relativa de tales carencias en las condiciones de vida de la población en situación de pobreza.” (SEREMI Región Metropolitana de Santiago, 2015, p.2)

Incidencia de la pobreza multidimensional según área, 2015, 2017, 2022

(Porcentaje, personas)



(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022, p.41)

Según el panorama descrito anteriormente los sectores rurales en Chile cuentan con profundas diferencias respecto de los sectores urbanos que hacen más compleja la vida de las personas en general, en estos análisis y definiciones podemos ver dos cosas principales; una sería la determinación propia del entorno físico, su actividad y sobre todo la cantidad de habitantes, o sea algo de carácter más técnico y que no tiene ningún tipo de connotación simbólica, ni está asociado a la riqueza o pobreza del sector, otra es un conjunto de ideas relativas al territorio y asociadas también a las personas del campo a las que se le carga una serie de connotaciones más bien negativas o peyorativas, esta forma de entender el campo como algo de segunda categoría frente a la ciudad o la industria que son entendidas, en nuestro país, como representaciones del progreso, unido, ello, a la fuerte centralización en la toma de decisiones, gestión de recursos, además de la falta de políticas públicas apropiadas, el sesgo hacia la educación rural, tienen repercusiones que podemos apreciar en muchas comunas, tal como la falta de transporte, conectividad y comunicaciones, la falta de servicios, electricidad, salud, previsión, notarías, multitiendas, supermercados, hospitales, incluso durante algunos periodos, ni siquiera médico de urgencia en la noche, estas carencias por supuesto afectan a la población en etapa escolar de los sectores rurales.

2.2 Educación rural

Según los datos del Mineduc en Chile hay 3.401 escuelas rurales, que corresponden al 30% del total nacional. Estos establecimientos cuentan con una matrícula de 279.764 estudiantes. De este número, 1.852 son escuelas rurales multigrado, es decir con entre uno y diez estudiantes con varios cursos en una misma sala, con una matrícula de 27.629 alumnos y representan el 51,8% de escuelas ubicadas en zonas aisladas y con pocos habitantes. La distribución de matrículas en educación rural para los diferentes niveles es: educación parvularia (36.192), educación básica (205.118), educación media (29.145) y modalidad de Educación Especial (3.844), (Centro de Estudios, MINEDUC, 2020), además pueden ser uni,

bi o tridocentes, donde 30.837 docentes son parte de estos establecimientos, lo cual equivale al 12% del universo de profesores y profesoras del país, la región del maule es la tercera con mayor cantidad de establecimientos de este tipo con 394 establecimientos.

“Para distinguir a los establecimientos rurales, la Ley de Subvenciones (DFL2 de 1998 del Ministerio de Educación), entiende como tal a aquellos que se encuentran ubicados “a más de 5 km del límite urbano más cercano, salvo que existan accidentes topográficos importantes u otras circunstancias permanentes derivadas del ejercicio de derechos de terceros que impidan el paso y obliguen a un rodeo superior a esta distancia o que esté ubicado en zonas de características geográficas especiales. Cada Seremi de Educación debe definir cuáles son estas escuelas, pudiendo ser objetadas y corregidas por el Subsecretario/a de Educación. De igual manera, se aplicará dicha norma a todos los establecimientos educacionales que se encuentren ubicados en comunas cuya población total no exceda de 5.000 habitantes y su densidad poblacional sea igual o inferior a 2 hab./km². Según los resultados del último Censo de Población y Vivienda, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, se determinarán las comunas correspondientes”. (MINEDUC, 2023, p. 5) esta definición fue ajustada a la Política Nacional de Desarrollo Rural 2020.

La educación multigrado en nuestro país es vista como un último recurso y se emplea en sectores aislados de baja matrícula, pero en sí misma no constituye un problema, sino más bien la visión general de una educación monogrado con planes y programas para ello, además la “falta de acceso a internet dentro y fuera de los establecimientos, que en colegios unidocente alcanza el 38,2% y el 26,8%/ de conexión intermitente y es considerada como el principal desafío por la mayoría de los docentes.” (Fundación 99, 2020, p. 41). Según los datos de la Fundación Amulen (2022) el 40,4% de las escuelas rurales de Chile no cuenta con un abastecimiento formal de agua potable, teniendo que abastecerse principalmente de camiones aljibes, ríos, esteros o pozos.

En términos de educación se presentó en octubre del año 2022 un Plan de Fortalecimiento de la Educación Rural “Gabriela Mistral” que se define de la siguiente manera: “articula y da sentido a una serie de iniciativas y políticas que buscan fortalecer el desarrollo de la educación rural en el país. Las acciones y lineamientos planteados aquí son un punto de partida para poder avanzar en el mediano plazo hacia una Política de Educación Rural, que, considerando la visión de los diferentes actores de las comunidades educativas y el territorio, defina una estrategia de mejora y fortalecimiento de la educación rural en el país, haciéndose cargo de los múltiples desafíos que han enfrentado quienes son parte de estas comunidades educativas Este plan se construye desde una perspectiva de justicia educativa, en donde el Estado está llamado a adoptar un rol central activo en la necesidad de abordar las distintas dinámicas de exclusión educativa que han existido en el sistema educativo, como las distintas modalidades, y en este caso particularmente con el poco resguardo de la educación de contextos rurales.” (MINEDUC, 2023, p. 1)

Para “hacer frente” a las problemáticas del sector rural el plan se articula en 7 ejes: Programa para la recuperación de la infraestructura, programa de transporte rural, programa de fortalecimiento la educación técnico profesional, Programa de fortalecimiento pedagógico de

educación rural, política Educación Rural y Colaboración Chile-México para el fortalecimiento de la enseñanza en ciencias en escuelas multigrado. (MINEDUC, 2022)

2.3 Estudiantes de escuelas rurales

Los estudiantes de educación media de escuelas rurales provienen de establecimientos que son multigrado y de pocos alumnos por sala, “una de las características a destacar es la cultura familiar presente en las interacciones entre sus distintos miembros, basadas en el afecto, la cercanía y el respeto. Muchos apoderados, apoderadas y estudiantes consideran que en sus establecimientos hay un ambiente seguro, de protección y tranquilidad, atmósfera que se plantea como un elemento diferenciador respecto de las escuelas grandes o urbanas. Igualmente, se valora la existencia de una dinámica de buen trato entre estudiantes, que se traduce en que casi no hay situaciones de violencia ni bullying y, cuando ocurren, se resuelven rápidamente. Este clima favorece el proceso de enseñanza, ya que el estudiantado tiene una mejor disposición hacia el aprendizaje.” (MINEDUC, 2023, p. 15)

Sin embargo a la hora de avanzar a la enseñanza media se evidencian dificultades como la timidez, poca participación en actividades grupales, menor seguridad y competitividad comparados con los estudiantes de colegios monogrado, también presentan una desventaja educativa porque no pueden acceder a actividades extra curriculares, impartidos en los establecimientos o fuera de ellos que permitan desarrollar sus habilidades o intereses personales, ya que se dan principalmente en zonas urbanas, y porque tampoco pueden acceder a profesores especialistas en cada área, además la distancia de los planteles de estudio de educación media los obliga a salir de su entorno y hogares para poder acceder a la educación, son además estudiantes con un alto índice de deserción escolar.

Respecto de la presencia de estudiantes extranjeros en las escuelas rurales, se advierte alrededor de un 4,9% con cédula de identidad o identificador provisorio escolar (IPE), correspondientes a niños, niñas y jóvenes que se concentran en establecimientos multigrado de las regiones de Valparaíso, Arica y Parinacota, Lib . B . O´Higgins, Los Lagos, Tarapacá, el Maule y Biobío (MINEDUC, 2021).

2.4 Docencia en colegios rurales

La formación de docentes es uno de los aspectos claves de la educación y algo sobre lo que se ha prestado más atención desde las movilizaciones “pinguinas” del año 2006 introduciendo profundas reformas en el acceso y la formación docente, además el retorno al control del ministerio de Educación, el mejoramiento de la calidad, etc., sin embargo para la educación rural la docencia es algo que todavía está al debe, “la mayoría de docentes declara tener el grado de profesor/a general básico (58%), mientras que en menor proporción, reportan contar con estudios ligados a educación rural (posgrados, diplomado o especialidades) (27%), y contar con magíster o doctorado (14%).” (Fundación 99, 2020, p. 44), esto es porque la formación inicial docente no incluye preparación para establecimientos rurales, según el mismo estudio el 82% de las profesoras y el 73% de los profesores declaran no haber contado con formación inicial para salas multigrado (Fundación 99, 2020, p. 45), otro aspecto relacionado

es que en la mayoría de la educación rural no se cuenta con profesores especialistas en las diversas materias, un estudio de Elige Educar (2020), señala que en 2019 existía un 19% de horas de clases impartidas en el sistema escolar rural que no son realizadas por docentes idóneos y según las proyecciones la falta de esos docentes aumentará desde el -5% el 2023 a un -13% el 2030.

Concordante con la visión despectiva que como país se tiene de la ruralidad, para los docentes esta es vista como algo poco atractivo para desempeñarse, los colegios tienen distintas deficiencias de infraestructura, mala conectividad a internet, están en sectores aislados, pocas posibilidades de desarrollo profesional, falta de formación para el desempeño en ruralidad y multigrado, etc. Debido a que muchos colegios rurales son multigrado los docentes deben planificar para varios cursos de manera simultánea, lo que aumenta su carga laboral ocupando horarios fuera de su jornada, también faltan apoyos y cursos de perfeccionamiento, además, “en el caso de las escuelas más pequeñas, las labores de gestión directiva, convivencia escolar, apoyo técnico pedagógico y gestión de recursos son asumidas por la o el profesor encargado, sin que éste perciba en su remuneración asignaciones de responsabilidad directiva ni de responsabilidad técnico-pedagógica.” (MINEDUC, 2023, p. 19)

Con tan diversas y adversas condiciones los establecimientos rurales tienen una tasa de retención de profesores más baja que los establecimientos urbanos.

2.5 Educación artística rural

En el desarrollo de las artes visuales inciden varios factores uno de ellos es la poca prioridad que se le da a las artes en post de la formación técnica, esto está totalmente relacionado a los datos observados anteriormente respecto a la ruralidad y sus características de precariedad general, que sitúan a las artes en una escala muy baja ante el resto de prioridades. La mayoría de los establecimientos rurales son de dependencia municipal o en proceso de convertirse en servicios locales y hasta la fecha son los sostenedores quienes deciden las prioridades y énfasis educativos, en algunos de ellos se busca una cercanía formativa con el entorno, en el caso del Maule sur principalmente agroindustrial y ganadero, esto porque muchos estudiantes buscan una opción laboral inmediata al término de sus estudios o continuidad con estudios técnicos. Todo ello lo podemos constatar al analizar los proyectos educativos de comunas con liceos rurales y formación técnica, en su oferta académica, equipamiento y los convenios que suscriben con empresas para sus prácticas por ejemplo, además el Plan de desarrollo Rural lo establece en uno de sus ejes programáticos como “Fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional Rural” y también es coherente con la oferta académica de los Centros de Formación Técnica Estatal. Esta prioridad incide en una baja oferta y atractivo laboral tanto dentro y fuera de los establecimientos para docentes de artes, artistas visuales y otras áreas afines que podrían desempeñarse en sectores rurales, también la falta de especialización artística de profesores de educación básica que son la mayoría en colegios multigrado y prefieren menciones en Lenguaje y matemáticas, la distancia y aislamiento se suma a la falta de oferta de formación profesional.

Para la formación artística, la falta de especialistas tiene consecuencias negativas, “Al respecto, el estudio precedente de la OEI (2011) señala la complejidad de parte del

profesorado que, sin cursos preparatorios en Artes Visuales o Música, debe asumir la labor docente en asignaturas artísticas. Se desprende de esta dificultad la carencia de herramientas didácticas, conocimientos disciplinares y uso de recursos materiales para implementar actividades significativas e innovadoras en los distintos contextos educativos, impactando en la calidad de los aprendizajes que reciben NNA. En otras palabras, el nivel de profundidad de la especialización docente define su competencia didáctica en el área de las artes y, por ende, en el manejo y utilización de equipamiento y recursos para su enseñanza, evitando la improvisación y la reiteración de actividades y materiales.” (Seremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2022, p. 49)

Un aspecto relevante que se señala en el análisis del proceso participativo de reflexión nacional entorno a la educación artística y que además se agrava en la ruralidad es el de buscar la pertinencia entre los materiales que se entregan a los colegios y la experiencia que se busca entregar con la enseñanza “Respecto a la misión del Estado en potenciar la implementación del currículo en artes a través de la entrega de equipamiento artístico a los establecimientos educacionales, se cuenta con un balance por parte de las personas participantes que señala, entre otros puntos, la necesidad de ajustar los materiales entregados a la identidad de los territorios, y apoyar a las comunidades educativas en la selección de recursos adecuados para sus necesidades. Pudimos recoger numerosos relatos acerca de cómo variados instrumentos han quedado guardados en bodegas o bibliotecas, puesto que las escuelas no disponen de especialistas con las competencias para convertirlos en recursos de aprendizaje. En este sentido, los agentes culturales del ámbito de la educación artística son críticos de la inversión focalizada en bienes materiales; coinciden en que lo verdaderamente imprescindible son las capacidades de los equipos pedagógicos que activan esos recursos de forma contextual y significativa.” (UNESCO, 2022, p. 57)

Respecto de los espacios para las artes la situación fue uno de los aspectos a evaluar en las estrategia de talleres artísticos que son parte del Plan Nacional de Artes 2015- 2018 del MINEDUC, resultados evaluación a directores, “la pregunta referente infraestructura del establecimiento se obtuvo nota 6,0, convirtiéndose en el aspecto que logró una mejor evaluación Las condiciones de infraestructura fueron seguidas en cuanto a la evaluación por la disponibilidad de almacenamiento para materiales con un 5,9. El aspecto peor evaluado, con un 4,7, tiene que ver con contar con una sala especialmente habilitada para el desarrollo de talleres artísticos. Esta misma tendencia de las notas, es posible observarla en la encuesta a docentes y artistas educadores, lo que demuestra un grado relevante de consistencia en la evaluación entre diferentes actores.” (MINEDUC, 2016, p. 62)

2.6 Profesores para artes visuales

En una disciplina como las Artes Visuales que hoy es dejada de lado por no entregar competencias productivas en términos de la formación de personas para el sistema económico, que nos considera principalmente productores y consumidores de bienes y servicios, tanto es así que en muy pocas regiones del país se imparte la carrera de pedagogía en artes visuales o una similar, dejando a la mayoría de las regiones sin formación pedagógica en esta área, en el caso del Maule no existen universidades que imparten la carrera, eso hace

muy difícil acceder a la estudios superiores por parte de personas que viven en regiones similares y sobre todo en sectores rurales. Para acceder a la Educación en Pedagogía en Artes las personas deben migrar a ciudades como Valparaíso, Santiago o Concepción cuando ello es posible, porque además de los costos de la carrera y materiales hay que pagar la estadía en otra ciudad, la alimentación fuera del hogar, pasajes interregionales y rurales, elementos que en general no tienen financiamiento a través de becas, lo que dificulta mucho el acceso a la formación pedagógica y el posterior retorno a las regiones de profesores. Esto influye posteriormente en la cantidad de docentes que imparten clases en sectores rurales y urbanos en regiones sobre todo si además existen pocas horas curriculares en establecimientos educativos en general.

