

UMCE

el poder transformador de la educación

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

Taller de apreciación y creación de imágenes:
análisis de los resultados en el estudiantado de Enseñanza Media del
Liceo Villa Macul Academia

**SEMINARIO DE TÍTULO - PROYECTO DE TITULACIÓN
PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
PROFESORA DE ARTES VISUALES**

Alumna:

Catalina Paz San Martín

Profesora Guía:

Francisca García Barriga

SANTIAGO, 2023

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 - Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 - 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

 www.umce.cl [@umced](https://www.facebook.com/umced) [@umced](https://www.instagram.com/umced) [@umced](https://twitter.com/umced) contacto@umce.cl

UMCE

el poder transformador de la educación

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

Taller de apreciación y creación de imágenes:
análisis de los resultados en el estudiantado de Enseñanza Media del
Liceo Villa Macul Academia

**SEMINARIO DE TÍTULO - PROYECTO DE TITULACIÓN
PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
PROFESOR/A DE ARTES VISUALES**

Alumna:

Catalina Paz San Martín

Profesora Guía:

Francisca García Barriga

SANTIAGO, 2023

Autorizado para

Sibumce Digital

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 - Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 - 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

www.umce.cl [f @umced](https://www.facebook.com/umced) [@umced](https://www.instagram.com/umced) [t @umced](https://www.tiktok.com/@umced) [✉ contacto@umce.cl](mailto:contacto@umce.cl)

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIA

Agradezco a mi familia única, quienes me han enseñado que los lazos de sangre no pesan tanto como el amor que dicta el corazón. La verdadera familia la escoge cada quien, y agradezco especialmente a Dani, Keka y Coca por educarme en valores y estar siempre presentes.

A mi pareja, Leo, gracias por su entrega y paciencia, y también a su familia por acogerme con tanto cariño y humildad.

A mis amigos que han estado y están en mi camino, agradezco su apoyo incondicional y su escucha.

A la Estrellita y a todos los hijos-animalitos de mi familia, gracias por su amor incondicional e inocente, que ha transformado mi vida.

A mis profesores presentes en mi etapa como estudiante del colegio y de la universidad, gracias por enseñarme y creer en mí.

A los estudiantes del Liceo Villa Macul Academia, que, aunque me sacaron varias canas y lágrimas este año, también me sacaron sonrisas y me permitieron ejercer y reafirmar mi vocación.

A los asistentes de la educación, auxiliares y profesorado del liceo, agradezco profundamente su acogida como practicante y ahora como colega. Gracias por educar a los estudiantes con amor, respeto y sabiduría.

A cada una de estas personas mencionadas, gracias por ser parte de mi vida y permitirme ser parte de la suya.

Finalmente, mencionaré que este proyecto para optar a mi título de profesora se lo dedico a mi hermana Daniela, madre, confidente y amiga, por motivarme cuando he llegado a flaquear y enseñarme a amar sin condiciones.

RESUMEN

La presente investigación titulada “Taller de apreciación y creación de imágenes: análisis de los resultados en el estudiantado de Enseñanza Media del Liceo Villa Macul Academia” surge a partir de inquietudes personales sobre la observación de la calidad de comprensión y conocimiento sobre la producción y apreciación de imágenes en los estudiantes que son educados bajo un modelo de educación artística visual del sistema tradicional chileno. En consecuencia, la investigación pretende consultar a autores que logren esclarecer de mejor forma conceptos fundamentales y tendrá como objetivo de estudio al estudiantado de primer y segundo año de Educación Media del Liceo Villa Macul Academia. La idea es examinar cómo las imágenes desempeñan un papel fundamental en el estudio y aprendizaje de estos alumnos y responder a la pregunta: ¿cuáles son los conocimientos han adquirido los y las estudiantes en la apreciación y producción visual que sean significativos para su vida?

Es importante para el desarrollo de esta investigación trabajar y problematizar la relación entre el lenguaje verbal y el visual, y analizar cómo ambos influyen de determinada manera en la calidad de la educación visual de los estudiantes. En el liceo ya mencionado se implementó un taller durante las clases de Tecnología, el cual tenía como objetivo recopilar información sobre sus reflexiones y apreciaciones artísticas a partir de una selección de imágenes pictóricas que les fueron presentadas a los alumnos, así como también compilar distintas imágenes que ellos produzcan con materiales proporcionados en la clase. Los resultados y hallazgos obtenidos se analizan con la finalidad de ser un aporte a otros educadores, estudiantes y diversos integrantes de las comunidades educativas en general.

PALABRAS CLAVE: Lenguaje visual, educación artística, imagen pictórica, Liceo Villa Macul Academia, educación formal.

	5
ÍNDICE	
AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIA	3
RESUMEN	4
ÍNDICE	5
INTRODUCCIÓN	6
MARCO TEÓRICO	8
Imagen como medio de comunicación en las artes	8
Educación artística como campo intermedial (imágenes y palabras)	9
La imagen como territorio diverso e interdisciplinario	13
PROPUESTA ARTÍSTICO-EDUCATIVA	16
Cuestionario	26
Proyecciones de imágenes pictóricas	32
Taller de producción	33
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	50
Anexo 1: Rúbrica de evaluación	51

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta los propósitos y esperanzas de la educación artística visual chilena que plantea el Ministerio de Educación (MINEDUC) (2015), se espera que los estudiantes escolares puedan demostrar un dominio de herramientas valiosas que han adquirido a lo largo del tiempo a través de representaciones visuales creadas por ellos y de diálogos:

Es relevante que las y los jóvenes logren la construcción de una postura personal como resultado del desarrollo de las habilidades de apreciación, interpretación y reflexión crítica acerca de su entorno, el legado artístico nacional y mundial, la cultura visual, su propia creación y la de sus pares. (p.315)

En relación con este propósito institucional, surgen las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son los conocimientos que adquieren los y las estudiantes en la apreciación y producción visual? ¿De qué manera estos han resultado significativo y orientador para su desarrollo académico y personal?

En consideración a lo anterior, la presente investigación titulada “Taller de apreciación y creación de imágenes: análisis de los resultados en el estudiantado de Enseñanza Media del Liceo Villa Macul Academia” pretende diseñar un taller para analizar los conocimientos que han desarrollado y adquirido los estudiantes en las lecturas y producciones de las imágenes. Es decir, esta investigación ofrece una oportunidad valiosa para profundizar en la comprensión y análisis sobre cómo los alumnos utilizan y combinan el lenguaje visual y verbal, cómo estas relaciones influyen en su desarrollo integral y ser un aporte a la educación artística visual. Además, se establecen tres objetivos específicos: 1. Seleccionar un conjunto de imágenes pictóricas que permita determinar los conocimientos que los estudiantes han desarrollado sobre la apreciación de imágenes. 2. Desarrollar un marco teórico sobre lenguaje visual y teoría de la imagen. 3. Contrastar y analizar los resultados obtenidos en el taller en relación con la bibliografía consultada.

En cuanto a la metodología, la investigación se caracteriza por tener una metodología con enfoque cualitativo, estructurado en diferentes etapas y procedimientos. El primer procedimiento consiste en una revisión de diferentes autores para delimitar y resolver las discusiones teóricas sobre el concepto de imagen y la educación artística visual. También se consultará bibliografía para diseñar la actividad experimental, tipo taller, que pretende identificar los conocimientos que han adquirido y aplicado los estudiantes. Finalmente, los datos recopilados serán sometidos a un análisis que evaluará el nivel de comprensión artística de los alumnos, tanto en sus habilidades para apreciar y dialogar sobre pinturas, como en sus habilidades de productores de imágenes. Los procedimientos

mencionados que se han estipulado tienen como objetivo motivar la creatividad, las habilidades para leer imágenes, así como fortalecer sus habilidades sociales, autoestima y contribuir a la enseñanza de otros seres humanos.

Detectar una carencia o fortaleza en los niveles de aprendizaje en los estudiantes enriquece la riqueza cultural y expresiva de las artes visuales. Por ello es que surge la naturaleza de esta investigación, para encontrar hallazgos en la formación académica y desarrollo integral de los estudiantes.

MARCO TEÓRICO

Imagen como medio de comunicación en las artes

Es innegable el hecho de que, a lo largo de la historia el ser humano se ha rodeado permanentemente de imágenes, así como también es indudable de que –a lo largo de los años– el tipo de imágenes que nos ha rodeado ha ido variando. En la misma medida en la que la humanidad ha ido evolucionando y mutando con el paso del tiempo, paralelamente también ha ampliado el tipo y cantidad de imágenes que la rodean, tanto en su calidad de espectador cómo en su calidad de consumidor de imágenes. Nuestros antepasados observaban distintos animales que los rodeaban y los dibujaban en diferentes cavernas; hoy podemos observar y plasmar con la misma necesidad el mundo que nos rodea, con la diferencia de que la herramienta que tenemos más a mano es la fotografía por medio del celular y el posteo en redes sociales. Esto, como ejemplo de uno de los cientos de formas de vínculo que tenemos con las imágenes.

En nuestra experiencia humana, las imágenes no constituyen simplemente representaciones visuales o fotografías de lo que nos rodea. Algunas de ellas aparecen desde el momento en el cual abrimos nuestros ojos, como también existen aquellas que habitan nuestra mente, y no requieren de la observación, como un recuerdo de experiencias pasadas. Las imágenes tienen múltiples maneras de presentación y, por lo tanto, intervienen múltiples factores en su estudio, así como también pueden ser pensadas bajo diferentes áreas del conocimiento y, por ello, definidas de diferente forma. Las imágenes son diversas y también lo es su comprensión; por ejemplo, una publicidad y una radiografía. Ambas tienen en común que son imágenes creadas por un ser humano; sin embargo, su función y objetivo son radicalmente diferentes. La publicidad busca captar la atención de las masas para convencerlas sobre determinadas ideas o el consumo de productos. Por otro lado, la radiografía funciona como la herramienta de trabajo de un médico para diagnosticar a un paciente y administrar un tratamiento. Las dos son imágenes, pero tienen propósitos diferentes. Sobre esta amplitud del concepto, el historiador del arte William John Thomas Mitchell (2011) menciona que:

Llamamos «imagen» a cuadros, estatuas, ilusiones ópticas, mapas, diagramas, sueños, alucinaciones, espectáculos, proyecciones, poemas, diseños, recuerdos, e incluso ideas, y la gran variedad de esta lista podría hacer pensar que es imposible una comprensión sistemática y unitaria. La segunda cosa que podría llamarnos la atención es que llamar a todas estas cosas «imagen» no supone necesariamente

que todas ellas tengan algo en común. Podría ser mejor, en un principio, considerar las imágenes como una amplia familia que ha migrado con el tiempo y el espacio y en cuyo tránsito ha sufrido profundas mutaciones. (p.110)

El universo de las imágenes es muy amplio y su amplitud permite plantear una pregunta fundamental: ¿cuál es la definición más exacta y útil de imagen? La respuesta a la interrogante no tiene un carácter único ni universal, ya que depende del enfoque del contexto bajo el cual es analizada. Cada contexto con que se analiza otorga una visión única que enriquece de diferente forma a la imagen. Comprendiendo que la variedad y utilidad de las imágenes puede ser muy diversa, es necesario reducir este gran abanico de posibles términos; por eso, es clave señalar que para la presente investigación el enfoque se mantiene en un tipo particular de imagen: la imagen comprendida y producida con propósitos y finalidades artísticas y educativas.

Educación artística como campo intermedial (imágenes y palabras)

En Chile la educación escolar asume un papel relevante en la comprensión de las imágenes artísticas, porque es la instancia formal donde se generan las primeras aproximaciones a ellas. La sociedad construye una educación por sí misma y para sí misma, proporcionando así la asignatura de Artes Visuales un marco pedagógico para la comprensión y producción de imágenes artísticas (que luego pueden influir en la vida profesional en la producción de imágenes en otros campos de trabajo).

En las bases curriculares de séptimo básico a cuarto año medio, el Ministerio de Educación, MINEDUC (2015), señala lo siguiente sobre el entendimiento de las artes visuales:

Las Bases Curriculares de Artes Visuales consideran las artes como manifestaciones tangibles e intangibles desarrolladas por el ser humano para expresar sus pensamientos, creencias y emociones, por lo que permiten a quienes las contemplan aproximarse sensible, reflexiva y críticamente a lo que otras personas piensan, creen y sienten acerca de sí mismas, su entorno, problemáticas sociales, artísticas y de otra índole. Estas expresiones artísticas se han manifestado en el pasado, el presente y en todas las culturas, y reflejan lo que es propio y único de cada artista o comunidad. (p. 314)

En la cita, el MINEDUC orienta la asignatura como un área de aprendizaje donde busca que el estudiante sea capaz de expresarse y comunicar sus ideas para que otras personas se puedan aproximar comprensivamente a aquello y finalmente crear redes entre los seres humanos. Esta asignatura no se limita a ser una instancia para aprender técnicas artísticas, sino que también es un medio que facilita la comunicación entre seres humanos. Es decir, no es netamente proceso y fabricación de un resultado, ya que, en algún punto pretende fomentar y enriquecer el intercambio de ideas entre las personas, tejiendo conexiones en la comunidad escolar. Ahora bien, teniendo en cuenta el planteamiento de objetivos y propósitos hacia la educación artística visual, resulta necesario explicitar que el MINEDUC también establece lo siguiente sobre la comunicación que pretende tejer la asignatura:

Finalmente, es necesario considerar que la asignatura de Artes Visuales es un espacio especialmente favorable para establecer relaciones con los otros lenguajes y medios de expresión artística (musical, corporal, dramático y literario), y también para aproximarse al conocimiento de otras áreas curriculares, como Historia, Orientación, Lenguaje y Ciencias, desde perspectivas que permitan a las y los estudiantes ampliar, profundizar y enriquecer su comprensión de la realidad. (p.314)

Por lo tanto, es pertinente establecer que el MINEDUC reconoce la relación entre diversos tipos de lenguajes y que para esta investigación es clave el lenguaje verbal y escrito en conjunto con el lenguaje visual. Lo anterior puede suponer una gran ventaja para ampliar la forma de comunicarnos entre las personas y comprender nuestro mundo. Sin embargo, esta es sólo una propuesta, ya que, en respuesta a esta relación que surge naturalmente entre ambos tipos de lenguaje, también pueden existir desacuerdos inconvenientes.

