

Activación artística
con énfasis en las
artes plásticas del
nivel secundaria

ARTE para crecer en comunidad

RECURSO

2

REPÚBLICA DEL PERÚ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

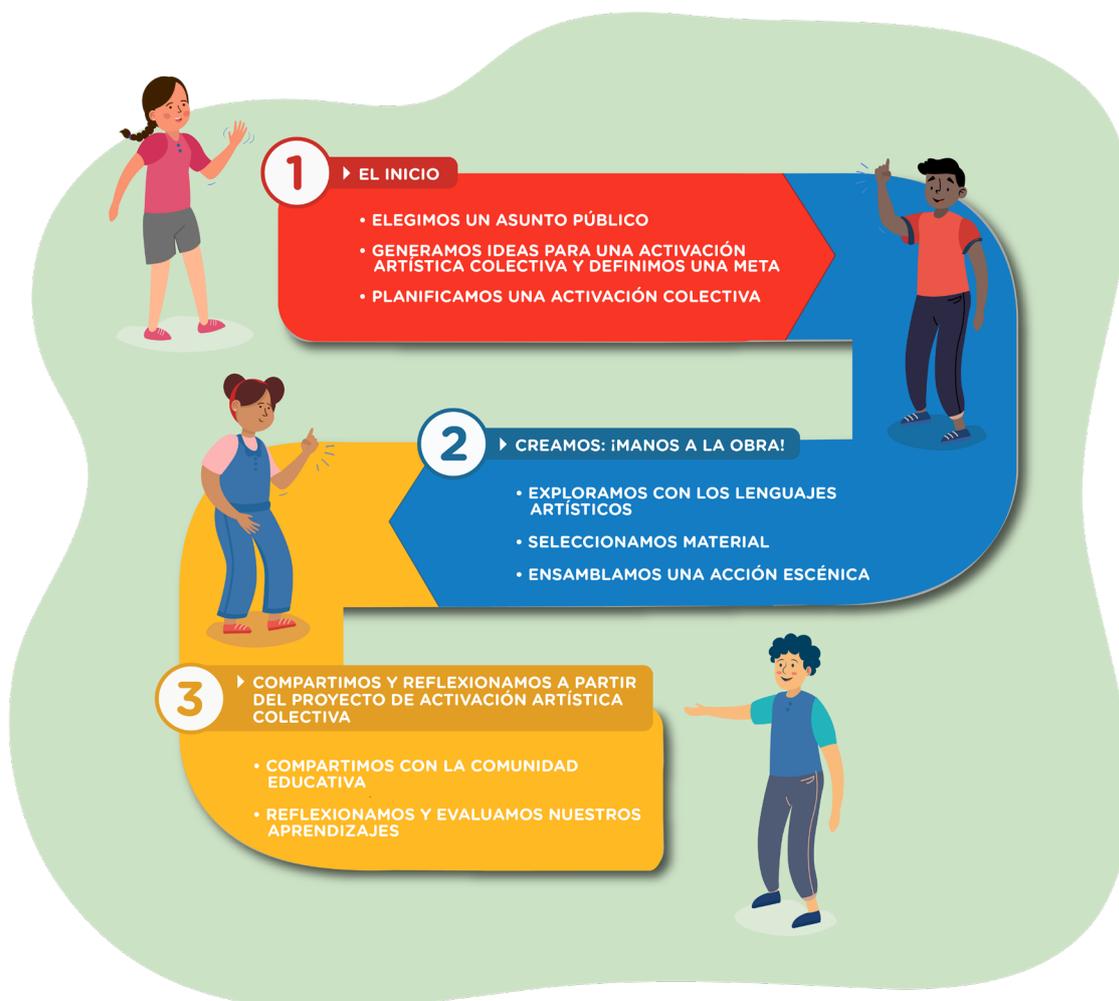
ÍNDICE:

- I.** Las fases para crear proyectos colectivos desde las artes ... **Página 3**
- II.** La generación de ideas y la definición de una meta para el proyecto de activación artística ... **Página 4**
- III.** Creamos: ¡manos a la obra! ... **Página 16**
- IV.** La socialización y reflexión del proyecto de activación artística colectiva ... **Página 20**