Al revisar las siguientes instituciones de educación superior CNA Chile, eligeeducar.cl, SubSecretaría Educación Superior, Universia.cl, que se encargan de la calidad, acreditación, becas, regulación y algunos portales informativos, podemos encontrar las Universidades que imparten la carrera de pedagogía en artes visuales en Chile que serían las siguientes:

Universidad de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Universidad de Playa Ancha, región de Valparaíso.

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, región metropolitana.

Universidad Alberto Hurtado, región metropolitana.

Universidad Católica Silva Henríquez que imparte la carrera de Pedagogía en Educación Artística con menciones de Artes musicales y artes visuales, región Metropolitana.

Universidad de Concepción, región del Bio Bio.

Universidad de los Lagos, región de los Lagos (carrera impartida desde 2023)

Según lo señalado en el listado anterior podemos observar que estas casas de estudios están distribuidas en solo 4 de las 17 regiones del país y principalmente en la zona central, junto con la formación de profesionales son además esas regiones las que cuentan con los mayores índices laborales para el mundo de las artes y la cultura lo que genera una retención de las personas con estudios o conocimientos artístico cultural que proviene de otras regiones.

Otra oferta académica para la formación de profesores en Artes visuales, consiste en una opción más extensa y costosa y es estudiar una carrera afín, como lo es diseño, arquitectura, licenciatura en Artes Visuales, etc. y luego estudiar pedagogía, aunque esto es más complejo desde la perspectiva rural, porque requiere de más años de formación, por ende, más costosa y no existen políticas públicas que incentiven a dichos profesionales a tomar esta alternativa para ingresar a la educación rural. En la carrera de Artes visuales la cobertura es algo más amplia que la pedagogía en artes, pero tampoco tiene la cobertura para todo el territorio nacional. Se puede optar por esa modalidad en universidades ubicadas, como en el caso anterior, preferentemente en la zona central del país. Si revisamos la información en CNA Chile y Universia.cl encontramos que las universidades que imparten la carrera de Artes visuales son:

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, región de Valparaíso.

Universidad de Playa Ancha, región de Valparaíso

Universidad de Chile, región Metropolitana.
Pontificia Universidad Católica de Chile, región Metropolitana.
Universidad UNIACC, región Metropolitana.
Universidad Finis Terrae, región Metropolitana.
Universidad Diego Portales, región Metropolitana.
Universidad los Leones, región Metropolitana.
Universidad Nacional Andrés Bello, región Metropolitana.
Universidad del Desarrollo, región Metropolitana.
Universidad Academia de humanismo Cristiano región Metropolitana.
Universidad San Sebastián, región Metropolitana.
Universidad de Concepción, región del Bio Bio.
Universidad Católica de Temuco, región de La Araucanía.
Universidad Austral, Valdivia, región de los Ríos.

2.7 Distribución de artistas y organizaciones artísticas

El problema de la formación y retención de profesores especialistas en artes es grave y algo que se repite en las demás carreras del área artística y afines que podrían impartir algún tipo de formación en establecimientos educativos rurales ampliando la oferta no solo a las artes visuales ya sea a través del currículum o de talleres complementarios. Esto lo podemos constatar a raíz de la emergencia sanitaria producida por la pandemia de COVID-19 y la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, en el año 2020 el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, diseñó una Consulta Pública Online consistente en un catastro de la situación laboral y los posibles problemas que hayan surgido en el sector a raíz de la pandemia, el catastro fue contestado por 13.147 personas que se representan a sí mismos (personas naturales) y 1.932 que han respondido en representación de agrupaciones u organizaciones, esta muestra ronda al 10,9% del total de inscritos en la plataforma para fondos de cultura.

En cuanto a la distribución geográfica de los participantes, lideran las regiones más pobladas del país: Región Metropolitana (53,2%), Valparaíso (12,5%) y Biobío (4,9%). Proporcionalmente, la Región Metropolitana está sobrerrepresentada en la Consulta Pública, puesto que si se considera la distribución regional de agentes que ofrece Perfil Cultura, esta región representa el 38,3% de los agentes culturales del país. Aun así, y en forma consistente, es la región con mayor número de ellos en Chile.” (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2020, p.5)

En la región del Maule respondieron 571 personas correspondientes al 4.3% del total del país. A la pregunta a los agentes culturales ¿en qué actividad trabajaban? 2.533 personas respondieron Educación artística, con el 9,7% del total del país, (Catastro de estado de situación Agentes, Centros y Organizaciones Culturales,(Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2020, p.18)

“La situación de la distribución de las organizaciones es muy similar de hecho los tres primeros lugares son los mismos que en el caso anterior siendo la región Metropolitana la que concentra la mayoría de ellas con el 34,0% de las respuestas (1.000 menciones) sobre distribución

regional seguida por Valparaíso 11.6% y Concepción con el 6.9%, la región del Maule con un 6.6% equivalente a 169 organizaciones.” (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2020, p.48)

Existe una relación directa en la falta de profesores para las artes visuales y carreras afines, entre la oferta académica de las universidades y los puestos laborales que se da de manera centralizada en el País. En estos casos el estado y el sector privado mantienen una deuda con la formación y desarrollo integral de las personas que se evidencia en la falta de oportunidades para realizar estudios relacionados con las áreas de la cultura y la educación y las posibilidades de desarrollo laboral en dichas áreas a lo largo del país, en otra oportunidad se podría analizar el modelo de contratación de profesionales y agentes culturales, la cobertura de espacios como centros culturales y museos además de su oferta programática y la manera en que se destinan recursos para la cultura y las artes.

2.8 Reciclaje

En la actualidad estamos viviendo un proceso de cambio climático que directa o indirectamente es responsabilidad de la actividad humana, un aumento de 1°C en la temperatura promedio del planeta ya deja de ver graves consecuencias que afectan a las personas y distintos ecosistemas, como sequías o inundaciones extremas, por ello se establece en el año 2015 el Acuerdo de París al que Chile está suscrito y es un tratado internacional vinculante y busca detener el aumento de las temperaturas preferentemente en 1,5°C respecto de los niveles pre industriales reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, en Chile incrementaron en un 128 % desde 1990 y en un 2 % desde 2016 y sólo con la reciente pandemia se pudo apreciar una disminución de las emisiones. (Ministerio del Medio Ambiente, 2020).

En el país la principal fuente de emisiones es la producción de energía a base de carbón pero además nos aquejan otros problemas como la generación de residuos producto de una forma de entender la economía de manera lineal donde extraemos recursos muchas veces no renovables para producir nuestros bienes buscando el crecimiento infinito, llegando al punto de encontrarnos con montañas de desechos como ocurre en el norte del país con la industria textil, “en 2019, se generaron cerca de 20 millones de toneladas de residuos en nuestro país. El 96,9% equivale a residuos no peligrosos y el 3,1% a residuos peligrosos. Los residuos no peligrosos, contemplan residuos de origen industrial (55,6%), residuos sólidos municipales (39,9%) y lodos provenientes de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (1,4%). Del total de residuos no peligrosos generados, el 79% fue eliminado y el 21% valorizado. Los residuos son eliminados principalmente en rellenos sanitarios y vertederos. (Ministerio del Medio Ambiente, 2021, p. 197)

De acuerdo al Ministerio del medio ambiente, la Valorización corresponde al conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los materiales que lo componen y, o el poder calorífico de los mismos. La valorización comprende la preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización energética.

El caso es grave si consideramos que de ese 21% solo reciclamos un 9,2% y un 11,8% a otras alternativas de valorización (compostaje, co-procesamiento, reducción de recursos

hidrobiológicos, entre otros. (Ministerio del medio ambiente 2021), es por ello que se busca generar cambios a nivel nacional a través de nuevas políticas como la Ley 20920 REP (Responsabilidad Extendida del Productor) a través del cual los productores son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de residuos derivados de la comercialización de productos definidos como prioritarios en el mercado nacional (Pilas, Baterías, Neumáticos, envases y embalajes entre otros), la Hoja de Ruta para un Chile circular hacia el 2040, que “es el instrumento de política pública que orienta la transición del país hacia este modelo de desarrollo que pone el énfasis en el uso eficiente y sostenible de los recursos y que es uno de los pilares del desarrollo sustentable”.(Ministerio de Medio Ambiente) o la Ley 21455 Marco de cambio climático que busca hacer frente a los desafíos del cambio climático hasta alcanzar y mantener la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050. Firma del Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

2.9 La comuna de Retiro

En esta comuna se realizará el taller de grabado, las herramientas para su implementación y parte de la investigación relacionada con las condiciones de la ruralidad, la Comuna de Retiro, se encuentra ubicada en la Región del Maule, Provincia de Linares con una superficie de 827,1 Km², según datos de la encuesta CASEN 2017 año del último censo realizado y el registro social de hogares, la comuna tiene una población de 19.974 habitantes, con un 77,2% de ruralidad, su principal fuente de trabajo proviene de la actividad agrícola y ganadera, existiendo un alto porcentaje de temporeros, jornaleros y pequeños propietarios, por tanto la mayor parte del territorio y sus habitantes son de sectores rurales, según el mismo censo la tasa de Pobreza comparativa en el año 2017 es mayor en la comuna que en el resto del territorio, mientras en Retiro la pobreza por ingresos es de 22.51%, en la región es de 12.7% y a nivel nacional es de 8.6%. La pobreza multidimensional en Retiro es del 31.91%, para el resto de la región de 22.5% y a nivel país de 20.7%, además el 24% son hogares carentes de servicios básicos y 15.8% Hogares Hacinados, en ambos casos por sobre los promedios regionales y país.

Según los datos de la Agencia de la Calidad de la Educación en los Liceos Municipales de la comuna los puntajes mayores o iguales a 450 en la PSU de los años 2018 y 2019 son solo el 35,25% y 33,33% respectivamente. Entre los años 2015 y 2018 los datos respecto de la prueba SIMCE nos sitúan debajo de los promedios regionales y nacionales en todas las pruebas y en todos los grados examinados.

Como vimos las ideas negativas hacia la ruralidad tiene una fuerte relación estadística y en los datos podemos apreciar que la comuna de Retiro mantiene gran porcentaje de su territorio definido como rural y niveles de pobreza que sobrepasa el promedio nacional y regional, además por las dificultades de la educación rural y multigrado se obtienen bajos rendimientos en las pruebas estandarizadas.

En la comuna de Retiro la falta de oportunidades para el desarrollo integral de las personas es notable y en muchos casos es difícil hacer una diferencia real entre sectores urbanos y rurales

respecto del acceso a materiales, instalaciones, clases y demás relacionados con la formación artística que simplemente no se encuentran en la comuna, por ejemplo hasta hace muy poco solo se encontraban los más básicos insumos para la producción, panorama que ha mejorado levemente gracias a la instalación de los “chinos” locales comerciales que ahora traen bastidores, óleos, greda y similares y que permiten una iniciación en algunas disciplinas artísticas.

En la comuna en términos de infraestructura solo existen algunos espacios de carácter deportivo, gimnasio, estadio, medialunas, canchas de carreras, etc. por ser zona huasa y con un fuerte acento folclórico, campesino relacionado a estos espacios, permiten actividades como el rodeo, carreras de galgos, de caballos, trilla y elementos de esa identidad que es lo que desde muchas perspectivas se entiende por cultura, esto es fruto de los esfuerzos de asociaciones privadas y la estructura estatal que fomenta y mantiene vivas dichas tradiciones pero dejando de lado al resto de expresiones artísticas en esos territorios.

La comuna carece de casa de la cultura, museo, teatros, cines, etc. y en gran medida es por una falta de interés crónico de las autoridades locales a esta área de la cultura. Este escenario configura una comuna donde solo existen algunas expresiones, relacionadas al baile y canto folclórico y es carente de espacios sociales o culturales para el desarrollo y goce del resto de las artes. Como no hay una infraestructura ni red de cultores más allá de los descritos anteriormente se agrega otro factor respecto de la cultura y es que es vista como algo para consumir en ciertas oportunidades festivas, en las celebraciones como el 18 de Setiembre, Navidad o vacaciones donde se realiza alguna feria con puestos locales y algún show esporádico, porque es más fácil para la municipalidad destinar recursos de manera puntual que financiar programas o talleres durante el año, además estos espacios se pueden gestionar con pocos recursos por ejemplo destinando una calle para la realización de una feria, la municipalidad utiliza la infraestructura de la calle con algunos toldos y los feriantes sus productos, fuera de eso no hay otras expresiones ni desarrollo cultural.

Respecto a la infraestructura y gestión cultural físicamente existen o existían espacios que se podrían conservar y transformar para un uso cultural sin la necesidad de invertir en infraestructura nueva que siempre es más costosa, espacios que se podrían entregar a agrupaciones sociales o privados que los deberían mantener y administrar con fines culturales y artísticos donde se puedan desarrollar actividades y que sin embargo están en completo abandono producto de una mala gestión y desinterés de las autoridades por este espectro de la cultura, algunos ejemplos de espacios desaprovechados son graves al punto de perderse más de uno totalmente. Existía un salón comunitario municipal que durante la década de los 90s estaba en abandono general se usaba esporádicamente en matrimonios y cosas similares, se perdió en un incendio y dejó el terreno abandonado hasta que producto del terremoto del año 2010 se tuvo que construir un nuevo liceo por los daños que sufrió el anterior, luego se restauró el liceo antiguo como espacio de oficinas sin considerar ningún sentido cultural, La estación de ferrocarriles también quedó abandonada hace unos 5 años, fue progresivamente desmantelada, sufrió un incendio, en la actualidad está totalmente desmantelada quedando solo dos muros en pie. La comuna cuenta con una casona estilo colonial de un antiguo fundo, ubicada frente a la plaza de armas también en abandono,

desmantelada excepto por sus muros, esta casona desde el año 2017 está considerada en el plan de desarrollo comunal como Casa Cultural sin que hasta la fecha se invierta un solo peso. La gestión pública de estos espacios abandonados es un grave problema que no solo habla de una falta de lugares para la cultura sino también los convierte en focos de infección, de delincuencia y peligro de derrumbe por su abandono y contribuyen más bien al deterioro comunal más que a un avance y reflejan una falta de visión o más bien una visión contraria al desarrollo cultural integral de las personas, en contraposición a la gestión municipal en la comuna de Linares la estación de buses cuando se inauguró una nueva el edificio antiguo pasó a ser casa de la Cultura albergando exposiciones de arte y diversas actividades culturales y sociales sumando espacios y mejorando la calidad de vida de las personas.

El modelo de gestión de los recursos del estado es otro problema para la comuna, la poca inversión del estado que llega es por concursos o proyectos, como señalamos anteriormente existen problemas con la infraestructura, la formación y retención laboral de personas ligadas al arte entonces no se generan proyectos. Según esta situación actual en la comuna existen dos formas de acceder a formación o desarrollo en artes visuales, una es la que se imparte en los colegios y la otra es acceder por cuenta propia en otras comunas. Estos casos como ya vimos demuestran falta de interés, mala gestión y falta de recursos que sumados condicionan o condenan a los habitantes de esta y otras comunas similares a mantenerse alejados de una vida cultural y artística plena.