El mismo autor citado con anterioridad, W. J. T. Mitchell, en el mismo texto menciona:

Reconocer que las imágenes pictóricas son inevitablemente convencionales y están contaminadas por el lenguaje no tiene por qué lanzarnos a un abismo de significantes infinitamente regresivos. Lo que implica para el estudio del arte es solo que siempre nos acompaña algo así como la idea renacentista de la *ut pictura poesis* y la hermandad de las artes. La dialéctica entre palabra e imagen parece ser una constante en la fabricación de signos que una cultura teje en torno de sí. Lo que

varía es la naturaleza concreta del tejido, la relación entre la aguja y la lana. La historia de la cultura es en parte la historia de una prolongada lucha por la supremacía entre signos pictóricos y lingüísticos, cada uno de los cuales reclama para sí mismo ciertos derechos de exclusividad sobre una «naturaleza» a la que solo ellos tienen acceso. (p. 150)

El autor consultado menciona el término contaminación que, por el contrario del beneficio que podría buscar el MINEDUC de la alianza y nutrición entre lenguajes, es una palabra que tiene una carga de impureza, por lo cual existe una especie de lucha por la supremacía entre signos visuales y lingüísticos. Este planteamiento es importante porque nos sitúa en la diferenciación de lenguajes, sin embargo, puede resultar muy tajante. Los filósofos Markus Gabriel (2019) y Andrea Potestà (2016) reflexionan sobre las artes (no solamente el arte visual), reconociendo la complejidad de expresarlas completamente con palabras. De hecho, hacen hincapié en que la riqueza del arte radica en su incapacidad de ser completamente reducido a términos verbales. Desde su perspectiva filosófica, estos autores destacan que el arte posee un trasfondo ilimitado e inalcanzable, una profundidad intrínseca que escapa a la traducción directa del lenguaje visual al verbal. A pesar de los avances y estudios humanos, el arte sigue siendo una incógnita, conteniendo un "algo" que se pierde en la traducción entre estos diferentes lenguajes. En este contexto, el arte, en su esencia más profunda, desafía cualquier intento de ser rígidamente definido. Sin embargo, a pesar de la particularidad de su naturaleza, la producción artística sigue siendo una poderosa forma de expresión humana.

Lo cual, finalmente, llega a un consenso de ideas, donde se reconoce que las palabras no logran traducir a la imagen artística, pero sí aportan en la comprensión de la comunicación. Las imágenes artísticas de forma natural nos suelen dar un precedente para generar diálogo y conversaciones para su mejor entendimiento en nuestro cotidiano, generando así un intercambio de enriquecimiento entre el lenguaje visual y el lenguaje verbal. Sin embargo, no por este motivo se debe comprender al lenguaje visual como un equivalente al lenguaje verbal.

Potestà, en *Pensar el arte* (2019) señala sobre la pintura *Las botas de Vincent van Gogh* lo siguiente:

El cuadro de los zapatos mostraría, entonces, el ser utensilio del utensilio en su pragmaticidad misma, esto es, *la esencia de la aparición de la cosa*: se revelaría en él lo que se pierde si se considera la cosa en sí misma como ente presente y lo que

se experimenta . . . La esencia del arte consistiría, en ese sentido, en mostrar lo que está siempre ocultando en el uso del mundo, y que es su origen. (pp. 208).

Figura 1: *Las botas*, Vincent van Gogh, 1886, óleo. Fuente: <https://marinobaler.blogspot.com/2021/09/un-par-de-botas-de-vicent-van-gogh.html>

El autor revela a través del análisis de la pintura de van Gogh, que los cuadros son metáforas de un pensamiento o idea que acarrear los objetos representados. Es decir, la finalidad no sería netamente igualar el objeto real, sino, transmitir concepciones que se tiene sobre este a través del trabajo visual.

La imagen como territorio diverso e interdisciplinario

Es innegable el hecho de que, a lo largo de la historia el ser humano se ha rodeado permanentemente de imágenes, así como también es indudable de que –a lo largo de los años– el tipo de imágenes que nos ha rodeado ha ido variando. En la misma medida en la que la humanidad ha ido mutando con el paso del tiempo, paralelamente también ha ampliado el tipo y cantidad de imágenes que la rodean, tanto en su calidad de espectador cómo en su calidad de productor de imágenes. Nuestros antepasados observaban distintos animales que los rodeaban y los dibujaban en diferentes cavernas; hoy podemos observar y plasmar el mundo que nos rodea, con la diferencia de que la herramienta que tenemos más a mano es la fotografía por medio del celular y el posteo en redes sociales. Esto, como ejemplo de uno de los cientos de formas de vínculo que tenemos con las imágenes.

En nuestra experiencia humana, las imágenes no constituyen simplemente representaciones (pictóricas, fotográficas, dibujo, collage, etc.) de lo que nos rodea. Algunas de ellas son imágenes mentales, que son el resultado de todo lo ya visto u observado, como una acumulación. Otras imágenes son los recuerdos de experiencias pasadas o los sueños. Las imágenes tienen múltiples maneras de presentación y, por lo tanto, intervienen múltiples factores en su estudio, así como también pueden ser pensadas bajo diferentes áreas del conocimiento y, por ello, definidas de diferente forma. Las imágenes son diversas y también lo es su comprensión; por ejemplo, una publicidad y una radiografía. Ambas tienen en común que son imágenes creadas por un ser humano; sin embargo, su función y objetivo son radicalmente diferentes. La publicidad busca captar la atención de las masas para convencerlas sobre determinadas ideas o el consumo de productos. Por otro lado, la radiografía funciona como la herramienta de trabajo de un médico para diagnosticar a un paciente y administrar un tratamiento. Las dos son imágenes, pero tienen propósitos diferentes. Es decir, no todas las imágenes pertenecen al campo de las artes visuales. El estudio de las imágenes por esto es un territorio amplio e interdisciplinario.

Sobre esta amplitud del concepto, el historiador del arte William John Thomas Mitchell (2011) menciona que:

Llamamos «imagen» a cuadros, estatuas, ilusiones ópticas, mapas, diagramas, sueños, alucinaciones, espectáculos, proyecciones, poemas, diseños, recuerdos, e incluso ideas, y la gran variedad de esta lista podría hacer pensar que es imposible una comprensión sistemática y unitaria. La segunda cosa que podría llamarnos la atención es que llamar a todas estas cosas «imagen» no supone necesariamente que todas ellas tengan algo en común. Podría ser mejor, en un principio, considerar las imágenes como una amplia familia que ha migrado con el tiempo y el espacio y en cuyo tránsito ha sufrido profundas mutaciones. (p.110)

El universo de las imágenes es muy amplio y su amplitud permite plantear una pregunta fundamental: ¿cuál es la definición más exacta y útil de imagen? La respuesta a la interrogante no tiene un carácter único ni universal, ya que depende del enfoque del contexto bajo el cual es analizada. Cada contexto con que se analiza otorga una visión única que enriquece de diferente forma a la imagen. Comprendiendo que la variedad y utilidad de las imágenes puede ser muy diversa, es necesario reducir este gran abanico de posibles términos; por eso, es clave señalar que para la presente investigación el enfoque se mantiene en un tipo particular de imagen: la imagen comprendida y producida con propósitos y finalidades artísticas y educativas.

El poeta británico Julian Bell (2001) señala lo siguiente respecto a las imágenes pictóricas y su función expresiva:

Expresión, en otras palabras, no es exactamente una alternativa a representación; es un modo de experimentar el acto de la representación, como si fuera un esfuerzo corporal para extraer o exprimir del interior de uno mismo lo que vaya a ser representado.

Es el esfuerzo que da forma a lo que tenemos dentro de nosotros, materializándolo en esas semejanzas, signos y símbolos.

Experimentamos este proceso como un esfuerzo porque existe una especie de resistencia interior contra la que tenemos que presionar. Esta resistencia, desde cierto punto de vista, es nuestra propia estupidez; queremos decir algo, pero no encontramos las palabras. (p. 145)

PROPUESTA ARTÍSTICO-EDUCATIVA

El taller planificado para estudiantes de educación escolar, primeros y segundos medios, se titula "Taller de apreciación y creación de imágenes". Las actividades se realizan en el Liceo Villa Macul Academia, un establecimiento que pertenece a la educación pública y que está bajo la supervisión y administración del SLEP (Servicio Local de Educación Pública) Gabriela Mistral. Se trata de un establecimiento científico-humanista adherido al Programa de Inclusión Escolar (PIE) que abarca niveles desde séptimo básico hasta cuarto medio y que, como lo menciona en su nombre, pertenece a la comuna de Macul, en la Región Metropolitana. Es un liceo mixto, donde aproximadamente la mitad de los alumnos es de nacionalidad chilena, mientras que la otra mitad proviene del extranjero. Los sellos del liceo son "Diversidad – Vínculo – Respeto – Expresión Artística".

Es importante señalarlos porque, a pesar de que el tipo de educación es tradicional, para el establecimiento es importante la expresión y exploración de la identidad de los estudiantes mediante las artes visuales y musicales, tanto en lo que respecta estrictamente a dichas asignaturas, como también en el aporte que realizan el resto de materias, los distintos eventos que se organizan y la identidad de la cultura de la comunidad. La elección de este liceo se debe a que en él realicé mi práctica profesional desde marzo a junio del presente año (2023) y también al hecho de que desde finales de julio trabajé allí como docente del ramo de Tecnología para primeros y segundos medios, cursos que serán el objeto de estudio, como asimismo soy docente de Artes Visuales para terceros medios en el ramo electivo de Diseño y Arquitectura.

Para contextualizar; las realidades y cotidianidad que experimentan los y las estudiantes del liceo son diversas: van desde contar con una familia y redes que proporcionan apoyo y bienestar, hasta realidades mucho más hostiles y violentas, como alumnos que han sido abandonados y viven actualmente en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Según palabras de la directora del establecimiento, muchos de los estudiantes extranjeros tienen padres con estudios superiores que no han logrado encontrar empleo en la profesión que estudiaron, por lo cual deben trabajar en oficios de bajas remuneraciones. Estos alumnos comúnmente están interesados en su rendimiento académico. Sin embargo, no todos los estudiantes con un buen rendimiento escolar tienen padres que son profesionales, pero disponen de redes de apoyo y cuentan con una familia que está pendiente de su bienestar, lo cual proporciona un ambiente propicio para la educación.

En esta sección de la investigación se detallarán narrativamente eventos y sucesos relevantes en la planificación e implementación del taller. El taller se desarrolló entre mediados de octubre y finales de noviembre del presente año (2023). Para conveniencia de los estudiantes y la Unidad Técnico Pedagógica, fue evaluado y calificado con previa revisión de la evaluadora del establecimiento, quién es la encargada de supervisar el formato de las evaluaciones y la coherencia (consultar anexo 1). Es necesario mencionar que en alguna parte del proceso de creación, revisión e impresión de la rúbrica se eliminó por error en las instrucciones generales la especificación de la segunda actividad sobre la producción de imágenes, de todas formas, las actividades se les explicaron de forma verbal a los jóvenes y la pauta fue leída por la profesora a los distintos cursos.

Uno de los objetivos de la rúbrica es que el estudiante sea consciente de sus propios procesos, no mediante una calificación de autoevaluación como muchas veces se aplica en los establecimientos, más bien, de tal forma que comprendan que su calificación final refleja el proceso de su propio detenimiento a una reflexión profunda, Juan Morales Artero (2001) señala en su tesis doctoral sobre educación artística visual y plástica lo siguiente sobre la evaluación:

5. Evaluación objetiva y subjetiva. Siempre aparecen elementos subjetivos en todo proceso evaluativo y creativo de las producciones artísticas.

1. Subjetiva: Dentro de la investigación cualitativa la subjetividad toma diferentes significados a partir de la investigación cuantitativa y positivista. La evaluación subjetiva aparece como legítima para el aprendizaje del alumno.

2. Objetiva: Necesita de criterios externos destacados con el fin de valorar el producto artístico y su contexto social y cultural. (p. 208).

A partir de este planteamiento se explica la naturaleza de intencionar la conciencia del estudiante sobre sus propios procesos, siendo esta la principal parte subjetiva, mientras que la parte objetiva se encuentra presente en los aspectos evaluativos de la rúbrica.

El taller planificado para estudiantes de educación escolar, primeros y segundos medios del Liceo Villa Macul Academia, titulado "Taller de apreciación y creación de imágenes", se estructura en dos actividades fundamentales.

La presente investigación se caracteriza por tener una metodología con enfoque cualitativo, estructurado en diferentes etapas y procedimientos. El primer procedimiento consiste en una revisión de diferentes autores para delimitar y resolver las discusiones teóricas sobre el concepto de imagen y la educación artística visual. También se consultará bibliografía para diseñar una actividad experimental, tipo taller, que pretende identificar los conocimientos que han adquirido y aplicado los estudiantes. Finalmente, los datos recopilados serán sometidos a un análisis que evaluará el nivel de comprensión artística de los alumnos, tanto en sus habilidades para apreciar y dialogar sobre pinturas, como en sus habilidades de productores de imágenes. Los procedimientos mencionados que se han estipulado tienen como finalidad transparentar y precisar parte de la realidad del sistema educativo artístico en el contexto chileno, de forma que contribuya a una mejora en las prácticas educativas en las áreas artística y educativa.

El taller planificado, titulado "Taller de apreciación y creación de imágenes", se estructura en dos actividades fundamentales. En la primera parte, los estudiantes trabajan reconociendo y activando sus conocimientos previos sobre el campo de las imágenes pictóricas a través de la escritura, conversaciones y participación activa. Para lograr esto, se emplea el diálogo y la escritura como herramientas de obtención de resultados. Se trabajará con un corpus que contiene la selección de nueve imágenes pictóricas, las que serán presentadas en una proyección digitalizada. En esta etapa se les pedirá que compartan sus conocimientos y percepciones sobre estas obras y que a través de la redacción comuniquen ideas propias sobre su vínculo con las imágenes. Esta fase inicial tiene como objetivo evaluar no solo la capacidad de los estudiantes para leer las imágenes, sino también su habilidad para sostener conversaciones significativas sobre estas creaciones artísticas.