Este material tiene por objetivo orientar el proceso de planificación colaborativa y el acompañamiento del proceso para la creación de proyectos artísticos colectivos en el marco de la estrategia Arte para Crecer en Comunidad. Dicha estrategia promueve la participación, reflexión e interrelación entre las y los estudiantes en espacios fuera del aula para generar respuestas a través del arte a partir de un asunto público que promueva el bienestar estudiantil, la convivencia y la ciudadanía. A continuación, encontrarás un ejemplo de activación que pone énfasis en las artes plásticas/instalación, que te inspirará para elaborar e implementar creativamente proyectos participativos que respondan a los intereses de tu comunidad educativa.

I. Las fases para crear proyectos colectivos desde las artes

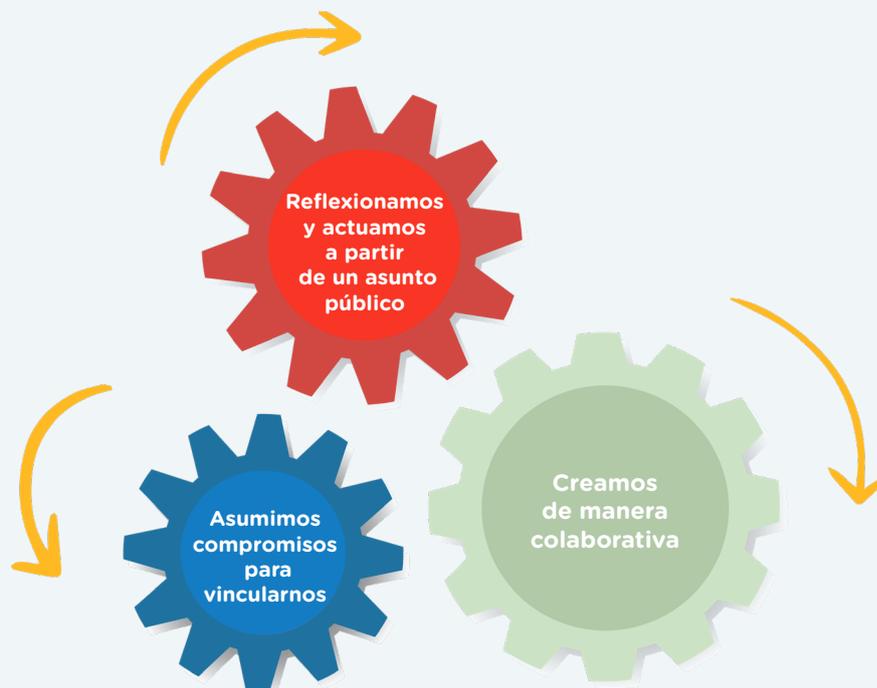

Estas tres fases son una síntesis del proceso creativo que se plantea como orientación para la realización de un proyecto artístico. Es importante atender cada una para fortalecer el desarrollo de la competencia “Crea proyectos desde los lenguajes artísticos” del área de Arte y Cultura, a partir de un asunto público de interés seleccionado por las y los estudiantes. El desarrollo de esta competencia junto con las competencias del área de Personal Social, Ciudadanía y Cívica harán posible un proyecto coherente donde participen democráticamente, con autonomía y compromiso para alcanzar los retos que implica culminar este proceso.

¹ Adaptado de: Ministerio de Educación (2018). Orientaciones para la enseñanza del área de Arte y Cultura: Guía para docentes de Educación Primaria. Perú, Recuperado de: <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6400>

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura

Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

Cuando creamos no solo hacemos arte, estamos vinculándonos desde el respeto y la colaboración. El proyecto nos invita a aplicar y desarrollar nuestras habilidades sociales y sentirnos parte de un grupo de personas que se identifican con ciertas ideas.

La activación artística colectiva:

- Se entiende como un proyecto artístico con un enfoque multicultural e interdisciplinar.
- Desde el inicio del proceso, promovemos la participación democrática de toda la comunidad educativa (estudiantes, docentes, directivos y familias).