En términos educativos los establecimientos municipales tienen una matrícula de 2842 estudiantes, existen 24 establecimientos educacionales dependientes de la corporación municipal, 3 Jardines infantiles, 12 de enseñanza básica multigrado, 8 de enseñanza con distintos niveles y 1 liceo con enseñanza media científico humanista y 1 liceo bicentenario científico humanista - técnico profesional. De los 24 establecimientos de la comuna 20 de ellos están en sectores rurales, algunos alejados en más de 30 kilómetros desde el centro de la comuna hacia el campo. Además existen dos colegios privados ubicados en el centro de la comuna y un liceo bicentenario a cargo de la fundación Educacional Santa Teresita del Niño Jesús ubicado en el campo.

3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

La práctica del grabado en el sistema escolar, sobre todo en colegios rurales experimenta diversas dificultades, para fomentar la enseñanza integral de esta disciplina se requiere de equipamiento para la implementación de talleres, este es generalmente caro y disponible principalmente en ciudades y su adquisición está sujeta a diversos factores que la dificultan, entonces ¿Es posible que para fomentar la práctica del grabado en colegios rurales, los propios docentes de manera autónoma puedan elaborar las herramientas necesarias para implementar dichos talleres o puedan guiar a las comunidades educativas en esta tarea, convirtiéndose en una alternativa más en el sistema educativo para la implementación y provisión de los materiales para la enseñanza del grabado?

La idea de implementar un taller autogestionado es buscar alternativas a los sistemas de financiamiento por concursos y gestión de recursos que no pueden resolver todas las necesidades de los establecimientos, son lentos no se tiene la certeza de si se va a lograr contar con los implementos o siquiera el apoyo para requerirles, además de buscar la pertinencia entre los materiales necesarios para el desarrollo del taller que permita el aprendizaje de la disciplina y no solo una aproximación básica, ya que en ocasiones el equipamiento entregado por el ministerio solo cubre las necesidades iniciales o parciales, por ejemplo en el “catálogo 2019 equipamiento artístico Mineduc” para grabado sólo se incluye un set de 8 gubias con un precio: \$1.900 sin incluir ningún otro material para grabado.

4. OBJETIVOS

4.1 General

Difundir la práctica del grabado como experiencias de aprendizaje; una forma de hacer y pensar, que permite a los y las estudiantes, de un establecimiento educacional rural, el desarrollo de habilidades expresivas, reflexivas, creativas entre otras, como el logro de dominios técnico instrumentales.

4.2 Específicos

Desarrollar y difundir conocimientos relacionados con la elaboración de diversas matrices en relieve, conocer administrar y manejar las herramientas que se utilizan para el grabado, así como sus sistemas y procedimientos de reproducción.

1. Posibilitar la práctica artística y la experiencia de aprendizaje en taller como espacio de trabajo autónomo a la vez que colaborativo.
2. Desarrollar y difundir conocimientos de producción, mantención y reparación de herramientas para el buen funcionamiento de estas.
3. Difundir técnicas de grabado que incentiven una mirada ecológica y amigable con el medio ambiente en sus procedimientos y materiales

5 MARCO REFERENCIAL

5.1 Fundamentación

El grabado

Para comenzar a hablar de grabado debemos entender que es y sus orígenes en el mundo del arte, según el Diccionario Etimológico Castellano En Línea; Grabado es una palabra de origen alemán “Graben”, que es sinónimo de “burilar” o “cavar” y que después pasó al francés “Graven” con el mismo significado y de ella viene la palabra grabado. En términos generales la intención de grabar, es registrar o fijar algo.

En artes visuales o bellas artes nos referimos al “grabado” como una de sus disciplinas la que se caracteriza por comprender una serie de procedimientos a partir de los cuales reproducimos imágenes con distintos medios y dispositivos, de modo que cuando hablamos de grabado nos referimos a un conjunto de técnicas que conforman un sistema.

“La taxonomía más ortodoxa reconoce cuatro sistemas de estampación. Reciben su nombre, etimológicamente, por el soporte que utilizan y por el procedimiento de trabajo y entintado de la matriz. Así, dentro del grabado en relieve se entintará la parte no tallada encontramos la xilografía del griego “xilos”, madera y la linografía, que utiliza un material sintético denominado linóleo. La técnica de estampación en hueco, en la que la tinta penetra en el interior de las tallas se denomina calcografía y responde a la palabra latina “calcos” que utiliza cualquier material que lleve en su composición cobre o bronce. La litografía responde al griego “litos”, piedra, que es otra forma distinta de estampación denominada planográfica. Por último, está la serigrafía, del latín “serica” que responde al significado de paños de seda, ya que emplea una pantalla fabricada de este material para su elaboración.” (Bernal, 2013, p. 39)

El “grabado no tóxico” es relativamente nuevo y es principalmente una forma de ver el grabado que de alguna forma buscan mantener la tradición artística pero haciendo más sana, ecológica y asequible su práctica, se incorporan nuevos materiales o materiales realizados de manera industrial lo que es mucho más sano que realizarlos de manera personal ya que muchos barnices son derivados del petróleo por ejemplo y deban ser tratados a baño maría para su realización lo que es toxico, también se cambian los llamados mordientes que son simplemente ácidos como el nítrico y se incorporan sales y electricidad en nuevos procesos. Con el “grabado no tóxico” se incorporan además algunas técnicas nuevas como la Electrólisis y el Fotograbado con Polímeros.

Estampa

Muchas veces confundimos o simplificamos los términos diciendo simplemente grabado pero la verdad es que el grabado y estampa son parte de un proceso para producir imágenes, si vemos la historia del arte o de los periódicos para no decir “la prensa”, nos podemos dar cuenta que en el proceso pueden participar distintas personas especialistas en cada etapa, artistas

que realizan ilustraciones y matrices por una parte y estampadores que realizan las impresiones por otra.

Según la RAE la estampa sería 1. f. Reproducción de un dibujo, pintura, fotografía, etc., trasladada al papel u otra materia, por medio del tórculo o prensa, desde la lámina de metal o madera en que está grabada, o desde la piedra litográfica en que está dibujada.

Podemos también afirmar que muchos artistas dominan las dos áreas, pero comprender que son etapas distintas pone en realce cada una de esas tareas y a las personas que pueden estar detrás de ellas. En esta parte del proceso se hacen evidentes las posibilidades características del grabado ya que la estampación abre un conjunto de combinaciones respecto del trabajo de color, variaciones de tintas, transparencias, gofrado, sobreimpresión, en resumen, la posibilidad de cambiar o transformar la obra, esto posibilita al artista a buscar nuevos sentidos, soportes, interpretaciones. También se abre la posibilidad de la repetición o multiplicación de la obra con un sentido siempre original, aquí el artista puede jugar con la serialidad, la creación de módulos, de ritmo, acumulación, etc. Estos dos aspectos combinados son una fuente de creatividad a pesar de venir de una matriz rígida y en muchos casos invariable.

El grabado dentro del sistema escolar

El grabado dentro del sistema escolar y en términos generales entrega aportes educativos desde distintas perspectivas, que se pueden dividir en dos grandes áreas principales, primero las que se relacionan directamente con el grabado en xilografía, en ellas nos encontramos con las del área técnico instrumental y que se aplican en el tallado para la confección de matrices, los materiales y la forma de trabajarlos, en el caso de la xilografía tipos de madera, su dureza y formas de tallar según la dirección que abordemos la fibra, gubias y buriles según sea el caso y los tipos de incisiones que realizan en la madera, su correspondientes mantenciones o reparaciones, el manejo de la tinta y su aplicación, tipos de papel, etc.. Estos conocimientos deben ser puestos en marcha de manera práctica y permiten el desarrollo de habilidades motrices, proyectuales, creativas, etc.

Continuando con el ítem anterior vemos el tipo de imágenes producidas en xilografía, ya que toda forma de expresión visual está condicionada a los elementos con los cuales se realiza, en este caso los estudiantes al adquirir conocimientos sobre el manejo instrumental y sus posibilidades y los conocimientos de los elementos para la construcción de la imagen bidimensional que se pueden realizar con las herramientas de grabado y configuran una estética propia de la xilografía y del estudiante. En xilografía básicamente todo se realiza sacando material desde una madera para generar un relieve que entra en contacto con la tinta, podemos sacar grandes áreas o pequeñas con el fin de producir imágenes planas trabajando con el contorno de las figuras, con líneas para producir achurados y dar la sensación de valor tonal, de dirección o de volumen, podemos abordar la teoría del color, desde la combinación de colores en cuatricromía, armonía, complementarios etc., realizando múltiples matrices para una obra o técnicas propias de la xilografía como el taco perdido, el grabado en consecuencia tiene una gran variedad de técnicas, efectos gráficos y estéticas que lo hacen idóneo para

aprender por medio de la experimentación. Otra característica es que los estudiantes se pueden acercar al grabado sin saber dibujar, cuando las personas piensan en artes muchas veces sienten que si no saben dibujar se deben descartar inmediatamente como artistas, se configura una barrera mental de entrada que limita su acercamiento a las artes, existe la idea del talento innato probablemente reforzada por la baja formación artística en los colegios sobre todo en los primeros años donde no hay profesores especialistas en el área. El grabado se puede realizar desde una imagen inicial que podemos adquirir y copiar de muchas formas, lo que permite que esa barrera desaparezca, el proceso de elección de imágenes es menos estresante que realizar una creación propia para estudiantes que no tienen formación en dibujo.

La otra gran área de conocimientos que puede aportar el grabado en xilografía son los relacionados con el arte en un sentido más amplio, dicho de otra manera el grabado es una forma de expresión artística y por ello incorpora los beneficios del arte, en caso de los colegios se pueden desarrollar distintos objetivos de aprendizaje para el ramo de artes, a lo largo de los años han existido diversos enfoques o corrientes sobre el aporte de las artes en la educación, en ese sentido el arte puede ser una herramienta multipropósito que está disponible para diversos fines, porque estas miradas no se superponen unas a otras invalidando la anterior más bien ponen en énfasis los requerimientos de la sociedad a la educación artística en un determinado momento, seleccionando los aprendizajes artísticos y culturales acordes, entre estos enfoque encontramos el enfoque expresionista, enfoques cognitivistas y disciplinares, enfoques culturalistas, enfoques contemporáneos, socio constructivista, en este texto no ahondare en estas cuestiones pero sí creo importante señalar la flexibilidad de las artes de ser un aporte en distintos tiempos y contextos.

Eisner (1995) establece dos propósitos de los programas de educación artística: el contextualista y el esencialista. El primero contempla las necesidades de la comunidad o las principales problemáticas de la sociedad, muy ligados a la escala valórica de ese contexto sociocultural. Bajo esta perspectiva el arte adquiere el carácter de un medio para el desarrollo de capacidades, habilidades y percepciones estrechamente relacionadas con el contexto donde ocurre el acto educativo y creativo. Mientras que el segundo apela al valor intrínseco del arte como una experiencia humana, hijo de la cultura de una época. Bajo este precepto el arte debe ser vivenciado a través de sus cualidades estéticas y expresivas per sé, sin mediar las necesidades sociales o socioculturales de las comunidades, estudiantes y profesorado.

Para señalar algunos aportes el arte puede favorecer el desarrollo integral de las personas al brindar “pensamiento abstracto y divergente que permite la búsqueda de soluciones creativas a un problema y flexibilidad. Interés por el conocimiento y mayor percepción y sensibilidad frente al mundo. Aprendizajes en otras áreas de la vida (por ejemplo, en las demás disciplinas escolares) y satisfacción personal vinculada a los logros en el área.” (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, p. 48)

Un proyecto impulsado por la UNESCO presenta un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación, donde señalan “A partir de las pruebas y las constataciones observadas, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la educación artística contribuye a

mejorar el rendimiento de los niños, tanto en materias artísticas como en la educación general. El único, pero de esta conclusión es que este escenario, aparentemente, solo se manifestó en entornos con unas buenas prácticas y con una buena oferta educativa. En estudios de caso comparativos, los contextos educativos que articulaban una oferta formativa de calidad en materia artística aventajaban notablemente, en lo que a rendimiento se refiere, a sus homólogos más tradicionales (y, por ende, con más lagunas artísticas). Conviene destacar, a la hora de interpretar los datos estadísticos de este apartado y los que siguen, que la variación en cuanto a beneficios numéricamente contable era significativa.” (Bamford, 2009 p.122)

“En los países que presentaron datos estadísticos sobre el rendimiento de los estudiantes, las mejoras presentaban coincidencias importantes entre diferentes estudios de caso. En lo tocante a la alfabetización, la mejora observada se situó entre un 18% y un 24% (media del 22%). En matemáticas, el porcentaje de mejora se situó entre un 3% y un 15% en los diferentes estudios (media del 6%), Dado que solo algunos países estudiaron las mejoras en el terreno lingüístico (en lenguas no maternas), no podemos presentar datos estadísticos de gran alcance, aunque en los casos en que sí lo hicieron, las mejoras observadas fueron significativas.” (Bamford, 2009, P. 127)

La creación artística nos exige una predisposición mental para ella dependiendo de la técnica que usemos, no se piensa de la misma manera una escultura, un vitral o una xilografía, aun si realizáramos la misma imagen en estos casos la forma de afrontar el material nos exige procesos proyectuales, técnicos, manejo de herramientas, etc., distintos, esto es ser conscientes de que pensar una obra cualquiera nos condiciona en una forma de pensar para resolver nuestras ideas de la mejor forma posible en una técnica dada y obtener los mejores resultados por el hecho de reflexionar en ello y que esto nos permite encontrar nuevas soluciones, aplicaciones o recursos ya sean gráficos, procedimentales o cualquier otro.

Se pueden trabajar los distintos elementos del currículum nacional, permitiendo a los profesores trabajar desde un enfoque territorial en este caso desde los elementos culturales de la región hasta los elementos materiales por ejemplo en la producción de matrices con madera de la zona, algo que es favorable para sectores rurales. “Concebir la enseñanza del arte desde un enfoque multicultural posibilita generar un nuevo trazado, recuperando así lo que los microrrelatos y minorías culturales manifiestan, acto que sin duda formará a ciudadanos respetuosos de la diversidad. No debemos olvidar que ‘arte’ es un concepto polisémico y no debemos restringirlo a un conjunto hegemónico de artistas, contextos geográficos, razas, géneros, medios de expresión y culturas.” (MINEDUC, 2015, 72)

“Un aspecto relacionado con la valoración que las comunidades educativas (directivos/as, apoderados, estudiantes y docentes) le atribuyen a la enseñanza artística es la capacidad del profesorado de articular sus prácticas pedagógicas desde un enfoque territorial. Nos referimos a la implementación de prácticas y recursos pedagógicos basados en las particularidades del contexto, ya que puede tener un impacto significativo en la formación de sus educandos. A su vez, imprime un sello particular a los procesos pedagógicos que toman como referencia los intereses y/o necesidades de las comunidades, incorporando a los/as artistas/educadores/as que, con su participación en los procesos formativos apoyan este rol territorial de una enseñanza situada.” (Seremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 2022, P.90)

El reciclaje

De acuerdo a la Ley 20092 art 3° inciso 23 el Reciclaje es: Empleo de un residuo como insumo o materia prima en un proceso productivo, incluyendo el coprocesamiento y compostaje, pero excluyendo la valorización energética.

Respecto a la definición de la RAE: Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar.