Las reproducciones seleccionadas de pinturas canónicas para este ejercicio se eligen en función de un criterio específico: son pinturas que actualmente se reproducen masivamente en una variedad de medios y plataformas y aunque del canon internacional, ya forman parte de la cultura popular chilena, lo cual facilita que algún tipo de acercamiento previo a estas. La elección de imágenes pictóricas como uno de los ejes del taller se debe principalmente a dos razones; la primera es que es una técnica con la están familiarizados y la segunda que la pintura se desempeña y funciona como medio de expresión, lo cual va de acorde a lo que señala el MINEDUC en las bases curriculares citadas anteriormente. Uno de los propósitos de la asignatura de artes visuales es que el adolescente pueda expresarse y comunicarse. Julian Bell (2001) señala lo siguiente respecto a las imágenes pictóricas y su función expresiva:

Expresión, en otras palabras, no es exactamente una alternativa a representación;
es un modo de experimentar el acto de la representación, como si fuera un esfuerzo

corporal para extraer o exprimir del interior de uno mismo lo que vaya a ser representado.

Es el esfuerzo que da forma a lo que tenemos dentro de nosotros, materializándolo en esas semejanzas, signos y símbolos.

Experimentamos este proceso como un esfuerzo porque existe una especie de resistencia interior contra la que tenemos que presionar. Esta resistencia, desde cierto punto de vista, es nuestra propia estupidez; queremos decir algo, pero no encontramos las palabras. (p. 145)

En cuanto a la visualización de las pinturas, estas leerán proyectadas en las distintas aulas del liceo de cada curso, utilizando un proyector y telón o pizarrón, según los recursos que tenga cada sala de clases. Las imágenes se presentarán en formato de diapositivas, ya sea de forma individual o agrupada. Es relevante señalar el medio por el cual serán expuestas las pinturas, ya que detrás de este medio de “re-representación” de las imágenes existe un dilema filosófico. Fernando Pérez Villalón (2022) en su libro *Imágenes de imágenes*, reflexiona sobre este tema, dónde menciona que las reproducciones de pinturas a través de la fotografía o el cine no son necesariamente fidedignas. Si bien reconoce que la reproducción podría ser una solución a que muchas personas conozcan y se familiaricen con distintas obras, existe también una diferencia entre ver un cuadro en vivo y en directo. Menciona que, por ejemplo, en el cine muchas veces las pinturas que se muestran tienen una intención que le da la dirección de la película. También en el programa *Modos de ver*, el conductor John Berger (1972) menciona que mostrar imágenes a través de pantallas distorsiona parte del significado de las obras y en cierta medida las descontextualiza. Estas dependen de sus dimensiones reales (lo cual se distorsiona según las pulgadas de la pantalla dónde es transmitida), el lugar geográfico, la apariencia del museo, todas las otras obras que acompañan a la que se observa, entre otras razones. Es necesario señalar estas propuestas, ya que, reflexionan sobre la alteración sobre la percepción de una pintura al ser digitalizada (lo cual podría ser intencional o no) y sobre la posterior lectura que hará el espectador sobre las imágenes. Lo cual si formaría parte de la experiencia a la que serán expuestos los estudiantes y que por lo tanto podría afectar en sus lecturas de diversas maneras.

En cuanto a la decisión de realizar esta investigación como tipo taller, es clave mencionar que se inspira en dos principales referentes. En la serie mencionada

anteriormente, *Modos de ver*, el conductor John Berger (1972), en el primer capítulo realiza una actividad con niños dónde estos aprecian una pintura de Caravaggio.

Figura 2: *Los discípulos de Emaús*, Caravaggio, 1602, óleo sobre lienzo. Fuente: [https://es.wikipedia.org/wiki/Los_disc%C3%ADpulos_de_Ema%C3%BAs_\(Caravaggio,_Londres\)#/media/Archivo:1602-3_Caravaggio,Supper_at_Emmaus_National_Gallery_London.jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Los_disc%C3%ADpulos_de_Ema%C3%BAs_(Caravaggio,_Londres)#/media/Archivo:1602-3_Caravaggio,Supper_at_Emmaus_National_Gallery_London.jpg)

Su estrategia es mostrar una reproducción de la pintura donde él toma un rol de guía en la lectura de imágenes, sin embargo, son los mismos niños quienes interpretan la pintura según sus propias experiencias y saberes previos conversando y activando el diálogo mediante las mismas propuestas que realizan los pares. Entonces, el propósito de la elección de una actividad tipo taller es lograr un acercamiento a esta propuesta que hace el programa mencionado, la cual ofrece importantes hallazgos de forma grupal para analizar y reflexionar, y que también va de la mano con las bases curriculares de artes visuales.

Además, para reafirmar la organización del taller, con una perspectiva contemporánea y local, es necesario señalar al artista visual y profesor chileno Marcelo Uribe (2022), en su libro *La metáfora visual*, desarrolla ejercicios para la enseñanza de la imagen que son resultado de años de docencia en la teoría y en la práctica artística. El autor hace hincapié en que el objetivo de los ejercicios que propone no es presionar al estudiante, porque eso sería un error, sino que -por el contrario- se propone una actitud exploratoria. Dentro de este espacio se pretende que los estudiantes generen redes entre ellos mismos: dialogando, compartiendo material, discutiendo y con la participación de cada integrante del curso. Dejando de lado el trabajo a solas en casa, lo cual es esencial para ir registrando en el transcurso del taller sus progresos.

Otro aspecto importante es señalar que el reglamento interno del Liceo Villa Macul Academia (2023) se ajusta a las normas establecidas en el decreto 67 del Ministerio de Educación, motivo por el cual diversifica las formas de evaluación en favor del proceso de enseñanza señalando que “El establecimiento implementará las diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de asignaturas o módulos en caso de los alumnos que así lo requieran” (p. 4). Es importante señalar este aspecto del establecimiento educativo porque de esta forma se justifica la aplicación de un taller a nivel interno del establecimiento que evalúe redacción, diálogo y producción porque brinda distintas formas de la representación de sus conocimientos y saberes.

Además, es importante mencionar que las interacciones de conversación se registrarán mediante grabaciones de audio durante las clases con los estudiantes, con el fin de preservar sus interacciones, sin embargo, se resguardará su privacidad y se evitará la divulgación de sus rostros y nombres, especialmente teniendo en cuenta su condición de menores de edad.

En las imágenes se muestra la secuencia y distribución de las obras pictóricas seleccionadas. En algunas diapositivas del *power point* las pinturas están agrupadas de a dos o tres, mientras que en otras se aprecian por sí solas. La finalidad de esta forma de agrupar las imágenes es que en caso de encontrarse solas puedan visualizarlas de forma independiente y observar con mayor claridad los detalles y centrarse en el análisis de las obras por sí solas, mientras que en el caso de las imágenes que están por grupo tienen elementos que son fácilmente reconocibles para comenzar a establecer relaciones y comparaciones entre ellas.

Uno de los eventos importantes para representar las ideas mencionadas con anterioridad del programa televisivo *Modos de ver*, donde señala que todo lo que rodea a la obra es importante para su lectura, es un evento que estaba fuera de la planificación del taller. En la imagen que sigue a este párrafo se aprecia una evidente distorsión de la

imagen, al encender el proyector este estaba programado de tal forma que la proyección estaba inclinada a la izquierda. Este desajuste luego fue solucionado, sin embargo, la primera impresión de los estudiantes fue la de la imagen torcida. También está presente en los alrededores de esta los bordes blancos y el reflejo la luz del proyector, lo cual interviene en la lectura según los autores citados recientemente.

Si bien, este evento no desató una reflexión en los estudiantes, es necesario describirlo cómo parte de la evolución del taller y los distintos imprevistos que ocurren en el cotidiano.

Respecto al análisis de las diapositivas se menciona como hecho relevante que al comienzo del desarrollo de la apreciación de las imágenes seleccionadas los estudiantes en general se mostraron tímidos y poco a poco su participación fue más fluida. En esto influye el rol de la docente cómo mediadora, que aportó de forma positiva al momento de generar el diálogo, por otra parte, también influye, que entre los mismos alumnos comenzaron a tomar posturas en conjunto o discusiones sobre estas, mostrándose más receptivos y motivados.

Al observar las imágenes pictóricas, los estudiantes demostraron que son capaces de dialogar sobre asuntos que están muy presentes y cuestionados en nuestra época y sociedad. Muchas veces no dominan con exactitud los términos y les generan curiosidad y risa de forma muy natural. Sin embargo, demuestran que ellos pertenecen a la sociedad y son el reflejo de esta, es decir, las problemáticas que ellos abordan no son algo muy alejado de lo que se discute y reflexiona, son temas muy en auge. La problemática que se desarrolló con mayor detenimiento y entusiasmo fue la pintura Mujer reclinada con medias verdes sobre los roles de género, la comunidad LGBTQI+, feminidad y masculinidad y expresiones de género. En este caso, muchos de los estudiantes se mostraron muy respetuosos frente a la expresión y vivencias de diversidad, mientras que otros eran más burlescos.

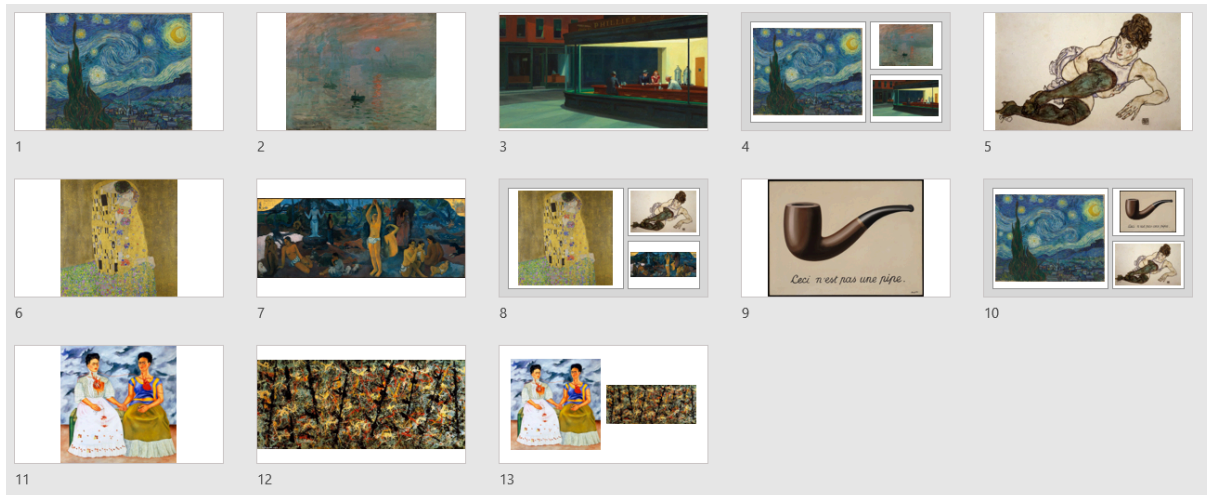

Figura 3: Distribución de las diapositivas de power point presentadas en el taller.

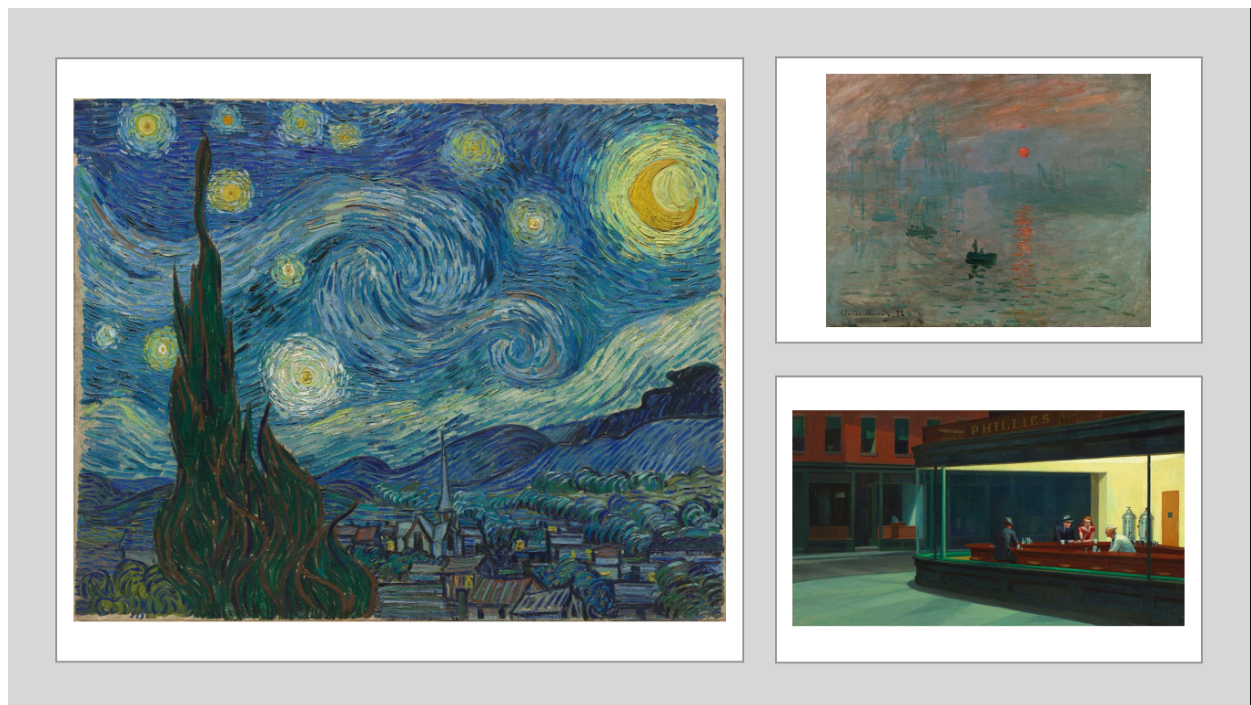

Figura 4: Primera agrupación de obras pictóricas en las diapositivas

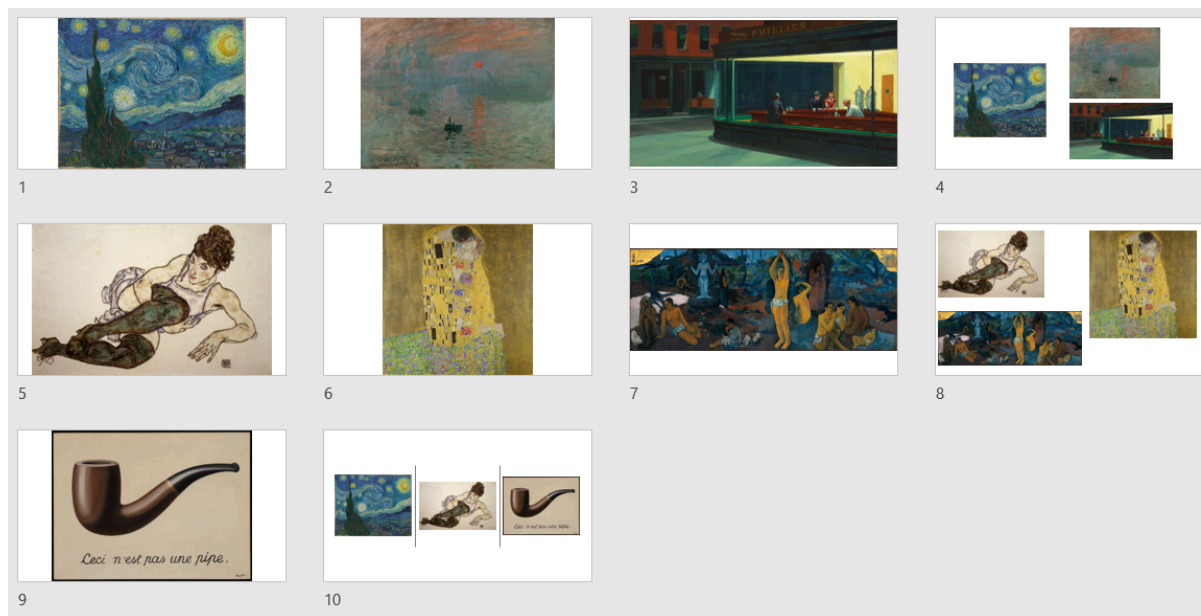

Figura 5: Distribución de las diapositivas de power point presentadas en el taller.