La incorporación del reciclaje dentro del taller en la creación de herramientas busca fomentar una actitud positiva hacia nuestro planeta, porque entre otras cosas permite la creación a partir de elementos ya industrializados además de cercanos evitando la extracción de nuevos recursos, disminuyendo el gasto energético, el transportes y permite el ahorro de otros elementos que se emplean en la elaboración de nuevos objetos, como agua o madera, además contribuye a mejorar nuestro propio entorno disminuyendo la cantidad de desechos presentes en el.

En esta experiencia particular los estudiantes serán usuarios de elementos ya reciclados, generando una coherencia con el cambio hacia una economía circular que se propone como enfoque productivo futuro para el país.

5.2 Contextualización

Para este proyecto trabajaré en el Liceo Bicentenario Guillermo Marín Larraín C-36 que está ubicado en la comuna de Retiro, calle Bombero E. Muñoz s/n. Comenzó su funcionamiento en el año 1982 con cuatro Primeros años medios y con tres salas de clases, albergados por la Escuela Manuel Montt D-612 de Retiro, con Enseñanza Humanista- Científica.

En el año 1987 comienza a funcionar la especialidad de “Mecánica en Maquinaria Agrícola” y en el año 1990 la especialidad de “Administración en Servicios Agropecuarios”. En el año 1994 se crean los niveles de 7° y 8°, y el año 1985 la Educación de Adultos, lo que ha diversificado las áreas de la enseñanza dándole a nuestro establecimiento el carácter de Polivalente. La matrícula con la que se inició el trabajo de Enseñanza media Humanístico – Científico en el año 1982 fue de 145 alumnos entre hombres y mujeres, en la actualidad tiene 26 cursos con una matrícula de 813 alumnos y se imparten las carreras de Mecánica Automotriz desde 1990, Atención de Enfermería desde 2003, Atención de Párvulo desde 2005, Contabilidad 2012 y Técnico Agrícola desde 2018.

En la actualidad los índices de vulnerabilidad escolar en la enseñanza básica son de 90,8% y de 86,6% para la enseñanza media, con un total de 205 alumnos prioritarios que representan el 15% del total, en este establecimiento se matriculan estudiantes de diversos sectores rurales de la comuna que acceden a él tanto en buses especiales o con régimen de internado, progresivamente se buscan alternativas que fomenta los viajes intercomunales posibilidad que en parte se debe a la reciente pavimentación de caminos, en el internado para el año 2022 se contó con un total de 22 estudiantes internos, como vimos anteriormente el acceso a distintos

centros de estudios en la región es relativamente complejo y gracias a la oferta de carreras técnicas el liceo cuenta con estudiantes de otras comunas cercanas también.

El internado y el liceo están situados en las mismas dependencias desde el año de inauguración producto del terremoto del año 2010, el internado cuenta con casino propio, comedor, sala de estudios, salón multiuso, baños, patio y dormitorios, tiene un grupo de inspectores de manera rotativa para cuidarlos día y noche, en turnos uní o bipersonales.

6 METODOLOGÍA

6.1 Recopilación de información

Para poder plantear el proyecto tal como se implementó fue necesario contar con los datos respecto de la Comuna, las características de los estudiantes del Liceo Guillermo Marín Estévez y del propio establecimiento, para ello se consultaron datos estadísticos, documentos como PEI y PLADECO, se realizaron reuniones de trabajo con el director de establecimiento SR. Guillermo Cisterna y la encargada del PIE. donde se planteó la posibilidad de hacer un taller grabado. Para tener un panorama más general se realizaron entrevistas a distintas personas de interés considerando el rol comunal del entrevistado respecto del arte y la cultura en Retiro, se realizaron de manera presencial mediante una conversación donde se planteaban las preguntas acorde a la función que desempeñan, por esta razón se conversaron cosas distintas según la persona, así pasamos desde los temas generales de gestión cultural en la comuna, desarrollo en algunas instituciones y los específicos de gestión educativa en los establecimientos de la corporación comunal y del aula de artes, luego se realizó una síntesis de la información para presentarla de manera más fluida en la sección de anexos.

6.2 Análisis de la información

Con los datos obtenidos y planteados en este documento fue posible conocer características importantes para realizar el taller, como la falta de centros o lugares para el arte en la comuna, el tipo de formación artística que tenían los estudiantes que era principalmente básico, recursos con los que contaban, económicos, materiales, los disponibles en el establecimiento, otras características relevantes producto de estar internos como horarios, procedencia, carga académica, etc.

De las reuniones de trabajo con el director además se plantearon algunas condicionantes para el taller como que solo podría ser para estudiantes internos y no se podrían dejar las herramientas de manera permanente, en ambos casos se indicó como razón medidas de seguridad para los estudiantes.

Plan de ejecución del taller de grabado

Personas que intervienen en el taller:

Director del Liceo: persona encargada de la gestión general del establecimiento, aprueba planificación de los talleres artísticos, proporciona condiciones y elementos para el desarrollo del taller.

Profesor Tallerista: persona encargada de la implementación material y realización del taller enseñando la disciplina de la Xilografía, planifica las sesiones del taller.

Inspectores de internado: personas encargadas de la convivencia y la seguridad en el internado, de la gestión del espacio y la coordinación con los estudiantes, además en este caso también participan del taller.

Usuarios: jóvenes de sectores rurales usuarios del internado del Liceo de Retiro de 1° a 4° medio. Son estudiantes que están en distintos programas técnico profesionales y humanistas, solo algunos de ellos tienen formación en artes visuales según los programas del Ministerio de Educación y ninguno cuenta con formación continua en alguna disciplina artística. Son estudiantes en una situación compleja como es estar internos, no están en sus hogares ni con sus familias, mantiene un régimen común con horas de estudios y participación de actividades designadas extracurriculares, no tienen libertad para salir del establecimiento salvo casos especiales y de hacerlo siempre con la supervisión de un inspector, por ser personas que viven en el “campo” y lejos del establecimiento en ocasiones deben ir a sus casas a trabajar donde tienen algún tipo de agricultura o animales, cuando hay un problema familiar como enfermedad u otros debiendo ausentarse por más tiempo de lo normal por las distancias y locomoción, situaciones que alteran el normal desarrollo de sus estudios y en este caso de la participación en el taller.

7 PRÁCTICA REALIZADA EN TALLER DE GRABADO

7.1 Metodología y estrategias didácticas aplicadas.

El taller se diseñó para acercar desde las técnicas más básicas que requieren menor esfuerzo en el trabajo técnico y menor complejidad en la elaboración y entendimiento desde la proyección de la imagen, esto permite acostumbrarse de manera gradual a las herramientas y acercar progresivamente a la técnica de la xilografía hasta la realización de imágenes más complejas con más de una matriz y color por ejemplo esto permite ir generando un entendimiento cognitivo a través de un proceso gradual de cómo se generan las imágenes en grabado y el consecuente desarrollo motriz para su realización. Esta metodología permite el aprendizaje basado en la propia experiencia de los estudiantes al realizar diversas obras inspiradas en la libertad de la expresión de sus propias ideas y sentimientos. Una técnica artística con fines estéticos y de apreciación.

Una de las formas de proyectar este taller sería entender la formación artística como Educación en las artes, que según el MINEDUC “se define como: los/as estudiantes aprenden de manera sistemática una disciplina artística. Es el caso de talleres netamente artísticos, como danza, coro, teatro, literatura, grafiti o fotografía, o de las clases de educación musical y artes visuales en las escuelas de Chile. En esta línea, el aporte de la educación en las artes se vincula directamente con la formación artística de las personas.” siempre estarán en elementos como la constancia, disciplina, creatividad y otros que se pueden adquirir a través de la enseñanza artística y en alguna medida son inseparables pero la prioridad o el enfoque principal es el de la educación artística entregando técnicas propias del arte. Otro aspecto complementario al la Educación en las Artes sería el del Taller maestro aprendiz, según creo las metodologías son herramientas y su uso debe ser pertinente a lo que se desee enseñar en este caso la técnica de la xilografía, en esta metodología el docente guía el aprendizaje entregando habilidades técnicas que permitan conocer y adquirir un oficio artístico y que está normado por una tradición del hacer y del lenguaje propio de la técnica. El rol del docente es el de entregar a los estudiantes estrategias, técnicas y conocimientos para que ellos las puedan reproducir guiando constantemente el aprendizaje y entregando retroalimentación para el perfeccionamiento de la técnica. Esta elección se realiza considerando que los estudiantes no poseen una práctica y conocimientos de xilografía y pretende sentar las bases para su desarrollo, lo que posibilitará en un futuro la experimentación con la técnica y la expresión personal u otras inquietudes.

7. 2 Recursos

Sala de estudios internado liceo bicentenario Guillermo Marín Retiro.

Herramientas de grabado: gubias, prensas, Baren, cucharones.

Madera MDF

Tintas gráficas.

Piedra para entintar.

Rodillos.

Papel calco.

Lápices, goma.

Impresora y computadores del internado
Diluyente
Aceite de cocina
Vehículo para traslado

7. 3 Elaboración de Herramientas e implementación de un taller.

Uno de los objetivos de esta tesis era el poder adquirir los conocimientos para realizar nuestras propias herramientas esto por distintas razones, entre ellas el poder contar con soluciones al alcance de nuestras propias manos sin depender de fondos concursables, la voluntad o visión de algunas autoridades u otros elementos que podrían entorpecer una enseñanza artística logrando independencia en la implementación de un taller, este mismo conocimiento puede generar espacio para realizar talleres y enseñanzas en torno a él, difundiendo los aprendizajes y reflexiones obtenidas y generando nuevos agentes productores de herramientas para las artes, otra razón importante es fomentar el trabajo y los cuestionamientos en torno al reciclaje porque las herramientas que realizaremos se pueden hacer perfectamente a partir de los metales que nos rodean con cierta cotidianidad y que generalmente son considerados como basura una vez han perdido su utilidad, esto entrega una perspectiva más amplia a los estudiantes de lo que generalmente consideramos como reciclable que en general se limita al papel a algunos plásticos y principalmente a clasificarlos y desecharlos en algún lugar especial.

Gubias y buriles

Proceso de trabajo de metales.

En esta sección encontraremos algunas ideas y experiencias en el trabajo en metales para producir herramientas para artes visuales, en específico para xilografía, sin embargo, esto se puede aplicar para otras necesidades que requieran del trabajo con aceros u otros ramos como tecnología, escultura en metal y otros. Como todo en la vida las cosas se pueden hacer de muchas formas, para trabajar en metales hay distintos procedimientos para ablandar o endurecer un metal por ejemplo, la manera más fácil de lograr nuestros objetivos sería determinar una necesidad y comprar un metal que cumpla con esos requerimientos en un lugar especializado, con el conocimiento del tipo de metal podemos contar con una ficha técnica y de trabajo con ella podremos calcular los aspectos como tiempo y temperatura que se somete una pieza para lograr un efecto deseado sin mayores complicaciones y un resultado óptimo. Este proyecto se distancia de la opción anterior porque trabajamos con metales reciclados de distintas procedencias y que ya tienen un tratamiento térmico para cumplir con una tarea específica, en la mayoría de los casos desconocemos proporción en el acero entre fierro y carbono pero también desconocemos si cuenta con otro metal como tungsteno, zinc u otro, entonces estamos en un trabajo especulativo según la procedencia del acero, por ejemplo una herramienta de corte o un destornillador, en algunos casos podemos tener cierta información si la herramienta indica que tipo de acero tiene, pero nunca sabremos con certeza con qué tipo de tratamiento térmico se puso al mercado.

Si vamos a trabajar una sola herramienta podemos aprovechar el tratamiento térmico que tiene de fabrica si este responde a las características necesarias y si las modificaciones son pocas, algo que no siempre se va a dar con tanta suerte, en caso contrario deberíamos realizar una serie de pasos entre los tratamientos térmicos, forja, cortes, etc.

Una gubia o un buril, son metales que se enfrentan a otros metales o maderas con distinta dureza, si sabemos de antemano cuál será la matriz con que trabajamos podemos decidir la dureza o flexibilidad de un metal, si trabajamos con linóleo usamos gubias más delgadas rondando el milímetro de espesor ya que no van a sufrir impactos ni mayor resistencia por parte de la matriz entonces podemos usar un metal con bajo carbón, al contrario si vamos a usar una madera dura necesitamos mayor resistencia de parte del metal y flexibilidad suficiente para no quebrarse.

Materiales

Para elegir los materiales con los que vamos a crear nuestras herramientas de grabado debemos emplear algunos criterios que van a determinar la pertinencia como materia prima. Vamos a trabajar con lo que disponemos en nuestro entorno para fomentar el reciclaje y tratar de cambiar nuestra forma de ver los “desechos”, entonces no sabremos siempre con certeza con que material contaremos debemos y establecer algunos criterios basándose en la función que desempeñaban cuando estaban en uso, buscaremos metales que desempeñen las tareas más duras y exigentes, que trabajen con altas temperaturas, fricción, corten o den forma a otros metales, etc., preferentemente deberán ser lo suficientemente fuertes o duros para trabajar con otros metales sin perder su forma o filo y lo suficientemente dúctiles, flexibles para no quebrarse ya que el acero es en algunos aspectos similar al vidrio algo muy duro pero que se puede romper o quebrar con facilidad lo que es un problema en algunas partes como en el filo o si la pieza es muy larga y delgada.

Esta tarea la he realizado de dos maneras, observando los metales con los que podemos contar en el hogar ¿cuál es su función y que características tiene ese trabajo? Las tareas más duras en exigencia se las llevan las herramientas comunes de construcción o reparación que podemos encontrar en muchos hogares y son de fácil acceso como en ferreterías y ferias. Se usan para cortar, perforar, golpear otros metales o materiales como cerámicas, madera, concreto etc. Limas, disco de corte de madera, sierras caladoras, serruchos, brocas, entre los que entregan los mejores resultados y son fáciles de trabajar ya que tienen formas generalmente planas o cilíndricas y se encuentran en varias medidas.

Otra gama de metales muy buenos para la creación de gubias, cuchillos y buriles son los que se usan en algunas partes de los vehículos, resisten mucho peso o elevadas temperaturas entre ellas destacan las válvulas de admisión y escape, amortiguadores y suspensión que es acero 5160 sae igual que en caso anterior son fáciles de trabajar porque tienen formas planas o cilíndricas.

Otros aceros que podemos usar son las barras internas de las impresoras y las barras estructurales de acero que si bien tiene una serie de estrías y muchos casos hay que removerlas con un adecuado tratamiento entregan muy buenos resultados y están disponibles

en muchos espesores. Los aceros inoxidable también son buenos porque están pensados para trabajos duros como cuchillería o amortiguación.

Probablemente podamos encontrar muchas otras piezas metálicas de las que desconocemos su utilidad u origen y que a simple vista podríamos usar, en ese caso debemos realizar pruebas de dureza con una lima, sacar filo en una sección o darle algunos golpes para ver cómo reacciona, pero en otros casos si tenemos suerte podemos encontrar un grabado en la herramienta con el tipo de acero, los que podemos usar sin problemas son las siguientes denominaciones:

HCS: Acero de alto carbono, adecuado para serrar maderas blandas, planchas de fibra dura y plásticos, se usa ampliamente en cuchillería.