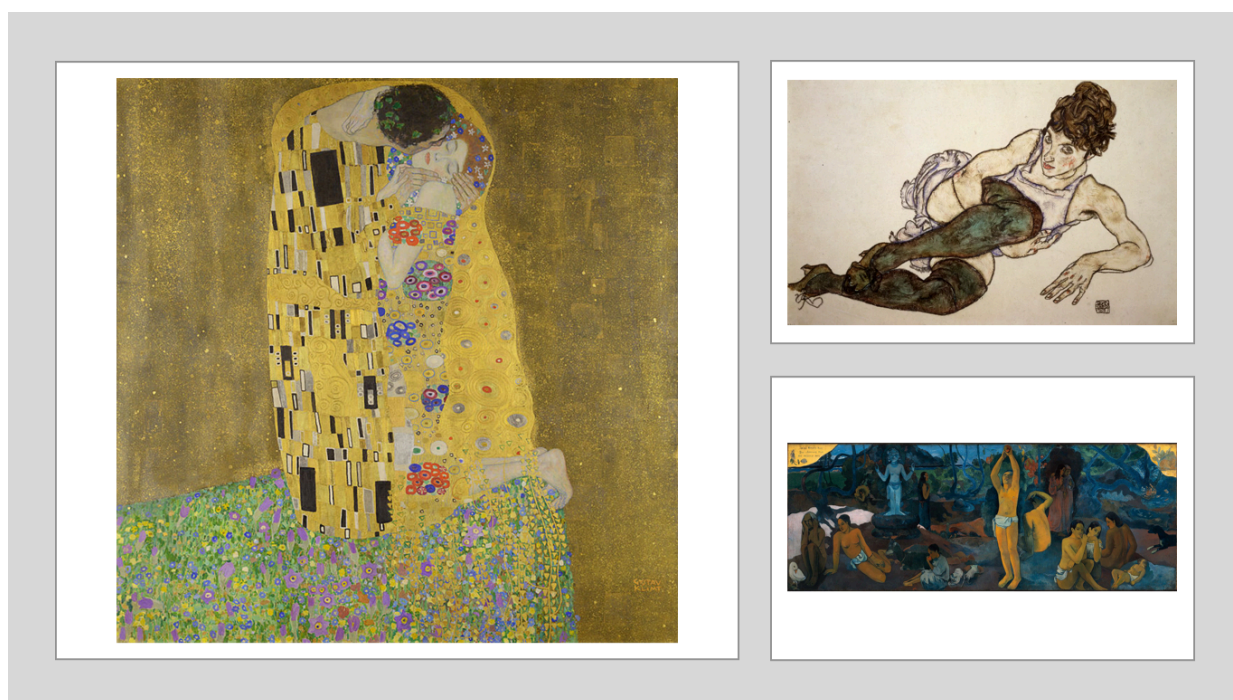

Figura 6: Segunda agrupación de obras pictóricas en las diapositivas.

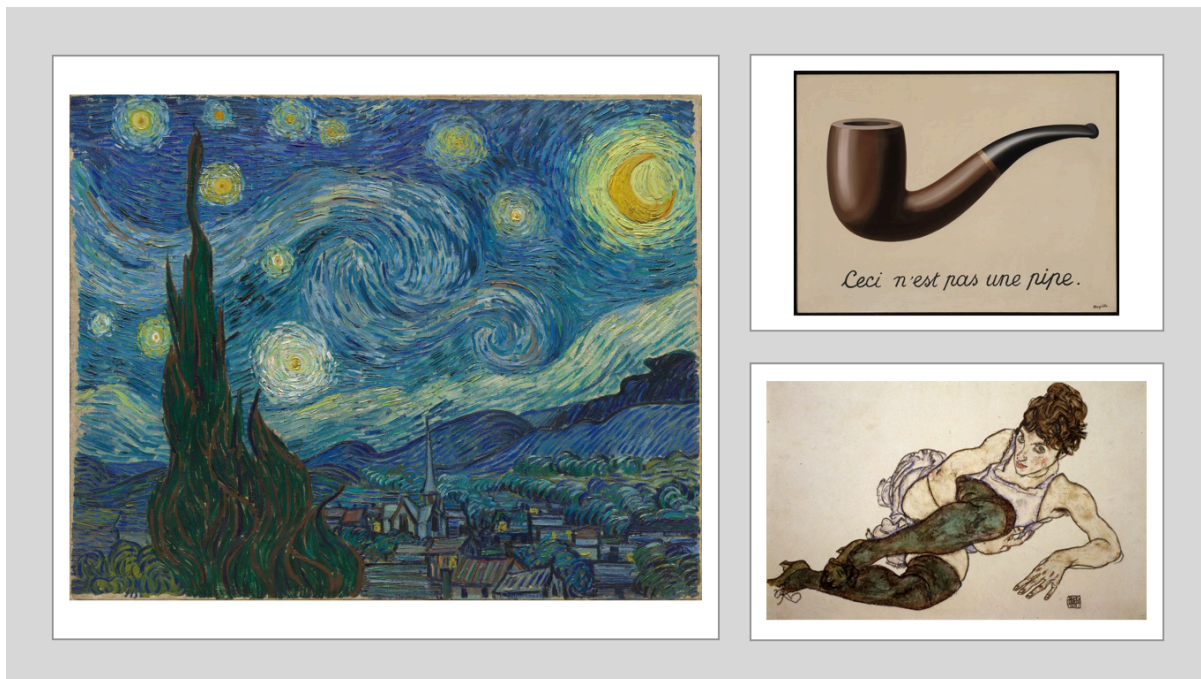

Figura 7: Tercera agrupación de imágenes pictóricas en las diapositivas.

Figura 8: Cuarta agrupación de imágenes pictóricas en las diapositivas.

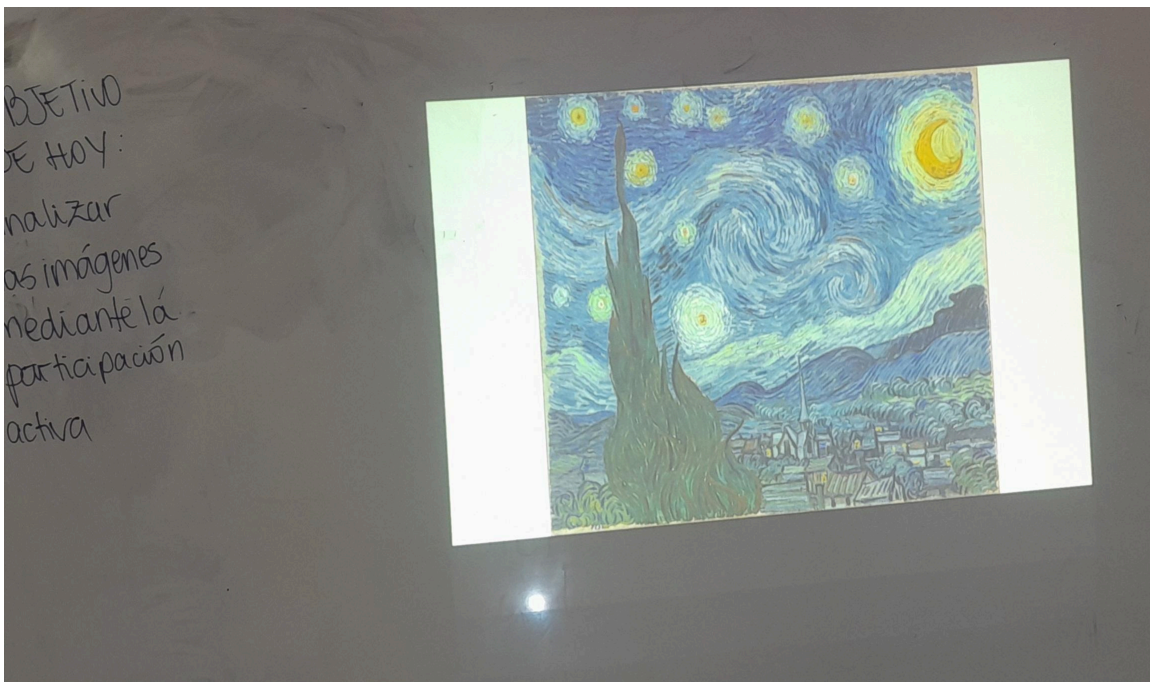

Figura 9: *Proyección sobre el pizarrón.*

Cuestionario

Parte del procedimiento consistía en que los participantes redactaran ideas y que observaran el corpus de imágenes (consultar figura 3 y 5). Para esto se les pidió responder un cuestionario preliminar para poder guiar posteriormente el taller hacia direcciones que resultaran valiosas e interesantes en su desarrollo, también que escribieran una opinión con su relación con las imágenes y la apreciación grupal del corpus seleccionado.

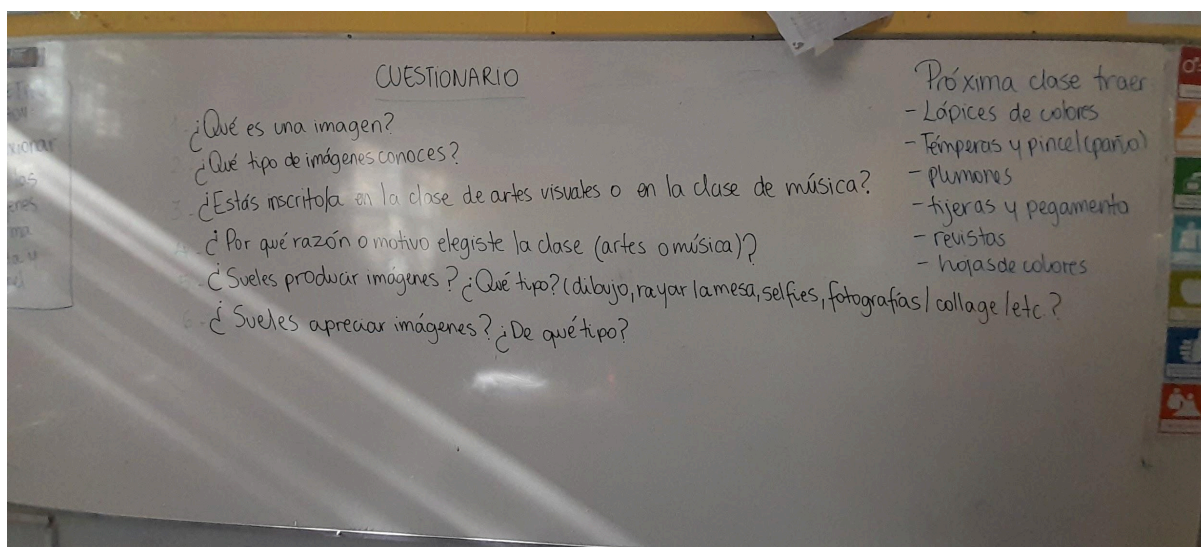

Figura 10: Cuestionario escrito en el pizarrón.

En la etapa de redacción primero se le solicitó a los jóvenes que respondieran el cuestionario (consultar la figura 9), la finalidad era dar un primer acercamiento para revelar sus conocimientos, nociones e intereses personales. Es clave destacar que muchos de los alumnos consideran a las artes (musicales y visuales) como una materia poco significativa, más que nada una obligación escolar, mientras que otros valoran las artes por el aporte que brindan a sus vidas y conocimientos. También describen cómo estas funcionan para alivianar sus vidas y ser medio de expresión de sus identidades. Tal como si fueran un reparo y descanso necesario. También demuestran cómo las artes enriquecen su mundo interior, al mismo tiempo que les permite plasmar su individualidad. Sobre las preguntas del manejo de contenidos, la mayoría de los alumnos en sus respuestas demuestran que se han relacionado principalmente con las fotografías que toman con el celular y que ven en las redes sociales. También señalan que conocen algunas de ellas a través de lo que se manifiesta en las calles cómo los graffitis, hablan de los memes y mencionan vagos conocimientos sobre nombres de artistas, periodos de la historia del arte, técnicas artísticas. No mencionan experiencias que tengan que ver con el desplazamiento geográfico o la búsqueda de instancias para contemplar otras obras. Otro aspecto importante es que a pesar de que se enfocan mucho en las imágenes que ven en redes sociales y que se exponen en al mundo, también piensan en aquellas que tienen que ver con el individuo: la imaginación, los sueños, la visión, entre otras. De tal forma que demuestran que también logran reflexionar sobre lo planteado por W. Mitchell sobre la diversificación del concepto imagen.