HSS: Acero super rápido de alto rendimiento, pueden resistir altas temperaturas sin perder su dureza se usa para metal y aluminio, se puede encontrar en brocas y sierras.

BiM: Bimaterial, combinación de acero al carbono y acero superrápido dúctil y flexible, con una mayor vida útil y protección frente al riesgo de rotura del vástago.

HM: Metal duro, un tanto quebradizo es apto para el acero inoxidable, el plástico reforzado con fibra de vidrio, el yeso encartonado, las placas de fibrocemento y las baldosas.

Proceso de trabajo

Normalización

Esta primera etapa facilita la tarea de dar forma a una herramienta, en general los buenos metales son muy duros y más difíciles de moldear, ofrecen resistencia al corte, desbaste y lijado, esto nos hace utilizar más tiempo, energía y arruina nuestras herramientas que sufren desgaste como limas y piedras, por eso en esta etapa eliminamos el tratamiento térmico con el que cuenta una pieza de acero. En una fragua u estructura de ladrillos refractarios situamos la barra de metal a tratar, es importante que dicho espacio no esté al máximo de temperatura para no realizar un choque térmico y el acero se quiebre, si no contamos con fragua lo podemos realizar con soplete, de hacerlo así debemos iniciar con una llama baja y distante para luego acercarla y aumentar su temperatura de manera progresiva, lo mismo en la fragua aumentar de manera progresiva la temperatura. Vamos a llevar el acero hasta el color rojo cereza o un rojo oscuro y vamos a mantener por al menos 10 segundos en ese tono sin que se nos escape a colores más claros como naranja o amarillo, siempre considerando que estamos hablando de gubias o buriles y que son elementos con dimensiones que en general no sobrepasan el centímetro de espesor. Cuando ya consigamos la temperatura estable podemos retirar la pieza de la fragua o apagar el soplete, para esta etapa es importante que el acero se enfríe de manera gradual y resguardada de cambios bruscos de temperatura, por ello podemos enterrar el metal en un poco de ceniza o dejarla en la estructura de ladrillo siempre resguardada de corrientes de aire. El proceso de enfriado dependerá del espesor del metal si es cercano o superior a la pulgada podríamos esperar una noche y si es cercana al centímetro un par de horas, para agilizar el proceso es recomendable tomar nota de los

tiempos para futuras ocasiones, cuando el metal esté frío se puede comprobar su dureza con una lima si está blando la lima debería “morder” bien el metal y retirar material con relativa facilidad.

Si deseamos forjar una pieza debemos calentarla hasta alcanzar un tono rojizo que es el ideal para ello, utilizamos una base tipo yunque o similar, también es importante tener una base o sustento de madera para que pueda absorber parte del golpe y este no dañe nuestras articulaciones, calentamos el metal hasta el mismo tono rojizo y damos forma con golpes de martillo mientras el metal está al rojo, en la medida que el se enfría se vuelve rígido y duro por lo que es importante calentarlo periódicamente hasta lograr la forma deseada, con la forja podemos cortar, alargar, curvar, etc. También podemos usar moldes y prensas para trabajar. Es importante señalar que no todos los metales se pueden forjar, los que tienen un alto índice de carbono se vuelven quebradizos con este método y suelen moldearse como fierro fundido.

Luego de la Normalización podemos manipular una pieza de acero para darle forma, en esta etapa podemos desbastar, lijar, cortar, con más facilidad por que el acero está blando, una vez obtenida la herramienta procedemos a endurecer la pieza para que obtenga la resistencia necesaria para realizar cortes en distintos tipos de madera.

Templado

Es un proceso por el que endurecemos una pieza de acero, esta es una de las etapas más míticas junto con la forja, representada siempre en películas o literatura cuando se realizan armas o herramientas, es una parte muy visual con llamas y humo brotando del acero y como una especie de nacimiento o revelación mística cuando sacamos la pieza del agua o el aceite y descubrimos si nuestro trabajo dio frutos o se estropeo con una torcedura o derechamente se quebró, por esto creo que es en algunos aspectos comparable al revelado fotográfico. Básicamente este proceso busca llevar a una temperatura muy alta el metal para que la estructura interna se reacomode generando una estructura llamada austenita que surge entre los 1000° C y los 1200° antes del punto de fundición y enfriar rápidamente en un líquido de esta forma evitamos que la temperatura baje lentamente y la estructura interna cambie. Para realizarlo debemos proceder entonces de la siguiente forma primero, una normalización, luego damos forma a la pieza, luego el templado. Debemos introducir la pieza en un fuego suave para ir aumentando su temperatura progresivamente, en este caso buscamos llegar a una temperatura alta 1000° C nos guiaremos visualmente por el color hasta alcanzar un amarillo claro y mantenerlo unos 10 segundos considerando que son metales de poco espesor, como guía podemos buscar llegar al color más claro posible y mantener el fuego hasta alcanzar ese tono de manera uniforme lo que nos indicaría que la pieza alcanzó tanto en su superficie como internamente dicha temperatura, luego tomaremos con una pinza o similar para llevar la pieza al líquido, esta etapa debe hacerse con mucho cuidado porque la pieza está a más de 1000° Celsius y debemos sostenerla con firmeza, se puede realizar con aceite incluso con uno reciclado domestico de origen vegetal o agua de hacerlo con aceite hay que realizar el procedimiento con guantes porque pueden aparecer llamas, el líquido debe estar a una temperatura cercana a los 30°C esto es más fácil de medir con algún termómetro, si el líquido está a menor temperatura puede quebrar el metal o torcerlo por el choque entre dos elementos

con tanta diferencia de calor, podemos retirarla del agua o aceite casi enseguida, la pieza puede permanecer caliente y provocar quemaduras si se realizó en aceite hay que dejar que se enfríe un par de minutos antes de tocarla directamente. El metal entra en contacto con el líquido y este hierve a su correspondiente punto de ebullición el aceite hierve a los 300°C y el agua a 100°C esto quiere decir que el aceite enfría menos la pieza, en este caso prefiero el agua por sobre el aceite, como son piezas pequeñas no tendremos tantas variables, el aceite además deja cubierta la pieza de él y es más difícil de limpiar tanto en las herramientas utilizadas como si hay un derrame.

Existe otro método donde realizamos el templado y el revenido (paso posterior) en un mismo proceso, la idea es replicar lo antes señalado hasta obtener la temperatura que nos da un tono amarillo 1000°C, utilizamos un recipiente con agua a una profundidad de dos a tres centímetros considerando el tipo de herramienta que estamos haciendo lo ideal es que cubra el filo y un par de centímetro más, y al momento de sacar la pieza del calor sumergimos la punta en agua y la retiramos sin dejar pasar más de un segundo, entonces la parte que nos interesa endurecer se enfría pero el resto de la pieza mantiene el calor el cual “baja” o se difunde calentando toda la herramienta nuevamente, esperamos que el agua que cubre la pieza se evapore y la punta se caliente nuevamente algo que toma más menos 5 segundos y volvemos a sumergir, repetimos el proceso unas tres veces y sumergimos totalmente, según este método endurecemos la herramienta en la parte del filo pero con la elasticidad suficiente para no volver quebradiza la pieza.

Revenido

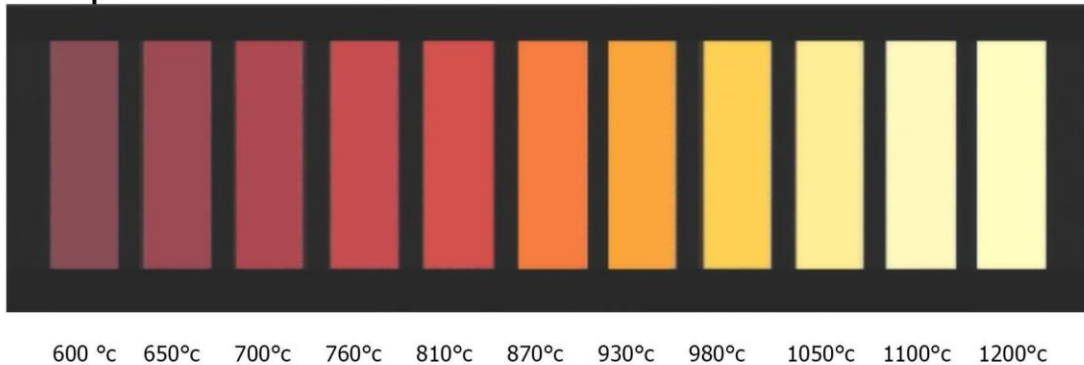
Sí realizamos la primera forma de templado y el acero queda muy rígido y duro es probable que se torne quebradizo y pierda el filo rápidamente entonces conviene bajar la dureza aumentando la ductilidad con el siguiente procedimiento para ablandar un poco el metal inmediatamente después del templado. Debemos calentar el metal nuevamente, puede ser de dos niveles, el primero donde ablandamos muy poco la pieza esto lo obtenemos calentando el metal hasta uno tonos pajizo, dorado o café, el segundo paso lo obtenemos en el tono azul, en ambos casos una vez obtenido el color o dureza deseada debemos interrumpir con agua la propagación de la temperatura, si el calor es más fuerte o prolongado el metal puede perder su tratamiento térmico por completo y no servir para su uso en este caso como herramienta con filo.

Como criterio para elegir uno u otro sería la funcionalidad de la herramienta si buscamos una que sirva más para corte sin impactos o torciones la temperatura debe fluctuar entre los 200°C a 250°C que son los tonos entre amarillo claro a un marrón amarillento, si la herramienta va a sufrir impactos o torciones debemos calentarla entre los 255°C hasta los 300°C colores desde el marrón pasando por el violeta hasta el azul.

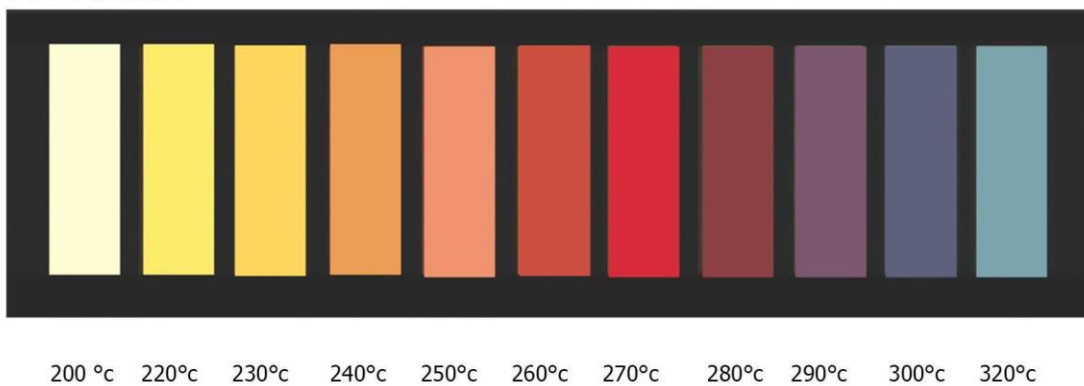
La forma más segura es realizarlo con un horno eléctrico ya que en él podemos configurar la temperatura y el tiempo, podemos trabajar entre los 180° y 200° con un tiempo relativo al espesor del metal. Si lo realizamos con fragua debemos elevar progresivamente la temperatura y luego mantenerla para que la acumulación de calor en la pieza sea la responsable de

ablandar y no una llama muy fuerte ya que podríamos pasarnos y arruinar el templado. Trabajar con soplete es la otra opción y la que requiere más práctica, para ello debemos comenzar con una llama baja y blanda para acercarnos progresivamente al metal y aumentar la llama, podemos comenzar desde la espiga para regular la distancia y la llama una vez alcancemos el color deseado ir desplazándonos hacia el filo, esta operación debe hacerse con cuidado ya que en piezas pequeñas el calor se propaga rápidamente y es probable que alcancemos la temperatura antes de que la llama llegue al filo si continuamos podemos arruinar el templado.

Templado



Revenido



Esta imagen representa una guía de colores y temperaturas asociadas en los aceros al carbón, debe tomarse sólo como una referencia visual, porque al trabajar sin herramientas precisas de medición estamos apreciando un fenómeno que está mediado por la luz que contamos en el momento, el tipo de aleación del metal, lentes de protección que usemos y otras circunstancias, por eso es importante la experimentación y el registro de los datos de nuestra experiencia.

Mantenimiento

El afilado y cuidado de las herramientas de grabado es uno de los temas más importantes junto a los aspectos de manejo técnico instrumental, de las técnicas de grabado y del desarrollo gráfico, esta área permite la continuidad del trabajo, evita frustración en estudiantes, evita

gastos económicos y es además uno de los puntos que se olvidan en las escuelas de grabado, ni siquiera se hace mención en algunos casos porque muchas veces tenemos la idea de la mantención y abastecimiento de materiales es algo que obtenemos de un tercero, sin embargo es crítico en muchas formas a la hora de resolver un problema cuando trabajamos con estudiantes adolescentes en el contexto escolar e incluso universitario. En algunos la falta de mantención puede generar frustración en los estudiantes derivada de la dificultad para realizar una matriz con herramientas en mal estado o la total inhabilitación de dicha herramienta y por ende la imposibilidad de realizar trazos determinados. Esta situación puede ser prolongada por mucho tiempo si la solución pasa por adquirir nuevas herramientas o mandarlas a reparar lo que impide el desarrollo del estudiante a través del grabado, considerando además que en muchos casos los estudiantes hasta la enseñanza media no tienen autonomía ni recursos para solucionar por sí mismos estas dificultades.

Las herramientas como gubias y buriles se pueden estropear por muchas razones como el desgaste normal del filo o el uso para otras tareas, entonces llevarlas a reparar con un tercero puede ser un elemento que considerar en cuanto a tiempos y dinero si se hace de manera individual los resultados pueden ser variados y en algunos casos nunca darle solución, entonces parece mejor que el docente encargado del taller pueda gestionar de manera general la mantención. Las ventajas de ello se pueden percibir cuando se cuenta con los recursos económicos para financiar un estado óptimo de las herramientas, de no contar con los medios lo más probable es que los docentes tengan que usar su tiempo y dinero entonces cobra relevancia saber hacer las mantenciones como alternativa.

Materiales para la mantención

Básicamente un buen filo depende de dos cosas una sería la forma del metal y la otra es la superficie pulida sin rayas, para ello usaremos los materiales para afilar o mantener nuestras gubias que en términos generales son herramientas de desbaste y permiten retirar metal con más o menos esfuerzo y precisión, existen de varios tipos. Según nuestras necesidades y las más comunes que usaremos son los dremel, piedras de afilar, limas, lijas y cuero. junto con ellas también usaremos agua, aceites y pastas de pulido. En términos generales la mayoría de estas herramientas lijas, piedras de desbaste y piedras de afilar usan una denominación similar con números para indicarnos que tan abrasivos son y que pueden ir desde el 40 hasta el 10.000 fácilmente.

Para hacer modificaciones de forma en la herramienta usaremos lijas, limas y piedras con el menor número de grano, entre g50 y g450 por ejemplo que son las que más material pueden remover, porque el grano de su superficie es mayor y son más abrasivas.

Los números intermedios retiran menor cantidad de material suele usarse para comenzar a dar el acabado de las piezas disminuyendo las rayas que pudieran quedar de lijas, limas y piedras más gruesas estos varían en torno al grano 500 y el grano 1000.