También es muy necesario recalcar que en sus respuestas, por sobre todo prima la idea de que las imágenes deberían tener un contenido que les haga sentido. Hablan de la

validez que le dan mientras estas sean belleza y con algún significado y que esperan que estas muchas veces sean fieles a la realidad. Generalmente, no demuestran conocer o valorar aquellas imágenes que podrían ser mayormente conceptuales o experimentales, se dejan guiar por lo figurativo y concreto. Además, reconocen diferentes formas de involucrarse con ellas, no solo en la aceptación de la imagen en sí misma, también en cómo afecta en su propia autoestima y de sus pares.

Selección de respuestas a la pregunta: ¿Qué es una imagen?

“Una imagen es una ilustración hecha por la humanidad para transmitir sentimientos” (Estudiante, comunicación personal, 8 de Noviembre de 2023)

“Algo que podemos ver ya sea en la realidad o en la mente” (Estudiante, comunicación personal, 8 de noviembre de 2023)

“Para mí una imagen es algo que se puede ver cómo por ejemplo en fotos o en el celular, etc. Algo que se puede ver” (Estudiante, comunicación personal, 9 de Noviembre de 2023)

“¿Una figura, representación, idea, concepto, símbolo o ícono? Es una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Aunque también puede referirse a concepto de imágenes auditivas, táctiles, sentimientos, etc.” (Estudiante, comunicación personal, 9 de Noviembre de 2023)

Selección de respuestas a la pregunta: ¿Qué tipos de imágenes conoces?

“Conozco muchos tipos pero las que más me llaman la atención son las del expresionismo y las abstractas” (Estudiante, comunicación personal, 7 de Noviembre de 2023)

“Las fotografías que tengo en mi celular” (Estudiante, comunicación personal, 8 de Noviembre de 2023)

“Vectoriales, infografías, tablas y gráficos, fotos, imágenes de películas/series (posters), dibujo/pintura/historietas/cómics/, imagen personal, imagen ideal, premoniciones o posibilidades” (Estudiante, comunicación personal, 9 de Noviembre de 2023)

Selección de respuestas a las preguntas: ¿Estás inscrito/a en la clase de artes visuales o en la clase de música? ¿Por qué razón elegiste esa clase (artes o música)?

“Elegí artes porque sinceramente me parece que se realizan actividades menos difíciles para mí o más entretenidas. Además, siento que no soy buena para cantar o hacer música” (Estudiante, comunicación personal, 7 de Noviembre de 2023)

“Estoy en la clase electiva de arte, ya que a través del arte me da la oportunidad de plasmar lo que siento o pienso a través de algo creado por mí” (Estudiante, comunicación personal, 7 de Noviembre de 2023)

“Artes, porque artes me genera paz y tranquilidad” (Estudiante, comunicación personal, 8 de Noviembre de 2023)

“Artes por descarte” (Estudiante, comunicación personal, 8 de Noviembre de 2023)

“Soy parte de la materia de artes. Me gusta la idea de plasmar mis visualizaciones de manera visual y que los demás puedan ver mi manera de expresarme, para que puedan apreciar y reflexionar mis proyectos” (Estudiante, comunicación personal, 9 de Noviembre de 2023)

“Clase de música/ porque desde que tengo memoria mis padres me han introducido en ese mundo. Por unos 7 u 8 años he tocado distintos instrumentos como el xilófono, violín, batería. Aunque lo que más me dediqué fue al “piano” porque tal vez fue lo que más me gusta, aparte de que tuve un profesor que marcaría mi vida hasta el día de hoy” (Estudiante, comunicación personal, 9 de Noviembre de 2023)

“Música para entender a profundidad la música y tener una apreciación objetiva de lo que escucho” (Estudiante, comunicación personal, 9 de Noviembre de 2023)

“Estoy en música. Porque no soy buena ni me gusta dibujar y además en música uno ve cosas relacionadas con canciones y despeja la mente” (Estudiante, comunicación personal, 9 de Noviembre de 2023)

Selección de respuestas a las preguntas: ¿Sueles producir imágenes? ¿Qué tipo? (dibujo, rayar la mesa, selfies, fotografía, collage, etc.)

“Antes dibujaba autos pero ya no (no he tenido tiempo)” (Estudiante, comunicación personal, 7 de Noviembre de 2023)

“Sí, del tipo graffiti, que te encuentras en la calle, del arte antiguo de pintores revolucionarios que tiene un significado muy profundo (Pintores como: Leonardo Da Vinci, Vicent Van Gogh, Miguel Ángel, etc.)” (Estudiante, comunicación personal, 8 de Noviembre de 2023)

“Sí, a veces veo memes o imágenes que salen en las redes o graffitis” (Estudiante, comunicación personal, 8 de Noviembre de 2023)

“Imagino escenas de libros, la mayoría de veces” (Estudiante, comunicación personal, 8 de Noviembre de 2023)

“Sí porque puedo abrir los ojos y ya crear una imagen en mi mente, también mediante fotos o videos” (Estudiante, comunicación personal, 8 de Noviembre de 2023)

Selección de respuestas a las preguntas: ¿Sueles apreciar imágenes? ¿De qué tipo?

“Muchas, más que todo las antiguas, las que tengo con mi familia en Venezuela” (Estudiante, comunicación personal, 7 de Noviembre de 2023)

“No suelo apreciar las imágenes porque me da flojera y no me gusta” (Estudiante, comunicación personal, 7 de Noviembre de 2023)

“Sí, cómo memes de gatos, shitpost, etc.” (Estudiante, comunicación personal, 9 de Noviembre de 2023)

“Suelo apreciar imágenes de tipo artístico-contemporáneo” (Estudiante, comunicación personal, 9 de Noviembre de 2023)

“Todo el tiempo aprecio la imagen de mi ambiente, analizar mi entorno y descubrir esas pequeñas cosas que ignoramos” (Estudiante, comunicación personal, 9 de Noviembre de 2023)

Respecto a las opiniones que redactaron, también se seleccionaron aquellas (ya sean extractos o la redacción completa) que resultan más relevantes para la investigación.

“Hay veces que alguien puede editar una foto y se puede desinformar sobre un tema, y después se difunde y se crea toda una desinformación pero por otro lado igual tiene algo positivo como en lo humorístico ya que uno así puede crear algún meme” (Estudiante, comunicación personal, 14 de Noviembre de 2023)

“Actualmente es muy común ver en las redes sociales que personas muy comúnmente sube foto tapándose la cara o con filtros ya que tienen muy poca autoestima yo pienso que es un poco triste porque las personas tienen derecho a mostrarse como son.

Sin ningún tipo de vergüenza.

Pero también es bueno las redes sociales ya que nos informan sobre la contaminación que vemos todos los días, (la basura en las calles, playas, etc.)” (Estudiante, comunicación personal, 14 de Noviembre de 2023)

“Hay imágenes en redes sociales que no son verdad por ejemplo hay personas que se editan el cuerpo la cara los filtros hacen que no muestren lo que en realidad son” (Estudiante, comunicación personal, 15 de Noviembre de 2023)

“En nuestra vida cotidiana nuestro alrededor está lleno de imágenes, ya sea un cartel, un panfleto o una simple captación visual; en todos lados hay imágenes... Aunque esto puede también ser contraproducente ya que la saturación de imágenes puede llegar a ser un distractor contraproducente pero hay que admitir que la belleza del mundo es inigualable y que tantas imágenes las cuales demuestran la creatividad del ser humano puede llegar a ser un momento de felicidad” (Estudiante, comunicación personal, 15 de Noviembre de 2023)

“Al momento de salir, ya sea al liceo, a casa, al mall o cuando voy al super, veo graffitis en los murales, en los bancos (asiento), en casi todas partes hay graffitis. Los graffitis me gustan, pero hay un tipo de graffiti que no me gusta, si es que se le puede llamar graffitis, parece que es solo un rayón, no está decorado, color, forma, no se ve un esfuerzo,

si van a rayar las paredes o la calle que por lo menos valga la pena.” (Estudiante, comunicación personal, 15 de Noviembre de 2023)

Proyecciones de imágenes pictóricas

En todos los cursos para introducir el diálogo en el taller con el corpus de imágenes y que comprendieran el sentido reflexivo que este propone se les invita a los jóvenes a que sean críticos y honestos. En esta sección se transcriben algunos diálogos, mientras que otros serán parafraseados. Muchas veces se comenzó planteando preguntas sobre la materialidad de las proyecciones, tales como ¿Es esto una pintura? ¿La puedo tocar? ¿Tuve que ir al museo para verla? ¿Qué estoy viendo?. Luego de insistir con preguntas algunos de ellos lograron comprender que no estaban frente a la pintura en sí misma, más bien frente a una reproducción de la obra original. A modo de ejemplo, en el 1° medio A se les presentó la reproducción de La noche estrellada (consultar figura 7) y un alumno cuándo fue consciente de ello, dijo muy exaltado:

“Es que no es una pintura poh, es la foto de la pintura, ah ¿ven? Tía, deme décimas por último” (Estudiante, comunicación personal, 24 de octubre de 2023)

En relación a La noche estrellada, muchos estudiantes reconocían de inmediato que era una pintura famosa de Van Gogh y conocían el nombre de esta. Las apreciaciones se dividieron principalmente en dos bandos: quienes creían que era una pintura muy linda y quienes creían que era muy cliché, esto se notó con mayor fulgor en la clase de 2° medio C.

“¿Tú sabes? Lo que pasa es que es medio aburrido, no sé los colores, como que ajá, me dan ladilla” (Estudiante, comunicación personal, 26 de octubre de 2023)

La profesora responde contradiciendo su opinión para generar mayor introspección y reflexión, argumentando que la pintura es preciosa y preguntando de forma amable ¿Por qué me llevas la contra? ,a lo que la estudiante responde “Es que soy adolescente y eso es lo que hacemos los adolescentes” (Estudiante, comunicación personal, 26 de octubre de 2023)

En la diapositiva que agrupa a La noche estrellada, Noctámbulos e Impresión, sol naciente, en la mayoría de los cursos notaron rápidamente que las tres obras buscaban

representar diferentes momentos del día, pero que cada una de las obras, se destacan por tener una forma muy distinta de trabajar la pintura y las ideas que transmiten.

Respecto a la pintura de Mujer reclinada con medias verdes (consultar figura 6), surgieron discusiones y apreciaciones sobre lo atribuido socialmente a lo femenino y masculino, así como también comentarios sobre la comunidad LGBTQI+. Algunos de esos comentarios son los siguientes:

“Parece una mina con sorpresa” (Estudiante, comunicación personal, 18 octubre de 2023)

“El pelo, el maquillaje y la ropa es cómo de mujer pero los músculos y los pelos de la axila son cómo de hombre” (Estudiante, comunicación personal, 2 noviembre de 2023)

En la diapositiva que aparece la pintura El beso (consultar figura 6), muchos estudiantes de segundos medios señalaron que conocían la pintura porque la habían visto en la asignatura de Historia, geografía y ciencias sociales para contextualizar determinado proceso histórico. Así como también conocieron brevemente su ficha técnica y demostraron aceptación frente a la belleza de la pintura.

En la diapositiva que se agrupa las pinturas El beso, Mujer reclinadas con medias verdes y ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?. Reconocieron la presencia del ser humano y su relación con la vida, el amor y la sexualidad.

Cómo último aspecto relevante mencionaré que la pintura Postes azules n° 11 (consultar figura 8), los estudiantes no comprendían de qué se trataba, buscaban resolver su significado y muchos la despreciaron por no representar algo figurativo.

Taller de producción

En la segunda actividad del taller, los estudiantes utilizarán materiales que sean manejables y conocidos por ellos: témperas, pinturas acrílicas, pinceles, hojas de block, lápiz de mina, goma, agua, mezcladores, revistas, cartulinas, pegamento, tijera, lápices de colores, plumones, goma eva, papel entretenido, papel kraft, y además los materiales que ellos puedan traer de sus casas. Los materiales que se encuentran a libre disposición de ellos, pueden usarlos según sus propias ideas y juicios artísticos. Esta fase se centra en

evaluar la producción de las imágenes. Este enfoque multidisciplinario proporcionará una comprensión más profunda de las habilidades artísticas y del pensamiento crítico de los estudiantes, contribuyendo así a una evaluación exhaustiva de su comprensión y aplicación del arte.

La UNESCO (2003) desarrolla un texto sobre los contenidos de la enseñanza artística y la metodología de esta, que menciona lo siguiente sobre la educación artística:

Un tercer desafío será promover una enseñanza de las artes más reflexiva y crítica, cuya finalidad no sea únicamente desarrollar las habilidades técnicas del alumno. Se trata de llevar a cabo una reflexión sobre los procesos internos de subjetivación; una reflexión desarrollada a partir de la producción, de la apreciación, de la comprensión y de la valorización de las diferentes formas contemporáneas del arte incluyendo las producciones artísticas de los alumnos, las diversas formas de expresión y contextos en los cuales se manifiesta el fenómeno artístico (artes populares o tradicionales, manifestaciones de la industria cultural, de la cultura de masa y el arte vinculado a museos y galerías). (p. 82).

Es relevante señalar este pasaje del texto porque la UNESCO es una organización mundialmente reconocida por trabajar permanentemente en favor de la educación (entre otros fines) y en este trabajo menciona específicamente desafíos que serían una mejora significativa para los jóvenes dentro de la escuela y sociedad de nuestro contexto geográfico. Los desafíos que señala es desarrollar una pedagogía con enfoque reflexivo en las producciones artísticas y la valorización y comprensión de sus propios contextos y diversas apreciaciones.

En la tercera parte del taller, los estudiantes utilizan materiales que sean manejables y conocidos por ellos para producir imágenes en papel: témperas, pinturas acrílicas, pinceles, hojas de block, lápiz de mina, goma, agua, mezcladores, revistas, cartulinas, pegamento, tijera, lápices de colores, plumones, goma eva, papel entretenido, papel kraft, y además los materiales que ellos puedan traer de sus casas. Los materiales que se encuentran a libre disposición de ellos, pueden usarlos según sus propias ideas y juicios artísticos. Esta fase se centra en evaluar la producción de las imágenes. Este enfoque multidisciplinario proporcionará una comprensión más profunda de las habilidades artísticas y del pensamiento crítico de los estudiantes, contribuyendo así a una evaluación exhaustiva de su comprensión y aplicación del arte.

En relación a la dinámica de las clases, es clave mencionar que los alumnos lograron dialogar y producir siempre con una premisa que nos está comunicando sobre sus realidades, quiénes son, qué les gusta. Así como también que ellos son parte de una sociedad y plasman aquello de lo que se rodean. Esto va desde las representaciones de las animaciones digitales que observan en caricaturas o videojuegos, el sentimiento de pertenencia y nostalgia a sus países de origen, las experiencias vividas en sus barrios, delincuencia, sus condiciones físicas y emocionales, entre otras.

En cuanto a los formatos presentados, la gran mayoría demostró mayor comodidad y facilidad por usar un soporte bidimensional con la hoja de block o cartulina en horizontal, que es lo que más conocen, fueron minoría aquellas producciones que se salieron de este formato.

Es destacable la participación de un alumno con baja visión o como está catalogado por el PIE: discapacidad visual. Sin dudas, esta parte del proceso requiere una detención y mayor reflexión. En muchas ocasiones los docentes y las personas tienden a subestimar las capacidades de los demás, sobre todo si esta persona presenta alguna condición física que sea fácilmente reconocible, tal como lo fue este caso. A pesar de esta subestimación que se produce por no tener conocimiento de las diversas realidades, el estudiante de forma natural decidió participar en este proyecto dibujando, además que lo hizo con herramientas que él ha desarrollado en su vida que le son útiles, cómo lo fue utilizar la cámara del celular cómo lupa.

Las actividades mencionadas arrojarán, sin duda, una gran cantidad de resultados; sin embargo, se seleccionarán los diálogos y resultados que resulten más significativos y sean un gran aporte a esta investigación.

En esta sección de la investigación se detallarán narrativamente eventos y sucesos relevantes en la planificación e implementación del taller. El taller se desarrolló entre mediados de octubre y finales de noviembre del presente año (2023). Para conveniencia de los estudiantes y la Unidad Técnico Pedagógica, fue evaluado y calificado con previa revisión de la evaluadora del establecimiento, quién es la encargada de supervisar el formato de las evaluaciones y la coherencia (consultar anexo 1). Es necesario mencionar que en alguna parte del proceso de creación, revisión e impresión de la rúbrica se eliminó por error en las instrucciones generales la especificación de la segunda actividad sobre la producción de imágenes, de todas formas, las actividades se les explicaron de forma verbal a los jóvenes y la pauta fue leída por la profesora a los distintos cursos.

Uno de los objetivos de la rúbrica es que el estudiante sea consciente de sus propios procesos, no mediante una calificación de autoevaluación como muchas veces se aplica en los establecimientos, más bien, de tal forma que comprendan que su calificación final refleja

el proceso de su propio detenimiento a una reflexión profunda, Juan Morales Artero (2001) señala en su tesis doctoral sobre educación artística visual y plástica lo siguiente sobre la evaluación:

5. Evaluación objetiva y subjetiva. Siempre aparecen elementos subjetivos en todo proceso evaluativo y creativo de las producciones artísticas.

1. Subjetiva: Dentro de la investigación cualitativa la subjetividad toma diferentes significados a partir de la investigación cuantitativa y positivista. La evaluación subjetiva aparece como legítima para el aprendizaje del alumno.

2. Objetiva: Necesita de criterios externos destacados con el fin de valorar el producto artístico y su contexto social y cultural. (p. 208).

A partir de este planteamiento se explica la naturaleza de intencionar la conciencia del estudiante sobre sus propios procesos, siendo esta la principal parte subjetiva, mientras que la parte objetiva se encuentra presente en los aspectos evaluativos de la rúbrica.

En la implementación de Taller de apreciación y creación de imágenes, como docente a cargo, proporcioné a los estudiantes diversos materiales que dispuso en la mesa que utilizan los profesores, ya que, esta es la más grande y permite facilitarles el material de tal forma que varios alumnos se acerquen al mismo tiempo y puedan buscar lo que utilizarán. Además, que varios de ellos se acerquen al mismo tiempo genera interacción.

Figura 11: *Estudiantes seleccionando materiales en el mesón de la profesora.*

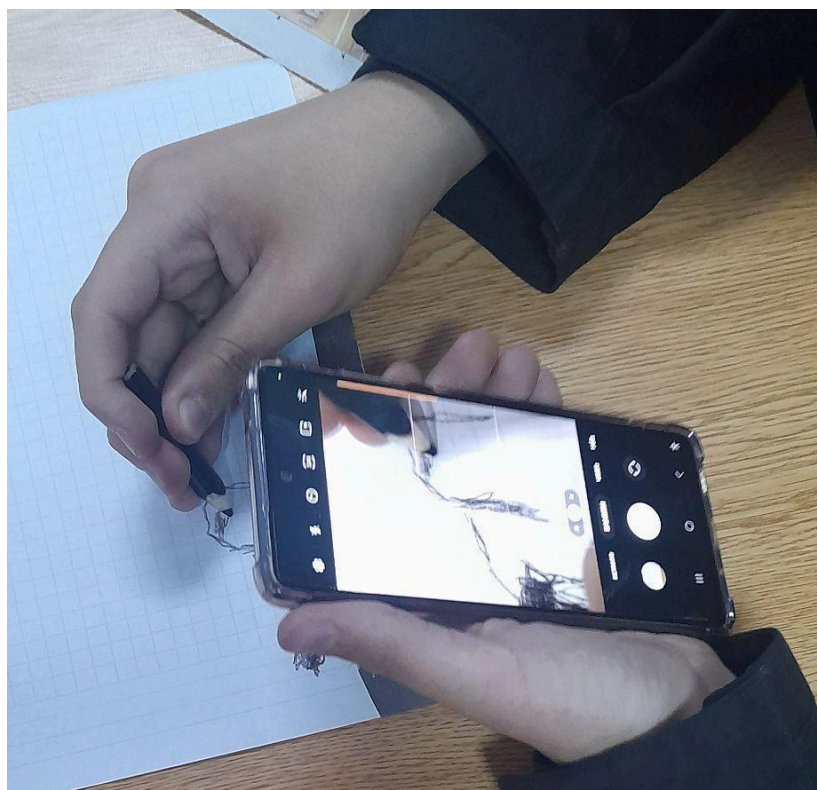
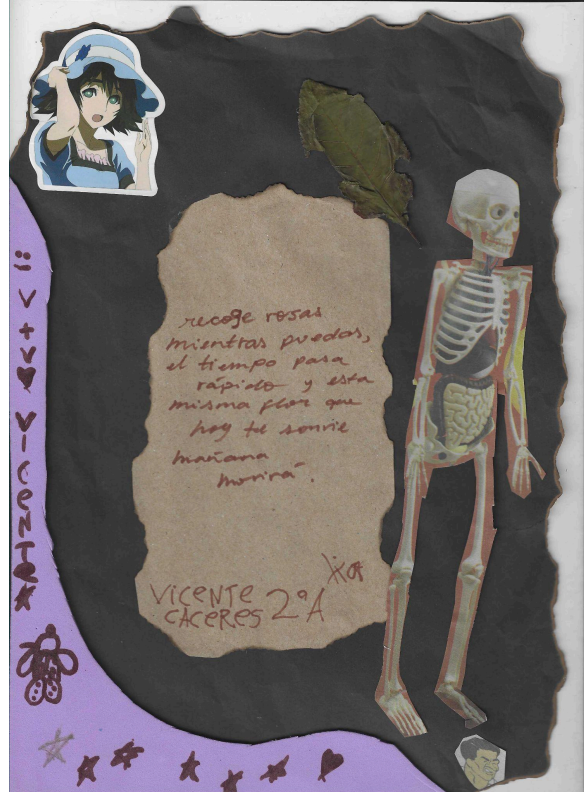
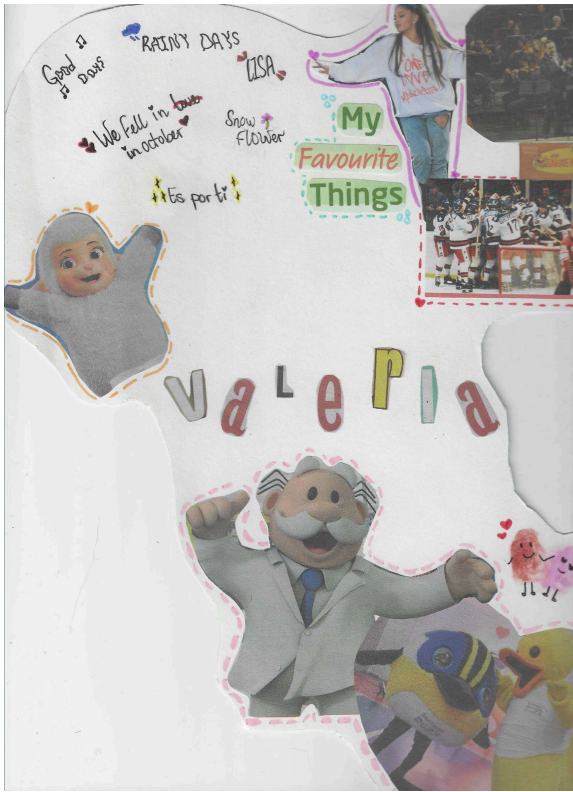

Figura 12: *Estudiante con discapacidad visual utilizando el celular.*

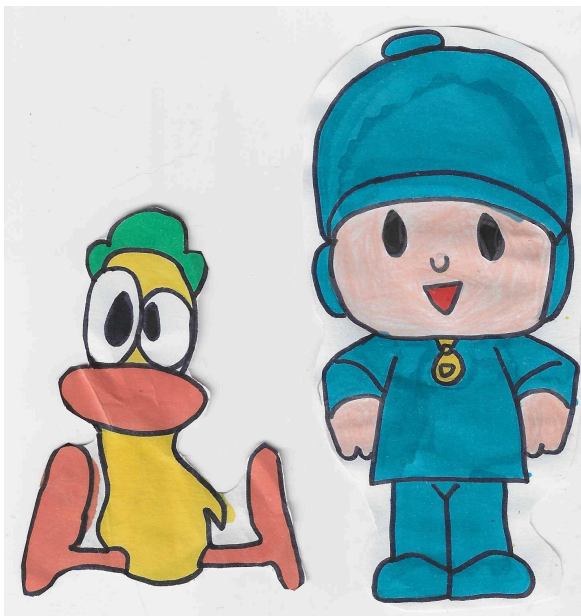
Figuras 13, 14 y 15: Collages.

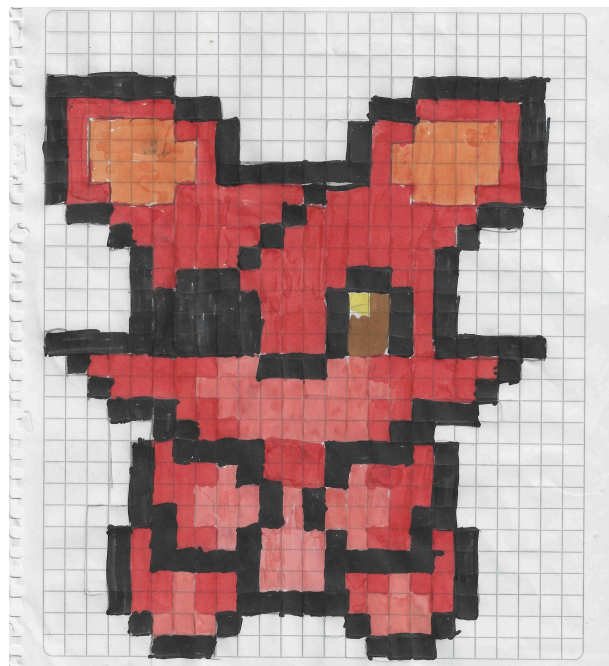
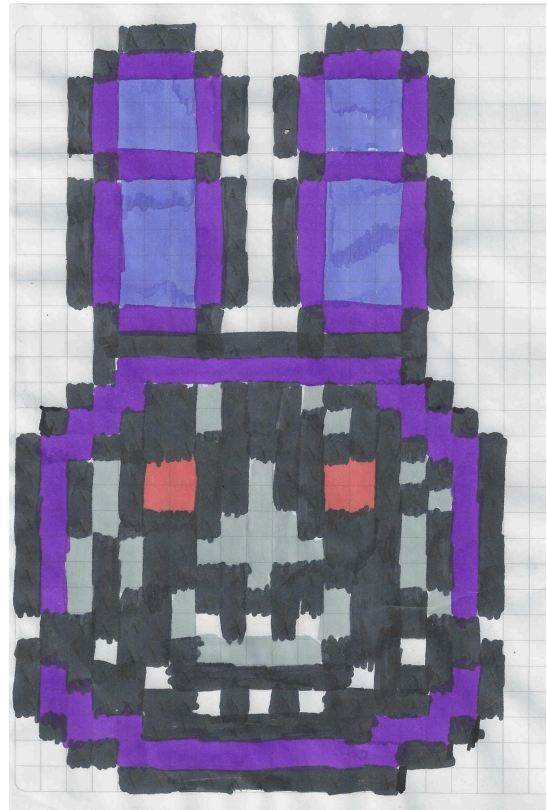
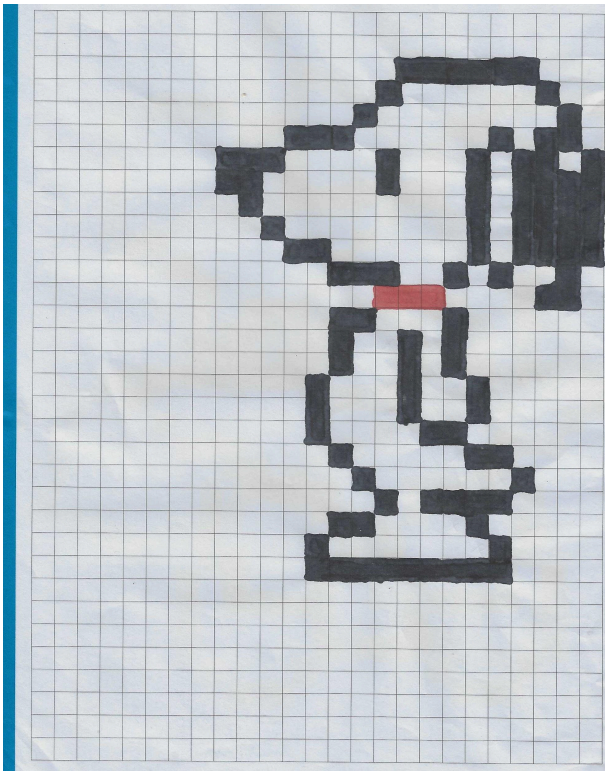
Figuras 16 y 17: *Modelado de guitarra a base de cartón.*

Figura 18: *Composición de cartulina sobre cartón piedra.*

Figuras 19, 20, 21 y 22: Dibujos coloreados sobre distintos soportes.