Desde el grano 1000 tenemos los granos más altos y son para dar acabado y brillo. Si bien la lógica en este tipo de herramientas es la misma las escalas no son equivalentes entre ellas, porque la composición de materiales influye mucho en su rendimiento es por ello que es importante entender la lógica de la numeración, pero no considerar una sola escala entre lijas

y piedras, otro elemento con que podemos distinguir su nivel de abrasión es el color, de manera similar al número de grano mientras más oscuro más abrasivo y mientras más claro menos abrasivo.

En el caso de las Lijas existen varios tipos, para el trabajo en gubias y metales en general debemos usar lijas especiales para metal y al agua, son hechas en general de óxido de aluminio papel o tela y de medidas estándar de 230 x 280 milímetros.

Una vez recuperada la forma y obtenido el filo procede el asentado, para ello impregnamos pasta para pulido en la parte más áspera de un cuero para asentar y pasamos la gubia por él, este procedimiento busca suavizar el filo y da el toque final a la herramienta.

7. 4 Descripción de la experiencia.

Para la realización del taller se facilitó la sala de estudios del internado solo durante el horario del taller, no se pudo implementar permanentemente un lugar por diversas razones, la seguridad fue una de ellas, al ser las gubias elementos corto punzantes se manifestó que no era buena idea dejarlas permanentemente con acceso a los estudiantes internos, como es sala de estudios se dispone para diversas materias, tampoco se cuenta con un lugar o con un proyecto a largo plazo para la enseñanza del grabado, lo que hacía relativamente difícil trasladar, montar y desmontar los implementos cada semana, en futuro si el liceo lo deseara se podría reformular la sala de artes e instalar un tórculo u otros implementos para el grabado pero creo que ese tipo de iniciativas surgen más desde los profesores.

Si bien las planificaciones estaban pensadas para una hora en general el taller duraba entre una hora y media a dos siempre de manera voluntaria con un grato ambiente donde se escuchaba música o conversaba mientras se trabajaba, no se presentaron accidentes de ningún tipo y captaron rápidamente las ideas para formar las imágenes en la matriz.

La primera clase fue una presentación, sobre qué es el grabado en términos generales y que es la xilografía en específico como forma de grabado para el taller, que procedimientos y materiales se usan, el reciclaje para hacer herramientas y las posibilidades del tallado en general para que los estudiantes puedan conocer las otras perspectivas del trabajo en madera y gubias más allá del grabado.

Desde esta clase se hizo manifiesta una cuestión respecto de la asistencia, por ser los estudiantes internos presentan diversas problemáticas que en ocasiones impiden asistir al liceo, en esa instancia por ejemplo suspendieron a 4 estudiantes por introducir alcohol al internado, como es normal en determinados contextos también faltan por enfermedad o trabajo motivos que se presentan recurrentemente.

Cuando comenzamos con las clases prácticas los inspectores del internado manifestaron interés en la actividad y se sumaron en la medida de sus turnos, participaron realizando tallado de matrices con el resto de los estudiantes.

El taller era de libre tránsito para los estudiantes y con el paso de las clases se vio una rotación en ellos, algunos dejaron de participar haciendo matrices y solo participaban del espacio, otros en cambio que acompañaban a algún compañero se sumaron a realizar sus propios trabajos. En ocasiones estudiantes que sólo acompañaban a un compañero o compañera en el taller participaban haciendo tareas específicas que consideraban una ayuda a sus compañeros.

Uno de los problemas que surgió y de lo que no se me advirtió en ninguna ocasión anterior es que la sala de estudios se ocupa para muchas cosas como por ejemplo se realizaron operativos oculistas, reuniones y parte de las licenciaturas se prepararon en el internado, esto da cuenta de la falta de espacios y afecta a los estudiantes porque la sala está destinada al estudio, también afectó al taller cambiando de lugar o de horarios por estas contingencias.



8 SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES

¿Es posible que, para fomentar la práctica del grabado en colegios rurales, los propios docentes de manera autónoma puedan elaborar las herramientas necesarias para implementar dichos talleres o puedan guiar a las comunidades educativas en esta tarea, convirtiéndose en una alternativa más en el sistema educativo para la implementación y provisión de los materiales para la enseñanza del grabado?

Desde la perspectiva de la factibilidad técnica es muy probable que cualquier persona con interés y conocimientos de trabajo en metal pueda desarrollar esta tarea ya que los requerimientos materiales son relativamente simples y disponibles en cualquier parte. Para esta experiencia realicé diversas herramientas para grabado con muy pocos elementos y recursos materiales lo que me permitió implementar y desarrollar un taller de grabado para estudiantes de sectores rurales, realicé 60 gubias de distinto tipo, dos prensas metálicas, una de madera, un tórculo y dos barenes.

Para hacer gubias se necesita un esmeril angular, un esmeril de banco y también podemos usar dremel o un taladro, la inversión en estas herramientas no debería ser costosa además de ser muy probable que en colegios ya cuenten con ellas, esta maquinaria también se puede adaptar sin elevar demasiado los costos, los metales utilizados son de reciclaje y elementos accesibles para cualquiera así que no tuvieron costo, las maderas se compraron pero también son de fácil acceso y existen una diversidad de opciones, también pueden ser gratis si se realizan con materiales reciclados siendo de esta forma un aporte en muchos sentidos, los metales y maderas se pueden adquirir de manera colaborativa entre los estudiantes fomentando la práctica del reciclaje y adquiriendo conocimientos para identificarlos y sobre las propiedades de ellos, así que desde la perspectiva material es fácil de realizar en la mayoría del territorio nacional. El tema monetario siempre es relativo, el costo de financiar los implementos descritos anteriormente debería bordear los doscientos mil pesos, claro que hay un tema de marcas y accesorios que podrían hacer variar este monto, pero con esa cantidad es suficiente.

Para las prensas y tórculos se necesita además una máquina de soldar algo que también es probable se encuentre en los establecimientos, pero como en el caso anterior la inversión también es baja inferior a los doscientos mil pesos al día de hoy, en todos los casos baja comparativamente con el costo de un tórculo que de pequeñas dimensiones supera los quinientos mil pesos y llegando a costar millones de pesos.

Todo esto es comparativamente más barato que si se compraran gubias y tórculos en el mercado, además no tiene burocracia y es algo que se puede realizar casi en cualquier parte a diferencia de acceso limitado y centralizado a muchos materiales artísticos, además en un taller ya instalado se pueden ir creando las herramientas de manera específica a los requerimientos de la comunidad y de pocos elementos en la medida de ir requiriendo.

Desde la perspectiva de la manufactura hay elementos simples o menos complejos de hacer como un baren o una prensa en cambio la elaboración de las gubias y tórculos es sin duda lo más difícil de realizar, entonces dependiendo del interés y la destreza se podría implementar

parcialmente o completamente un taller, en los casos donde la gente ya está capacitada para el trabajo en metal solo tendrían que aprender algunos aspectos técnicos, medidas y otras particularidades propias de las formas y mecánicas de funcionamiento de las herramientas, quienes no cuenten con ningún conocimiento con trabajo en metal pero aun así están interesados podrían aprender sin temor a fallar ya que la curva de aprendizaje no es tan grande para obtener resultados básicos y progresivos partiendo por realizar barenes y aprender la mantención de gubias para comenzar a interiorizarse en tema.

Este tipo de experiencias demuestran que es posible implementar un taller por docentes y que los talleres desarrollados a partir de ello son un aporte a la formación de los estudiantes que en muchas situaciones no recibieron formación artística o recibieron la formación más básica, sin embargo hay que dedicarle tiempo e interés, un factor importante es la colaboración de la institución considerando un programa de desarrollo que facilite recursos materiales o tiempo para la tarea, en caso contrario será una cruzada más bien personal algo que puede ser complicado de gestionar debido a la cantidad de tiempo que hay que tener y que será a costo personal.

El aporte que pueden hacer los implementos de equipamiento artístico es positivo y algo que se puede constatar, en base a encuestas de satisfacción realizadas en los años 2015, 2016 y 2017 a directores y docentes respecto a equipamiento artístico y talleres artísticos de establecimientos beneficiados del Plan nacional de fortalecimiento de la educación pública donde pudo constatarse lo siguiente:

Más de un 90% de los directivos señala que el equipamiento artístico cumple con las necesidades de los estudiantes y ha mejorado la convivencia escolar del establecimiento.

De igual forma más del 80% declara que el equipamiento ha colaborado en la mejora de la confianza y autoestima del estudiante y ha mejorado la asistencia al establecimiento.

Cerca del 75% declara que el equipamiento artístico ha sido un apoyo a las asignaturas artísticas.

Por otro lado, más del 90% de los directores de establecimientos beneficiados, declara que volverían a incluir los talleres artísticos en sus Planes de Mejoramiento Educativo.

Los talleres han favorecido el desarrollo personal y la oportunidad de vivir experiencias artísticas en los estudiantes, junto con el aporte a la convivencia escolar del establecimiento. Los talleres han aportado al desarrollo de capacidades de enseñanza de las artes dentro del establecimiento y a fortalecer las competencias pedagógicas del docente. (Plan nacional de fortalecimiento de la educación pública, MINEDUC 2018)

A diferencia de otros problemas como el agua potable y conectividad el caso del equipamiento artístico es interesante porque puede ser abordado desde la formación artística otorgando mayores conocimientos a los estudiantes e incluso oportunidades desde una perspectiva laboral si lo consideramos desde los oficios. A Partir la formación académica en los “Estándares Pedagógicos y Disciplinarios para Carreras de Pedagogía en Artes Visuales” que son “aquellas pautas que explicitan y definen el conjunto de habilidades, conocimientos y disposiciones que debe tener un profesional de la educación una vez finalizada su formación inicial” (Decreto 309, 2017) se podría abrir una ventana a programas que considere la creación de materiales como parte de la formación artística pedagógica, convirtiendo un problema que

redunda en lo económico, material y de accesibilidad en una oportunidad educativa para las artes.

Además, Se puede complementar perfectamente con el Plan de fortalecimiento de la educación rural Gabriela Mistral que en su eje 4 “Programa de fortalecimiento pedagógico de educación rural” plantea que “uno de los principales hallazgos de la encuesta de caracterización aplicada recientemente es la necesidad que manifiestan las y los docentes de contar con espacios de formación en educación rural y multigrado. Actualmente, la oferta formativa es limitada, por lo que resulta necesario considerar dentro del plan de fortalecimientos de la educación rural, una línea de formación en servicio que permita responder a esta demanda, considerando contenidos específicos para directivos y docentes y para quienes acompañan los procesos de mejoramiento y transformación educativa (supervisores y UATP), “ (MINEDUC, 2023, p. 4) en su inciso d). plantea “Entre las principales áreas a fortalecer están (i) las prácticas pedagógicas, interculturales, que reconozcan y atiendan las diversas necesidades de aprendizaje e intereses de las y los estudiantes; (ii) el desarrollo de competencias y habilidades de orden superior, como pensamiento crítico, colaboración, metacognición, entre otros, (iii) el desarrollo de experiencias de aprendizaje auténticas y proyectos educativos vinculados y contextualizados con el desarrollo local de sus territorios.”

Como complemento ideal estaría el cambio de mirada entre consumidores a elaboradores en este caso de materiales artísticos, algo que durante gran parte de la historia del arte se mantuvo con una actitud positiva frente al proceso creativo y cambio con la llegada de la modernidad, “El comienzo del desarrollo industrial y científico liberó a los artistas de una serie de tareas que indirectamente eran esenciales para su trabajo. Empezaron a concentrar sus esfuerzos exclusivamente en la planificación, diseño y ejecución de la obra, dejando para los especialistas la preparación de materiales y otras tareas auxiliares, por lo que acabaron por depender totalmente de éstos. El primer efecto que esto tuvo en las técnicas pictóricas fue acabar con la necesidad de que el artista aprendiera a preparar sus materiales. Los estudiantes ya no recibían ninguna instrucción sobre los principios básicos, las propiedades y aplicaciones de los materiales. Este aspecto, en el que tanto se había insistido en el pasado, quedó completamente relegado.

Las tradiciones sobre el manejo de los materiales sobrevivieron durante algún tiempo, pero se transmitían en términos de «cómo», sin investigar sobre el «por qué», y pronto degeneraron hasta convertirse en reglas fijas. Para finales del siglo XIX pocos pintores conocían verdaderamente su oficio. De esta actitud no había más que un paso a la convicción de que un exceso de preocupación por los principios técnicos no servía más que para interferir y limitar la libre expresión de las intenciones artísticas. El grueso de la obra producida por personas con esta creencia es muy deficiente desde un punto de vista técnico. (Mayer, 2005, p.20)

Este panorama es una especie de regla generalizada en la actualidad indistintamente de la disciplina artística, donde además debemos agregar los nuevos medios digitales que fomentan la actitud de la inmediatez, sin embargo el convertirnos en consumidores de insumos es algo que es limitante cuando no podemos disponer de ellos con el caso de la ruralidad y es más limitante cuando no contamos con la actitud ni los conocimientos para hacer frente a esa situación algo que “casi todos los que han escrito sobre la tecnología de la pintura han denunciado la falacia de que un

exceso de atención a los detalles técnicos del oficio interfiere con la libre expresión del artista; basados en esta creencia, hay artistas que consideran que el desprecio de estas cuestiones favorece sus esfuerzos creativos. Una y otra vez se ha demostrado que las obras de los grandes maestros del pasado se pintaron bajo las más elevadas condiciones de profesionalidad; que los artistas del Renacimiento apenas hacían distinción entre su labor artesanal y sus intenciones artísticas, y demostraban poco aprecio por una estética enteramente desprovista de oficio; que el conocimiento técnico, basado en la experiencia, es una enorme ayuda para el pintor, permitiéndole expresar sus intenciones con exactitud; y que el saber que se está usando el mejor medio para conseguir el fin deseado y asegurar su permanencia, hace aumentar la confianza en uno mismo". (Mayer, 2005, p.21)

En caso de no prosperar algún tipo de formación o programa curricular de creación de materiales para la enseñanza de las artes, se podría aún desarrollar y sistematizar los conocimientos para construir herramientas de grado que servirá para para replicar esta idea a través de un manual o guía para las escuelas y así fomentar la realización de herramientas y por lo tanto la habilitación de un espacio para el grabado en los colegios. Como la situación de las artes es precaria podría ser un manual de elaboración de materiales para las distintas disciplinas artísticas, y que permita al docente la creación de materiales de manera individual o sea el docente como habilitador de espacios para las artes y también de manera colectiva donde el docente actúa como guía de un programas o talleres para la realización de herramientas, fomentado el reciclaje, el aprendizaje en las artes, de los oficios como la carpintería o soldadura, la creación de herramientas como integración al ramo de tecnología que en muchas ocasiones es impartido por docentes de artes y favorezca la integración y pertinencia cultural y la enseñanza acorde a los medios y necesidades territoriales.

El taller

El taller se pensó como voluntario para no generar agobio o una carga extra comprendiendo la situación especial en la que se encuentran los estudiantes de esta manera participaron de distinta forma en el espacio, como nos indicaron los profesores del Liceo los estudiantes traen una mala base en Artes Visuales y si cruzamos la información con la del DAEM nunca tuvieron en la enseñanza básica un profesor especialista.