Figuras 23, 24 y 25: Pixel art coloreado sobre hoja de cuaderno cuadriculada.

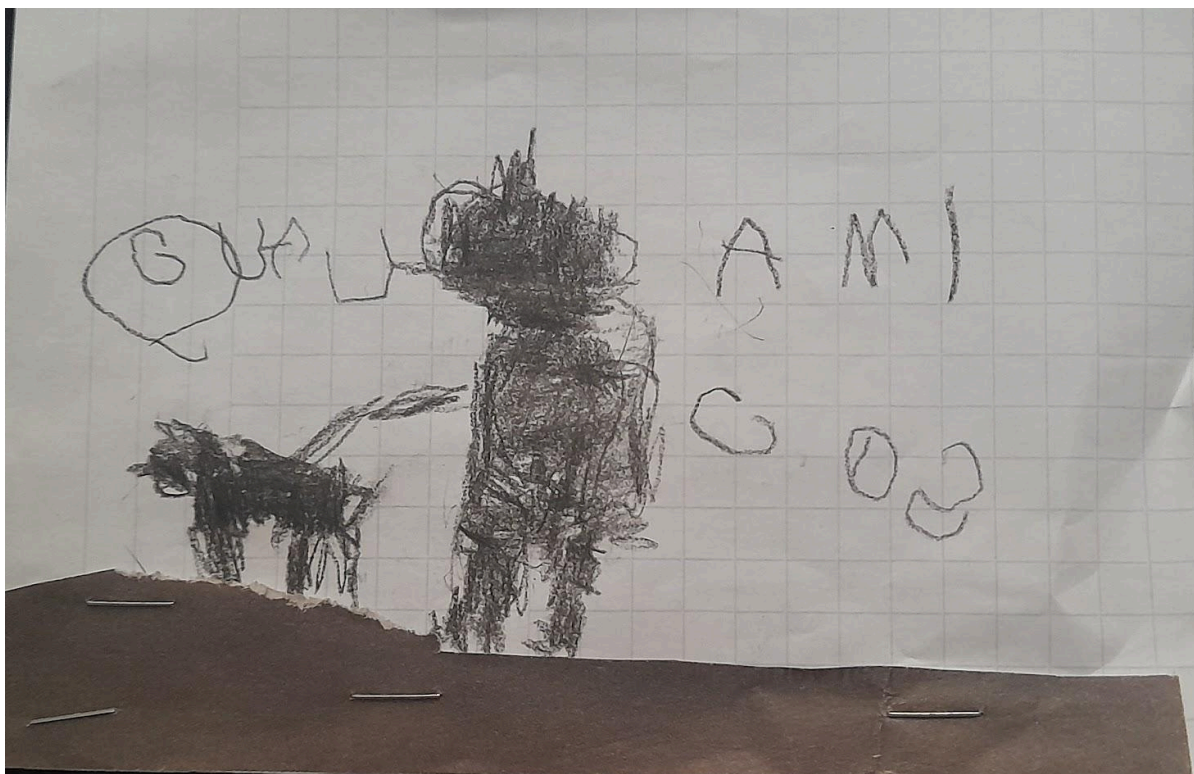

Figura 26: Dibujo y collage sobre hoja de cuaderno cuadriculada.

Figuras 27 y 28: Pinturas con témpera sobre croquera.

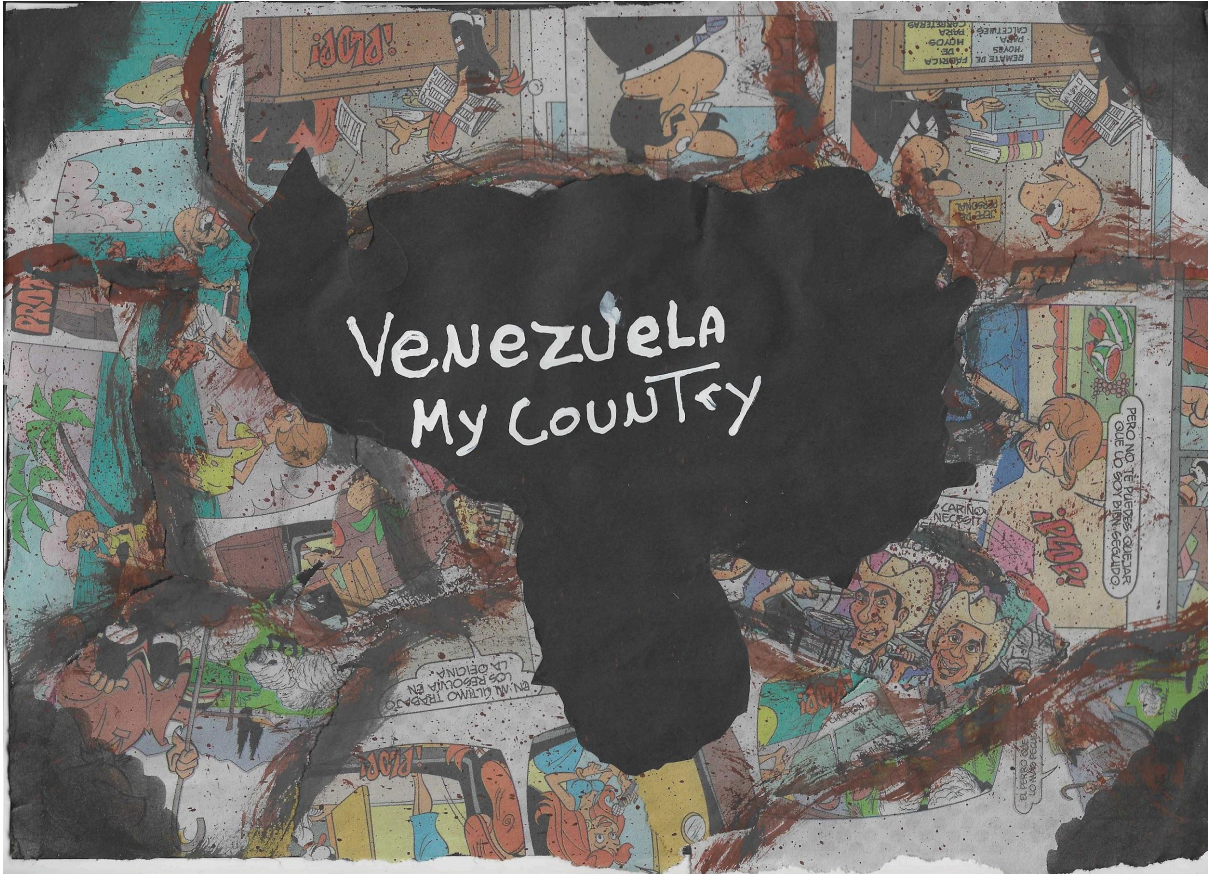

Figura 29: Collage.

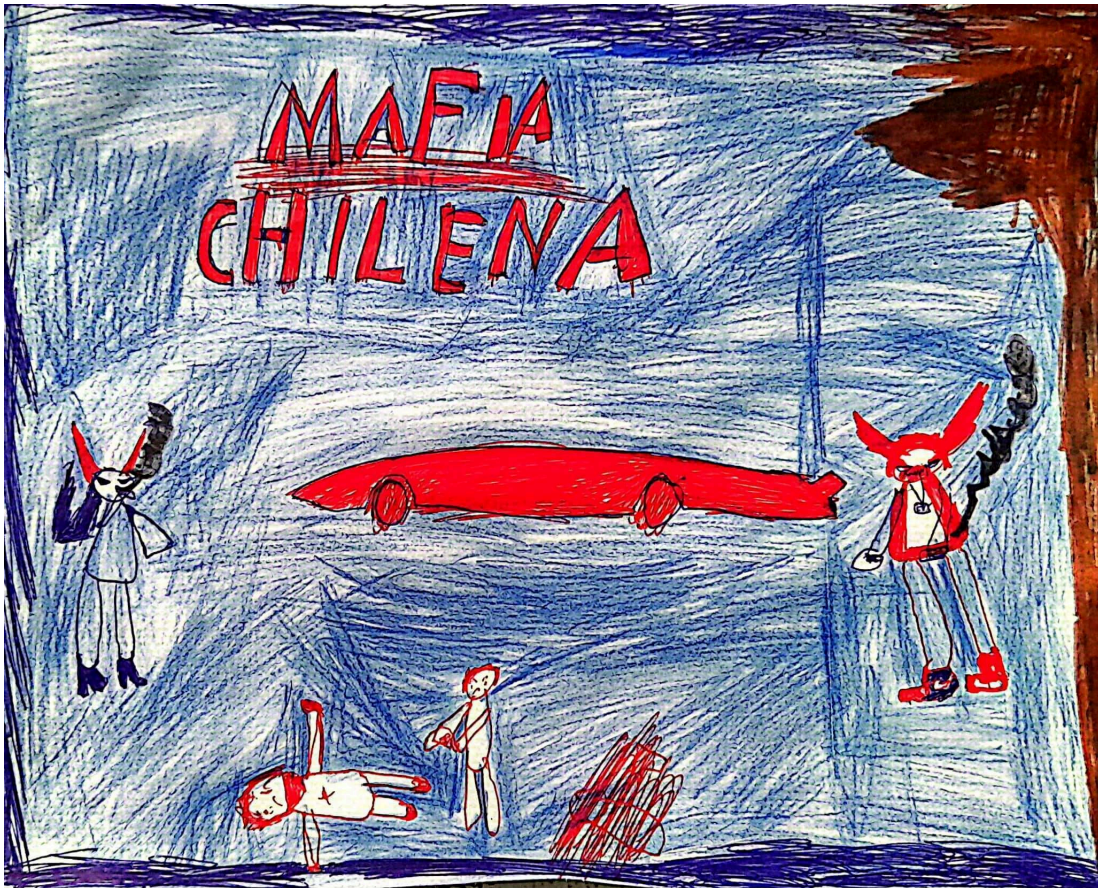

Figura 30: Dibujo sobre hoja blanca.

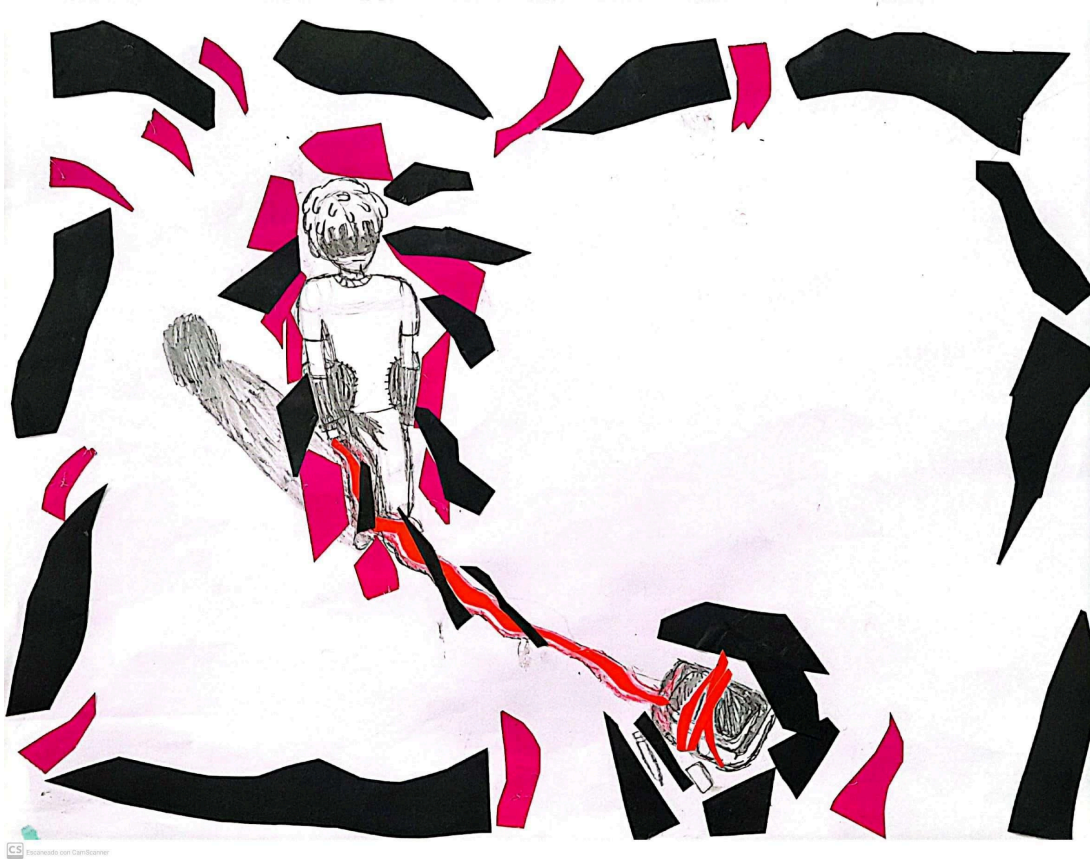

Figura 31: Dibujo y collage sobre hoja blanca.