La evaluación de la experiencia fue positiva en términos generales se permitió poner a prueba las herramientas que se hicieron con materiales reciclados, además sirvió para abrir espacios con una propuesta diferente a la que se imparte en el establecimiento y creo que es una experiencia que se puede sistematizar y masificar. Los estudiantes realizaron varias matrices de distinta complejidad lo que evidencia que comprendieron la forma de trabajar con gubias, madera y tintas y permite proyectar nuevas experiencias en torno al grabado ya que cuentan con los elementos básicos en materiales y conocimiento.

Respecto del trabajo en el taller, creo que en términos generales estaban más interesados en el proceso de tallar, de hacer la matriz que dé la impresión, por supuesto que querían ver sus obras impresas y se producía ese efecto de sorpresa y satisfacción al ver el resultado impreso, pero la experiencia de hacer la matriz era la que más tiempo les tomaba obviamente

y por la que manifiestan mayor preocupación, podríamos decir que se vemos el grabado como un proceso y el realizar la matriz ya es un una obra y un logro en sí mismo y lo veían como si esa fuera su tarea, también por las condiciones del taller que es un espacio nuevo no se cuenta con matrices y por lo tanto hay que hacerlas, producto de ello no cuentan con el imaginario visual como en otros casos con un taller permanente, con el tiempo creo que se le puede dar un énfasis distinto a la estampación producto de una mayor cantidad de matrices elaboradas y un programa que profundice la experiencia completa del grabado permitiendo la experimentación con distintos procesos para hacer matrices, con la estampación, que pueda incluir el gofrado, combinación de tintas, de soportes, etc.

Al participar los inspectores en el taller se da cuenta del interés en este tipo de experiencias en personas que probablemente no tuvieran buena formación artística dado el contexto comunal y tampoco puedan acercarse a las artes en la actualidad si recordamos que no hay espacios en la comuna entonces se podrían planificar talleres de grabado o de otro tipo para todo público.

Como describimos en la experiencia del taller los estudiantes participaban del espacio a veces ayudando a sus compañeros en algunas tareas y no realizando matrices propias, esto puede ser porque tengan otros intereses artísticos que desconocemos y sería importante para el liceo estudiar este aspecto para fomentar la práctica artística no solo con el programa del ministerio sino a partir de las propias inquietudes de los estudiantes, considerando que el establecimiento cuenta ya con dos profesores uno de ellos dedicado a realizar talleres y una sala para las artes.

Las herramientas en el Taller.

Parte importante de esta experiencia radica en la creación de herramientas de grabado que permitieran realizar un taller.

Las gubias, en general su uso fue normal, por la cantidad de estudiantes tenían varias a su disposición y simplemente las cambiaban de acuerdo a su necesidad, algunos manifestaron algo de cansancio en las mano por el uso, aunque es algo que se puede entender por la poca costumbre y se pasa con más experiencia, principalmente se ocuparon las que tienen la forma de V y U, las primeras para las líneas más finas y las segundas para líneas gruesas y para retirar zonas más amplias, creo que se prefiere su uso porque cree unas gubias anchas con una leve curva que ofrecen más control que las gubias planas. Algo que llamó la atención era la procedencia de la herramienta porque en algunas se puede distinguir que vienen de otra herramienta anterior.

Los cucharones de madera, son una herramienta liviana, fácil de transportar y fácil de usar para hacer pruebas sobre todo porque se entiende muy rápido su funcionamiento y no se requieren otros insumos, además que sirve para varios tamaños de papel, el problema es que a los estudiantes les cuesta un poco acostumbrarse a realizar presión continua y cubrir toda la hoja, pero para algo rápido está bien.

Baren en general su uso es similar al cucharón, aunque cambia la forma de agarre y con eso la forma de hacer presión, tiene la particularidad de que se pueden hacer de muchas formas. Ambos casos anteriores gustaron a los estudiantes porque entregan un resultado rápido y se pueden usar los dos en una misma hoja creo que les resulta entretenido su uso.

Prensa: la prensa vertical que confeccione estaba pensada para estar emplazada en un lugar fijo porque es relativamente pesada por usar madera y fierro además en el liceo las herramientas las tenía que llevar y traer lo que la hacía una pieza incómoda, en cualquier caso, los estudiantes siempre me ayudaron a trasladar las cosas desde el vehículo a la sala y viceversa y también a ordenar y dejar limpio.

Cuando se hace presión llega un punto donde es más difícil poder apretar según la fuerza de cada uno y la prensa se puede mover o trancar lo que la hace un poco incómoda, porque hay que tomarla con una mano y girar con la otra, esto se puede solucionar fácilmente si se fija en una superficie donde pueda quedar entonces es más bien una cuestión que depende del lugar donde se pueda usar y en este caso tenía que ser móvil, como la prensa realiza menos presión que un tórculo creo que en general las son mejores para personas adultas o adolescentes de 3° o 4° medio porque tienen más fuerza y control, también se obtienen mejores resultados si la tinta está en buen estado y el tipo papel adquiere mejor la tinta y la matriz es de linóleo en vez de madera. Por la situación descrita busque la forma de realizar una prensa más liviana cambiando las maderas de terciada a mdf y reduciendo la cantidad de fierro.

El Tórculo es una herramienta que por su construcción es mejor moverla poco podría ser muy pesada o tener varias piezas móviles, pero es la que entrega mejores resultados por ejercer mayor presión sobre la hoja y de manera uniforme entonces sus resultados son los que más satisfacen a los estudiantes, también es una herramienta que es más fácil de usar por personas con menos fuerza.

Cuando comencé a pensar en un taller de grabado lo hice por mi experiencia como estudiante de artes visuales desde donde pude observar algunas situaciones que se daban respecto a esta disciplina, conocí establecimientos donde se impartía grabado solo porque el docente del establecimiento busco fondos concursables, conocí a grabadores que no sabían afilar sus herramientas algo que también es mayoritario en departamento de artes UMCE donde la solución que plantean algunos era mandar las herramientas al "Taller de Calderón" claramente en un futuro en el aula se les hará muy difícil solucionar problemas de sus alumnos con las gubias, también participe de espacios donde se impartieron talleres de grabado pero siempre básicos por no contar con mayores implementos en el lugar, situaciones como esta me llevaron a pensar en soluciones para impartir grabado, pero al adentrarme en el panorama de la educación artística de sectores rurales que es donde provengo me doy cuenta que el problema es más grande que solamente tener algunas dificultades con los talleres de grabado, en términos generales se carece de cobertura en formación para profesores de artes, se carece de espacios, de materiales, de formación para los desafíos de la ruralidad, etc. y es que problemas que aquejan a la educación y no se pueden resolver desde el aula como transporte o conectividad mantienen a las autoridades resolviendo estos casos prioritarios dejando

relegada a la educación artística, por ello creo que existen algunas cosas que se pueden cambiar para mejorar la situación de la ruralidad y las artes.

Distribución de la oferta académica de pedagogía en artes.

La distribución de los establecimientos de educación superior y la oferta académica de pedagogías es algo relevante, vimos en el caso de artes visuales y licenciatura en artes que la formación está concentrada en muy pocas regiones ubicadas en el centro del país y que por ejemplo para un estudiante de Arica la universidad más cercana donde estudiar pedagogía en artes está en Viña del Mar a una distancia de 1,989.8 km, para el caso de un estudiante de Punta Arenas se encuentra en Osorno con una distancia en línea recta de 1.410.33km en línea recta algo que por la geografía es imposible de realizar, en ruta vehicular está a una distancia de 2097.5 km, por supuesto estos son los casos más extremos pero hay muchos otros casos similares en el resto del país que se dan entre las ciudades que están entre las ciudades antes mencionadas.

Podemos observar que existe una relación entre la actividad productiva y la oferta académica y laboral de una región lo que suena lógico, pero ello determina la oferta académica y la presencia o falta de artistas en algunos territorios, evidenciando una falta de cobertura académica, políticas públicas y planes de desarrollo para otras áreas que no son consideradas productivas, ¿Qué implicaciones tiene eso para la educación?, ¿qué otras pedagogías tienen poca cobertura nacional?, ¿Qué dificultades experimentan los estudiantes que deben viajar a otras regiones?, ¿Cuántos estudiantes retornan a sus regiones para impartir clases? ¿cómo y cuánto acceso tienen las comunidades al desarrollo y goce cultural?

Integración

Respecto a la integración del sistema educativo, esta tiene una escasa integración planificada en el sistema educativo en general respecto a la continuidad de programas de estudio, cada institución se puede desenvolver de manera autónoma respecto de sus planes y programas sin que exista una mayor coordinación que dé continuidad a los programas de estudio entre las instituciones, lo que se hace hasta la fecha es establecer convenios entre algunos programas e instituciones sin importar si son privadas o estatales. ¿Cuántos indicadores en la calidad de vida de la gente podrían mejorar si se establecen programas con continuidad de estudios entre las instituciones? ¿Cuánto podría mejorar la calidad de la educación? Este cambio es algo que se ha planteado mucho desde la perspectiva de la educación superior al criticar la excesiva duración de las carreras y buscar programas más cortos pero que permitan continuidad generando un sistema de estudios constante y es más cercano a una estrategia de mercado, pero dada la cantidad de establecimientos estatales en los distintos niveles y el rol del estado es algo que se debería plantear de manera más estructurada considerando por ejemplo la posibilidad de la integración dado los participantes que tendrán los servicios locales una vez que estén completamente instalados, en sus respectivos “Consejos Locales” que estarán integrados por “dos representantes de los centros de estudiantes de establecimientos educacionales; dos representantes de los centros de padres y apoderados de establecimientos educacionales; dos representantes de los profesionales de la educación de establecimientos

educacionales; dos representantes de los asistentes de la educación de establecimientos educacionales; un representante de las universidades con sede principal en la región y un representante de los centros de formación técnica o institutos profesionales acreditados y que no persigan fines de lucro, con sede principal en la región. Además, el Consejo Local estará integrado por dos representantes de los equipos directivos o técnico-pedagógicos de los establecimientos, elegidos por sus pares.” ley Núm. 21.040, 2018, Párrafo 6°, artículo 50.

Fondos de financiamiento a las artes

Otro aspecto que me llamó la atención es la forma en que se fomentan las artes y cultura en Chile, una línea son los FONDART “Su objetivo es apoyar el desarrollo de las artes, la difusión de la cultura y la conservación del patrimonio cultural de Chile” (Subsecretaría de las Culturas y las Artes) estos fondos son adjudicados principalmente por artistas. En educación por ejemplo existe el “Fondo de Fomento al Arte en la Educación” que tiene tres líneas de trabajo, una para colegios, otra para para institución de formación artística especializada en niños/as y jóvenes y finalmente una implementada por espacios culturales centros culturales, teatros, museos, galerías de arte, cines, festivales, etc.

Otra forma de financiamiento son los fondos que provienen del Gobierno o Gobiernos regionales para organizaciones privadas sin fines de lucro y que desarrollen proyectos en beneficio de la Región en general o directamente para sus habitantes, en la comuna de Retiro los grupos más próximos al tema artístico son los adjudicados por proyectos a Talleres de damas. Todas estas formas de incentivar el arte y la cultura son concursables y relacionadas con la cantidad de artistas y espacios culturales en las distintas localidades ya vimos cómo están distribuidos estos y no logran dar cobertura nacional, ¿entonces este tipo de fondos son la mejor forma de gestión de recursos que tiene el estado? ¿están siendo un aporte real al fomento de las artes y la cultura? ¿Logran dar cobertura nacional? ¿Los agentes que participan son los apropiados para la enseñanza y difusión cultural? ¿Existe una coordinación o política de estado del estado de desarrollar determinadas materias con estos recursos o es solo política circunstancial?

9 BIBLIOGRAFÍA

9.1 Referencias

INE (2019). Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos

OCDE (2016). Estudios de Política Rural de la OCDE – Chile. SUBDERE

Ministerio de desarrollo social y familia (2022). Resumen de resultados: Pobreza por Ingresos, Pobreza Multidimensional y Distribución de los Ingresos, Casen 2022

Ministerio de desarrollo social y familia (2013). Pobreza Multidimensional de Hogares en la Región Metropolitana de Santiago: Resultados encuesta CASEN

MINEDUC (2023). Proceso participativo Política Nacional de Educación rural.

Fundación 99 (2020). Santiago, Chile. Caracterización de la Educación Rural en Chile en contexto de pandemia por COVID-19.

MINEDUC (2023). Plan de fortalecimiento de la educación rural Gabriela Mistral

Seremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2022). Estudio sobre el estado de la educación artística en el sistema educativo formal y no formal de la región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

UNESCO (2022). Voces de la educación artística en Chile.

MINEDUC (2016). Evaluación de la estrategia de talleres artísticos.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2020). Catastro de estado de situación Agentes, Centros y Organizaciones Culturales

Ministerio del Medio Ambiente (2021). Sexto Reporte del Estado del Medio Ambiente

BERNAL, María del Mar (2013). Tecnicasdegradad (Difusión virtual de la gráfica impresa) en línea <https://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/14cba>

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2016). Caja de herramientas de educación artística.

Bamford, A. (2009). El factor ¡Wuuu!. El papel de las artes en la educación. Octaedro.

MINEDUC (2015) III Seminario Internacional de Educación Artística el Arte Transforma la Educación.

MINEDUC (2023). Plan de fortalecimiento de la educación rural Gabriela Mistral

Mayer, R. (2005). Materiales y técnicas del arte (2a ed.). Tursen - H. Blume.

9.2 Bibliografía

Eisner, E. W. (1995). Educar la visión artística. Barcelona. Paidós Educación.

Dawson J. (1996). Guía completa de grabado e impresión técnicas y materiales. Madrid. Tursen S.A. - H. Blume

Westheim P. (2005). El grabado en madera. México. Fondo de Cultura Económica

Grabowski B. y Flick B. (2020). El Grabado y la Impresión: Guía Completa de Técnicas, Materiales y Procesos. España. Blume.

MINEDUC (2016). Orientaciones Pedagógicas para equipamiento artístico. Santiago

Ministerio del Medio Ambiente. (2019). Hoja de ruta para un Chile circular al 2040. Santiago

MINEDUC (2016). Orientaciones para el desarrollo de talleres artísticos en establecimientos educacionales. Santiago.

9.3 Páginas webs

<https://www.rae.es>

<https://etimologias.dechile.net>

<https://www.eligeeducar.cl>

<https://www.universia.cl>

10 ANEXOS

10.1 Entrevistas

Alcalde de la comuna de Retiro

Rodrigo Ramírez.

EL Manifestó que existe una falta de recursos propios de la municipalidad para levantar proyectos, infraestructura o contar con monitores o profesores propios para programas artísticos o deportivos, es por esto que la comuna no cuenta con programas de desarrollo artístico ni con espacios culturales desde el municipio, los que existen son convenios con el IND que paga a los profesores y la municipalidad facilita los espacios, Además tenía toda la disposición de colaborar con los recursos con que ya cuenta la municipalidad por ejemplo buses para traslados y facilitar espacios en como datos a instituciones con personalidad jurídica de la comuna, si el financiamiento provenía el gobierno o gobierno regional y de la organización de personas de la sociedad civil, por ejemplo en talleres, quienes además podrían postular a los fondos estatales y se podría realizar colaboración en conjunto, algo que hacen desde la municipalidad es entregar asesoría para la postulación de proyectos.