Mal momento

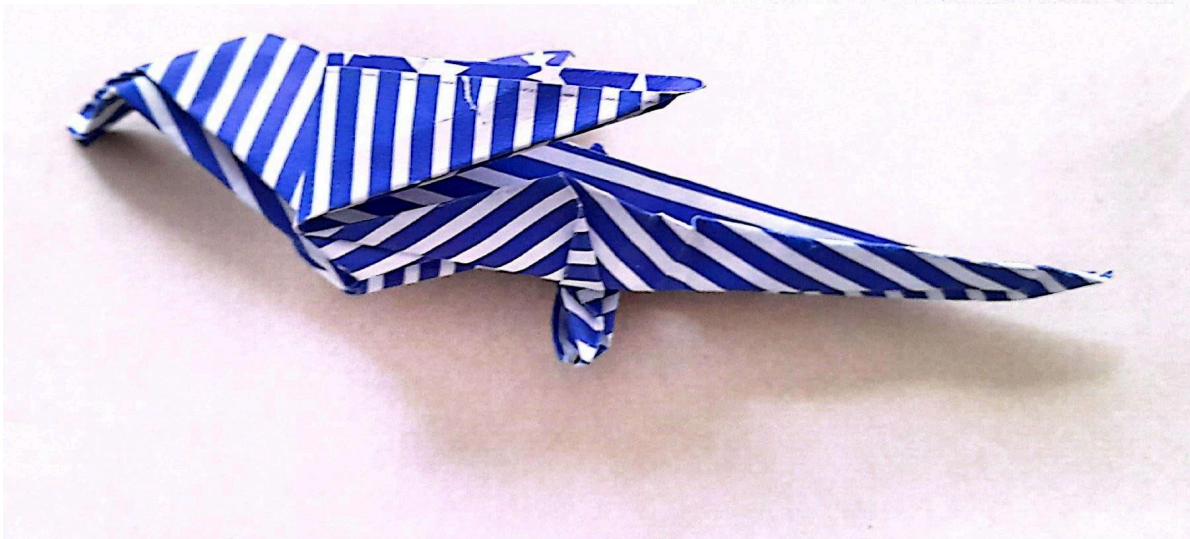
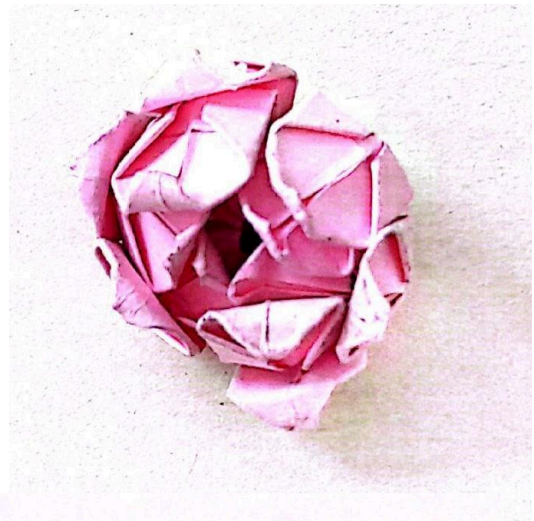
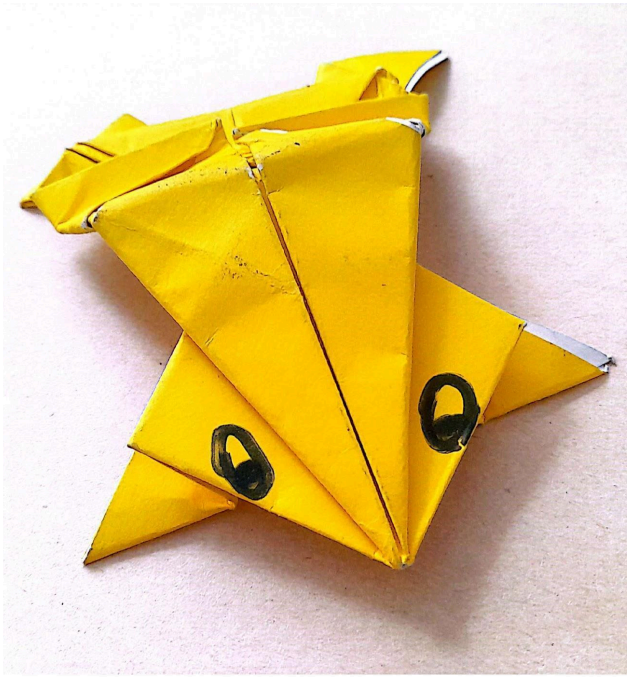
El dibujo representa como el estudiante siempre estara conectado con los trabajos en buenos y malos momentos como este momento se muestra que el estudiante pasa por un mal momento pero siempre estara conectado con las actividades que le da mas malos sentimientos.

morado: sentimiento de la persona y su mentalidad

negro: Representa lo negativo

rojo: El color de la cuerda que nunca se suelta

Figura 32: Reverso de la imagen 31.

Figuras 33, 34 y 35: Origamis

CONCLUSIONES

Las conclusiones obtenidas a partir de la investigación y el taller implementado se desglosan en tres principales aristas: las diferentes apreciaciones sobre la comprensión del valor de la educación en distintos estudiantes; los quehaceres y roles pedagógicos en el aula; y dirección del taller y observaciones sobre los resultados obtenidos.

En el estudiantado del liceo existen diferentes visiones sobre la valorización de la educación y cómo es que los alumnos se involucran con ella, ya que algunos participan de forma activa y consciente, mientras que otros lo hacen sólo de forma superficial. Ambas visiones muchas veces se manifiestan de forma radicalmente notoria. Esta brecha se explica en gran medida por los valores que reciben desde sus hogares y redes de apoyo mencionadas en la sección de la justificación de las decisiones metodológicas y referencias bibliográficas. A partir de esto, es pertinente asociar que una red de apoyo consistente en el estudiante influye de manera positiva en su vida, mientras que una red de apoyo vulnerable o inexistente afecta de tal forma que el alumno desciende en su desempeño escolar. Esas diversas realidades se reflejan en el comportamiento, trato y rendimiento de los estudiantes.

Una vez mencionado el desempeño de los estudiantes es necesario recalcar los roles y quehaceres de los docentes, ya que es entre ambos donde se generan las relaciones en el aula para el aprendizaje. Para las y los docentes del establecimiento es esencial generar vínculos afectivos para lograr un ambiente propicio para la educación. En lo personal, a medida que lograba comprender más el mundo de los estudiantes (nombres, gustos, situación familiar, etc.) y me involucraba de una forma más amigable, el vínculo se hizo más estrecho y tuvo repercusiones positivas en los resultados y ambiente. Comprender el mundo de los adolescentes que participaron en la investigación no solamente buscó desarrollar la pedagogía desde el cariño, sino que también educar siendo consciente de los valores, límites y normas de ellos. Se buscó trabajar con los alumnos no desde el concepto de una autoridad, sino más bien desde la figura de un líder, que busca lograr un aprendizaje u objetivo en cada clase en conjunto a sus alumnos, que como ya se mencionó, debiese ser naturalmente desde el afecto y el carisma para obtener resultados y significativos.

Un aspecto importante sobre el desarrollo de los talleres es que las decisiones fueron tomadas para las actividades que se implementaron. Es decir, el taller fue adquiriendo un determinado rumbo y dirección en relación directa con los intereses de los estudiantes. En la primera etapa, de apreciación de imágenes, los alumnos de los distintos cursos demostraron gran interés en el universo de las imágenes digitalizadas y utilizadas en redes sociales. Conversaban mucho sobre las funas tan habituales hoy en dichas redes, las *selfies* o fotografías del propio cuerpo y cómo este repertorio puede ser manipulado e intervenido de tal forma que deja de ser una fiel representación de la realidad, porque tiene

intereses particulares en su transformación. Entonces fue pertinente invitarlos a reflexionar aún más sobre ese tema. Tal cómo se mencionó anteriormente, es importante saber reconocer e identificar las necesidades de los estudiantes.

Respecto de la hipótesis, se demuestra que los estudiantes presentan diferentes niveles de manejo herramientas útiles y significativas que han adquirido a lo largo de su vida para la comprensión y producción de las imágenes artísticas.

Este taller arrojó resultados significativos y enriquecedores para los estudiantes y para esta investigación, sin dudas, a futuro se puede replicar, mejorar y adaptar a las distintas realidades e intereses de los alumnos. Sería un gran aporte poder realizarlo en diferentes establecimientos y generaciones para poder conocer y comparar las distintas culturas en las que están inmersos los adolescentes para establecer diferencias y similitudes que podrían resultar interesantes y dejar evidencia de distintos procesos que surgen en la educación artística visual y la práctica docente. Esta investigación resultó beneficiosa y provechosa para la práctica de la pedagogía y la asignatura. Es decir, el taller resultó provechoso y beneficioso, apegándose a su naturaleza exploratoria

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bell, J. (2001). *¿Qué es la pintura? Representación y arte moderno*. Galaxia Gutenberg
- Berger, J. [lalulula TV] (29 de noviembre de 2021). *Modos de ver 1: Aspectos Psicológicos (John Berger) Subtítulos español* [Video]. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=1J-CXyx58T8>
- Gabriel, M. (2019). *El poder del arte*. Roneo
- Liceo Villa Macul Academia. (2023). *Reglamento de evaluación Liceo Villa Macul Academia: Año escolar 2023*. Liceo Villa Macul Academia.
<https://www.fs.mineduc.cl/Archivos/infoescuelas/documentos/9072/ReglamentoDeEvaluacion9072.pdf>
- Ministerio de Educación. (2015). *Bases Curriculares 7° básico a 2° medio*. Ministerio de Educación. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-37136_bases.pdf
- Mitchell, W. (2011). ¿Qué es una imagen? en A. García (Ed.), *Filosofía de la imagen* (p. 110). Editorial Universidad de Salamanca.
- Morales, J. (2001). *La evaluación en el área de educación visual y plástica en la educación secundaria obligatoria*. Editorial Bellaterra.
<https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5036/ijma09de16.pdf.PDF;jsessionid=328D05C904A4EB6A2C71A88934A0D954?sequence=9>
- Pérez, F. (2022). *Imágenes de imágenes: del cuadro a la pantalla*. Ediciones Mundana.
- Potestà, A. (2016). *Pensar el arte*. Ediciones UC.
- UNESCO. (2003). *Métodos, contenidos y enseñanza de las artes en América Latina y el Caribe*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133377_spa
- UNESCO. (2022). *Propuestas para la educación artística: orientaciones de política pública*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380505>
- UNESCO. (2022). *Voces de la educación artística en Chile: análisis de un proceso participativo*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380507>
- Uribe, M. (2022). *La metáfora visual*. Editorial Universidad Finis Terrae

Anexo 1: Rúbrica de evaluación

LICEO VILLA MACUL ACADEMIA
 "Diversidad – Vínculo – Respeto – Expresión Artística"

SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GABRIELA MISTRAL
 La Grange | Macul | San Joaquín

PRUEBA DE TECNOLOGÍA

Asignatura: Tecnología
 Nivel: Primero y segundo medio
 Docente: Catalina San Martín

CALIFICACIÓN

Nombre:	Curso:
Puntaje Ideal: 20	Puntaje Obtenido:
	Fecha:

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**Primeros medios**

OA 5 Analizar las formas en que los productos tecnológicos y los entornos evolucionan, caracterizando los diversos factores que influyen en ese cambio. **OA 6** Inferir, basándose en la evolución de los productos tecnológicos y los entornos, los efectos positivos o negativos que estos han tenido en la sociedad.

OA 6 Inferir, basándose en la evolución de los productos tecnológicos y los entornos, los efectos positivos o negativos que estos han tenido en la sociedad.

Segundos medios

OA 5 Evaluar críticamente cómo las innovaciones tecnológicas actuales afectan a la sociedad y al ambiente, considerando criterios éticos, económicos, ambientales y sociales. **OA 6** Proyectar escenarios de posibles impactos positivos y/o negativos de las innovaciones tecnológicas actuales en ámbitos personales, sociales, ambientales, legales, económicos u otros.

OA 6 Proyectar escenarios de posibles impactos positivos y/o negativos de las innovaciones tecnológicas actuales en ámbitos personales, sociales, ambientales, legales, económicos u otros.

Se espera que en esta prueba tú seas capaz de:

- 1) Apreciar y analizar imágenes mediante la conversación y la escritura
- 2) Producir imágenes utilizando diferentes materiales

CONTENIDOS	HABILIDADES	ACTITUDES
Medios y soportes digitales y físicos La imagen Obras artísticas	Comunicación Reflexión crítica	Responsabilidad del trabajo grupal mediante un diálogo asertivo Respetar al otro u otra y al medioambiente Trabajar proactivamente

INSTRUCCIONES GENERALES:

Objetivo de evaluación: Apreciar y producir imágenes participando activamente y reflexionando sobre estas.

Actividad: "Taller de Creación de Imágenes y Análisis de Imágenes Pictóricas", se estructura en dos actividades fundamentales. En la primera actividad, los estudiantes trabajarán con un corpus de imágenes que contiene la selección de doce obras pictóricas. Mediante apreciación y diálogo, se les pedirá que compartan sus conocimientos y percepciones sobre estas obras. Esta fase inicial tiene como objetivo evaluar no solo la capacidad de los estudiantes para comprender las imágenes pictóricas, sino también su habilidad para sostener conversaciones significativas sobre estas creaciones artísticas. Para lograr esto, se emplea el diálogo y la escritura como herramientas de obtención de resultados. Para esto se debe tener siempre presente un enfoque artístico y tecnológico en sus reflexiones sobre los diferentes soportes, medios y utilización de recursos físicos y digitales.

PAUTA DE EVALUACIÓN							
Criterio	Indicadores	Excelente (20 pts)	Bueno (18 pts)	Regular (16 pts)	Suficiente (14 pts)	Insuficiente (12 pts)	Puntaje
Participación	El o la estudiante participa activamente en clases mediante: -El diálogo -Proposición de ideas -Creación de imágenes	Realiza los 5 aspectos solicitados	Realiza 4 de los aspectos solicitados de forma correcta.	Realiza 3 de los aspectos solicitados de forma correcta.	Realiza 2 los de aspectos solicitados de forma correcta.	Realiza menos de 2 aspectos solicitados de forma correcta.	

	-Redacción -Entregas clase a clase de las actividades solicitadas						
Reflexión	El o la estudiante reflexiona sobre sus procesos y progresión de forma crítica y exploratoria de su propio proceso considerando: -Redacción clara -Trabajos limpios, sin manchas, que no estén rotos -Trabajo clase a clase -Reconocimiento de sus propios procesos -Exploración y análisis continuos	Realiza 5 de los elementos solicitados de forma correcta.	Realiza 4 de los elementos solicitados de forma correcta.	Realiza 3 de los elementos solicitados de forma correcta.	Realiza 2 los de aspectos solicitados de forma correcta.	Realiza menos de 2 aspectos solicitados de forma correcta.	
Escala al 60% de exigencia.	PUNTAJE TOTAL						

Figuras 36: Rúbrica del proyecto entregada a los estudiantes.