Unión comunal de talleres de Damas

presidenta Sra. Janet Faundez

Se realizó esta entrevista porque es una institución que hasta hace poco agrupaba a la totalidad de talleres de damas de la comuna y por la naturaleza de su institucionalidad constantemente están formándose en distintas materias, entre ellas artesanías y manualidades.

indica que existen 52 talleres de mujeres, de ellos la mayoría no realizan actividades formativas de algún tipo solo compran materiales para realizar cosas domésticas de su necesidad o gusto como cortinas, un grupo menor realiza actividades de tejido pero sin una finalidad aparte de la manufactura y el trabajo en conjunto en el taller con un carácter de sociabilización y solo dos grupos realizan formación constante en diversas manualidades sin embargo no buscan algo más que el dominio de una técnica en particular. Uno de los problemas de los talleres es que el espectro de posibilidades de formación es limitado, como un círculo vicioso, porque faltan monitores especialistas, es difícil acceder a algunos materiales, faltan espacios, etc. En consecuencia la mayoría de los talleres no realizan actividades expresivas o formativas, solo una ejecución o manufactura de algunos artículos con fines personales y domésticos convirtiéndose más bien en espacios para socializar.

DAEM Retiro

Karina Manríquez

Nos indica que en todos los establecimientos municipales se imparte algún tipo de formación artística, sin embargo solo en 2 establecimientos hay profesores de artes, de ellos en el liceo de Retiro uno realiza las clases curriculares y otro talleres complementarios, el otro

establecimiento es el colegio de Ajjal, los otros profesores con los que cuenta la comuna son 2 de Zumba, 4 de música y 1 de Ajedrez, en las escuelas de enseñanza básica y multigrado la clase de arte la realizan los y las profesoras de educación Básica. En los establecimientos rurales se realizan distintos talleres para los estudiantes sin embargo ellos se enfocan en las necesidades que se desprenden del entorno y con un carácter práctico.

En la mayoría de los establecimientos no hay salas de artes por lo tanto el ramo es impartido en la misma sala del curso. Respecto de los implementos estos son encargados por los establecimientos y llegan a través de la Ley SEP el liceo de Retiro y la escuela de Copihue cuentan con algunos implementos para el ramo como atriles e insumos para pintar, sin embargo, la mayoría de los implementos son de música incluso en la comuna hay dos bandas de guerra estudiantiles. En la comuna no existe ningún convenio con agentes culturales estatales o privados como el museo de Linares o las empresas de la zona, solamente se realizó durante el año 2022 una intervención musical del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio el colegio de Copihue y de Santa Isabel. Tampoco existe ningún programa especial para las artes desde el municipio.

Profesores de arte del liceo Bicentenario Guillermo Marín

Cristian Martines Correa.

Karla Urrea Fuentes.

La asignatura de artes se imparte sólo a los estudiantes que cursan formación científico humanista, (recordemos que el Liceo tiene programas técnicos también), respecto al enfoque la enseñanza se realiza con los programas del ministerio para colegios científico humanista y no se dispone de otro enfoque o enseñanza distinta o particular que abarque otras disciplinas, no se imparte teatro, danza, diseño u otra similar. Para los estudiantes que no tienen el ramo en el plan común se imparten talleres optativos en 3° y 4° medio.

El liceo dispone de una sala de artes aparte de la del curso y es el único espacio para la asignatura, en cuanto a los materiales cuentan con elementos relativamente básicos como témperas, acrílicos, mezcladores, pinceles, arcilla, lápices y otros similares, además 10 atriles que son pocos considerando la cantidad de estudiantes por curso. Respecto a los materiales que pueden solicitar a los estudiantes señalan “Materiales de bajo costo y ojalá lo mínimo, block, témpera y por lo general le entregamos materiales.” “Lo mínimo y que tengan en sus casas.” cuentan los profesores.

En el Liceo a veces se organizan actividades como la semana del arte o concursos internos, algo que gusta a los estudiantes.

Al salir del colegio adquieren conocimientos generales de artes visuales o música y básicos de dibujo y pintura, indican “que la base que traen desde básica no es buena”

Los profesores mencionan que la clase se desarrolla normalmente y que es desafiante en el sentido de que no tienen conocimientos básicos de la asignatura.

Los profesores consideran que el ramo puede aportar a estudiantes de un colegio rural como el liceo de Retiro para conocer y valorar el arte a nivel mundial e histórico y generar más oportunidades, expandir su campo visual y su cultura visual, además indican que solo “De vez en cuando algún estudiante se interesa por carreras de área artística pero poco”

CFT Estatal Parral

Katerin S. Fuentes Admisión CFT estatal Maule, Parral.

La sede del CFT comienza el año 2024 a impartir clases en dependencias del Liceo Federico Heise Marti. Para la oferta académica las carreras son seleccionadas con criterios de empleabilidad y las necesidades de la región, entonces se busca proveer los técnicos que necesita la región, todos los años se hace una evaluación de la oferta en base a las necesidades del alumnado y las necesidades regionales buscando los técnicos que están bajos en la región en relación con las empresas presentes en ella, por ejemplo “Operación y mantención en sistemas de riego” porque Parral está rodeado de campo.

Las carreras varían según la región en Calama por ejemplo se imparte “Operación de equipos mineros” aquí (Parral) “Operación y mantención en sistemas de riego” que tampoco es común en otras comunas y “Fruticultura”, en otras esta “Técnico agrónomo”, en Coquimbo turismo, Etc.

Pensando en necesidades generales En todos los CFTs Estatales del país se imparten indistintamente dos carreras relacionadas con la salud y la educación no hay una denominación general para las carreras siempre están una de ellas por sector, pudiendo ser enfermería, asistente de educación, educación diferencial inclusiva o parvulario. Por ejemplo, ahora mismo se dio mucho énfasis en técnico en enfermería porque se está construyendo ahora mismo el hospital, entonces se van evaluando e indicando este tipo de situaciones.

No hay ninguna carrera del ámbito artístico en la Red de CFTS Estatales, sólo están ligadas a los ámbitos ya presentados.

Respecto de los estudiantes el enfoque generalmente va a los liceos técnicos porque de hecho hay articulación de las carreras con los liceos, así que hay posibilidad de convalidar y muchos de colegios municipales. “En muchos colegios subvencionados o privados en general no nos reciben tampoco como que su enfoque es muy universitario solo universidad y no abren mucho las posibilidades a otra opción.”

Respecto a los estudiantes hay alto flujo de estudiantes que son mayores de 30 años, gran parte cuentan con gratuidad porque provienen de sectores vulnerables. También tienes estudiantes de más de 60 años, nos indican que la mayoría no sabe que la gratuidad no tiene límite de edad y es algo a lo que dan énfasis en las campañas de información.

La idea de instalarse en Maule sur y en Parral es darles posibilidad a personas de sectores rurales de tener una opción más cercana ya que es una zona con muchas dificultades de distancia y costos para acceder a los centros de estudios que están a más de una y media (por carretera) por ello muchos estudiantes no acceden o no terminan su educación superior.

El CFT tiene articulación mediante acuerdos con algunos los liceos técnicos o colegios, donde se les reconocen ramos y se acorta la duración de la carrera en un semestre o hasta un año. En educación superior tiene convenios de continuidad con INACAP Y Santo Tomás en algunas carreras, pero es algo que depende de las Universidades de si ellas “quieren” reconocer los ramos. Con las instituciones del estado no hay articulación entre las distintas instituciones, todavía persiste la mentalidad de carrera universitaria o técnica sin que ello implique un paso a la otra, si bien se ha conversado este tema es algo que permanece en el “ideal” e implica una política nacional.

10.2 Planificaciones

Profesor: Cristian Villalobos

Taller de Xilografía

Institución Liceo Bicentenario Guillermo Marín Retiro

Clase 1 Objetivos	Contenidos	Actividades del alumno	Actividades del profesor	Materiales Recursos	Tiem po 45 min.
Conocer qué es el grabado y la xilografía.	Definición y ejemplos de grabado. El grabado en el arte. Definición de Xilografía. Conocer el reciclaje para la confección de herramientas.	Presta atención a la presentación	Guía la Clase Realiza la presentación	Smart tv Notebook presentación Power Point. Materiales de ejemplos tallados en madera	
Clase 2 Objetivos	Contenidos	Actividades del alumno	Actividades del profesor	Materiales Recursos	Tiem po 60 min.
Aprender a tallar una matriz de xilografía “Blanco sobre negro”.	Traspasar imágenes a la matriz. Inversión de imagen en PC y matriz. Uso de gubias. Tallado de Matriz en madera. Imagen positiva.	Eligen y traspasan una imagen a madera. Usando las gubias tallan la madera para hacer una matriz.	Muestra formas de traspasar imágenes a una matriz de madera. Explica cómo invertir una imagen en PC o al traspasar la imagen a la matriz. Explica cómo usar las gubias para el tallado de la matriz.	Papel calco Lápiz grafito Computadore s Impresora Gubias Madera MDF	

			Explica las zonas que se deben retirar para lograr la imagen.		
<p>Clase 3 Objetivos</p> <p>Aprender a tallar una matriz de xilografía Blanco sobre negro.</p> <p>Aprender a Imprimir.</p>	<p>Contenidos</p> <p>Tallado de Matrices.</p> <p>Uso de tintas y rodillos para imprimir.</p> <p>Uso de cucharones y baren para imprimir.</p>	<p>Actividades del alumno</p> <p>Usando las gubias tallan una matriz en madera.</p> <p>realizan impresión con cucharones y baren.</p>	<p>Actividades del profesor</p> <p>Explica cómo usar las gubias para el tallado de la matriz.</p> <p>Explica la forma de usar las tintas y rodillos para impresión.</p> <p>Explica la forma de usar cucharones y baren para impresión</p>	<p>Materiales Recursos</p> <p>Papel calco Gubias Madera MDF Cucharones Baren Tintas Graficas Diluyente Aceite de Cocina</p>	<p>Tiempo 60 min.</p>
<p>Clase 4 Objetivos</p> <p>Aprender a tallar una matriz de xilografía negro sobre blanco.</p> <p>Aprender imprimir</p>	<p>Contenidos</p> <p>Tallado de Matrices impresión</p> <p>Uso de prensa de impresión</p>	<p>Actividades del alumno</p> <p>Usando las gubias tallan una matriz en madera</p>	<p>Actividades del profesor</p> <p>Explica cómo usar las gubias para el tallado de la matriz.</p> <p>Explica las zonas que se deben retirar para lograr la imagen.</p> <p>Explica cómo usar una prensa para imprimir.</p>	<p>Materiales Recursos</p> <p>Papel calco Gubias Madera MDF Cucharones Baren Tintas Graficas Prensa Diluyente Aceite de Cocina</p>	<p>Tiempo 60 min.</p>

<p>Clase 5 Objetivos</p> <p>Aprender a tallar una matriz de xilografía negro sobre blanco</p>	<p>Contenidos</p> <p>Tallado de Matrices.</p> <p>Uso de cucharones y baren para imprimir.</p> <p>Uso de prensa de impresión</p>	<p>Actividades del alumno</p> <p>Usando las gubias tallan una matriz en madera.</p>	<p>Actividades del profesor</p> <p>Explica cómo usar las gubias para el tallado de la matriz.</p> <p>Explica las zonas que se deben retirar para lograr la imagen.</p>	<p>Materiales Recursos</p> <p>Papel calco Gubias Madera MDF Cucharones Baren Prensa Diluyente Aceite de Cocina</p>	<p>Tiempo 60 min.</p>
<p>Clase 6 Objetivos</p> <p>Mantenición y afilado de herramientas.</p>	<p>Contenidos</p> <p>Elementos para la mantención de gubias.</p> <p>Cómo realizar mantención y afilado de gubias.</p>	<p>Actividades del alumno</p> <p>Realizar mantención y afilado de gubias</p>	<p>Actividades del profesor</p> <p>Explica cuales es la función de los materiales y como se debe proceder para la mantención y afilado de gubias.</p>	<p>Materiales, Recursos</p> <p>Gubias Madera MDF Lijas Agua Piedras de afilar Pasta de pulido Cuero Limas</p>	<p>Tiempo 60 min.</p>
<p>Clase 7 Objetivos</p> <p>Conocer el uso de líneas expresivas en la imagen xilográfica</p> <p>Tallar una matriz de xilografía empleando líneas expresivas.</p>	<p>Contenidos</p> <p>Uso expresivo que puede adquirir la línea en la xilografía, texturas, dirección, carácter, etc.</p>	<p>Actividades del alumno</p> <p>Presta atención a la explicación del profesor.</p> <p>Elige una imagen que emplee líneas de manera expresiva para tallar una matriz.</p>	<p>Actividades del profesor</p> <p>Explica los distintos roles que puede adquirir la "línea" en el trabajo xilográfico.</p>	<p>Materiales, Recursos</p> <p>Presentación Computador Papel calco Gubias Madera MDF Cucharones Baren Prensa</p>	<p>Tiempo 60 min.</p>

<p>Clase 8 Objetivos</p> <p>Tallar una matriz de xilografía empleando líneas expresivas.</p>	<p>Contenidos</p> <p>Uso expresivo que puede adquirir la línea en la xilografía, texturas, dirección, carácter, etc.</p>	<p>Actividades del alumno</p> <p>Realizan el tallado de una matriz</p>	<p>Actividades del profesor</p> <p>Explica cómo usar las gubias para el tallado de la matriz.</p> <p>Explica las zonas que se deben retirar para lograr la imagen.</p>	<p>Materiales, Recursos</p> <p>Papel calco Gubias madera MDF Cucharones Baren Prensa Diluyente Aceite de Cocina</p>	<p>Tiempo 60 min.</p>
<p>Clase 9 Objetivos</p> <p>Confección de imagen con dos matrices.</p>	<p>Contenidos</p> <p>Tallado de matrices distintas que se complementan para realizar una imagen.</p>	<p>Actividades del alumno</p> <p>Eligen una imagen que se pueda realizar en dos matrices.</p> <p>Realizan el tallado de la matriz.</p>	<p>Actividades del profesor</p> <p>Explica las posibilidades de trabajar con más de una matriz.</p> <p>Explica cómo realizar una imagen empleando más de una matriz.</p>	<p>Materiales, Recursos</p> <p>Papel calco Gubias Madera MDF Cucharones Baren Prensa Diluyente Aceite de Cocina</p>	<p>Tiempo 60 min.</p>
<p>Clase 10 Objetivos</p> <p>Confección de imagen con dos matrices.</p>	<p>Contenidos</p> <p>Tallado de matrices distintas que se complementan para realizar una imagen.</p>	<p>Actividades del alumno</p> <p>Realizan el tallado de la matriz.</p>	<p>Actividades del profesor</p> <p>Explica cómo realizar una imagen empleando más de una matriz.</p>	<p>Materiales, Recursos</p> <p>Papel calco Gubias Madera MDF Cucharones Baren Prensa</p>	<p>Tiempo 60 min.</p>



**FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES**

**TALLER DE XILOGRAFÍA PARA COLEGIOS DE SECTORES RURALES,
IMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS.**

**PROYECTO DE TITULACIÓN
PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
PROFESOR DE ARTES VISUALES**

Alumno
Cristian Eduardo Villalobos Valenzuela

Profesor Guía
Cristian Benavente Millán

SANTIAGO, 2024

Autorizado para



Sibumce Digital