II. La generación de ideas y la definición de una meta para el proyecto de activación artística

El inicio del proceso de creación para realizar una activación artística colectiva es un momento importante. Es necesario pensar en el sentido de realizarla y de qué manera hacemos que las y los estudiantes se comprometan a participar para que disfruten de esta experiencia. Por ello, como en cualquier proyecto, promovemos el diálogo para generar ideas, escucharnos y enmarcar la experiencia de esta creación colectiva. Es por eso que nos preguntamos:

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura

Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

¿Cómo puedo iniciar el proceso para crear una activación artística colectiva a partir de un asunto público?

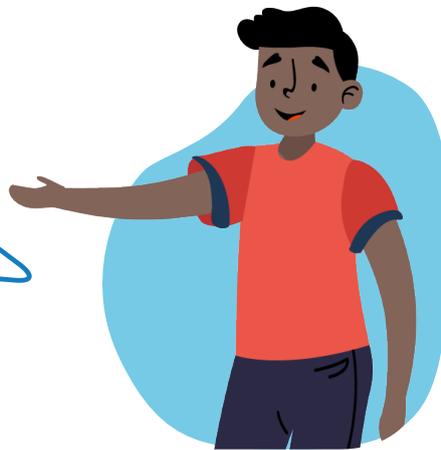
1. Elegimos un asunto público

Vamos a asumir el reto de trabajar un asunto público desde el arte. ¿Ustedes recuerdan qué es un asunto público?

Es un tema de interés de muchas personas.

Se relaciona con los derechos y el bienestar común.

¡Eso es! Y puede tratar aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales y medioambientales.

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura

Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

Para iniciar una activación artística, propiciamos espacios donde las y los estudiantes dialoguen acerca de aquellos temas que consideran relevantes. Algunas preguntas que podemos hacer son las siguientes:

¿Qué situaciones hemos observado últimamente en nuestro colegio que generan problemas para relacionarnos o que afectan nuestro bienestar?

¿Qué nos gustaría cambiar en nuestra comunidad para tener una mejor convivencia?

Hemos visto situaciones de violencia en el colegio en las que algunas chicas y chicos han resuelto sus diferencias en peleas.

Escuchamos historias de compañeras y compañeros nuestros que sufren de maltrato en sus casas.

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura
Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

También, cada vez escuchamos más noticias de feminicidios y de violencia contra la mujer.

Hace poco, en el colegio de mi prima, abrieron un proceso por acoso y llegaron a separar a un profesor de la institución educativa.

Hemos visto en nuestro colegio el caso de un grupo de estudiantes mayores que le robaban las loncheras a los niños pequeños. ¡En vez de cuidar a los menores se aprovechaban de que ellos les tenían miedo!

En la etapa inicial de la activación artística es importante abrir posibilidades para dar un sentido colectivo para hacerla. Para ello, dialogamos y escuchamos las ideas y las propuestas para concertar una idea a realizar.

2. Generamos ideas para una activación y definimos una meta

¿Cómo podemos dar una respuesta desde el arte a un asunto público?

Una manera de poner en acción nuestras ideas es crear una actividad colectiva que implique poner en práctica actitudes que queremos fomentar, y comunicar nuestras inquietudes, ideas y sentimientos a través de los diferentes lenguajes artísticos.

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura

Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

Veamos una situación a partir del asunto público que estos estudiantes han planteado:

Veo que han identificado y reconocen que hay que hacer algunos cambios en nuestra manera de relacionarnos. Lo que mencionan nos lleva a pensar en cómo podemos plantear una acción potente desde el arte para tratar el tema de la diversidad como un desafío de convivencia intercultural.

¿Qué es la violencia en el entorno escolar?

Según la Unesco, es lo siguiente:

La violencia en el entorno escolar designa todas las formas de violencia que se manifiestan en la escuela y alrededor de esta, padecidas por los alumnos y perpetradas por otros alumnos, docentes y demás miembros del personal docente. La violencia en la escuela incluye el acoso y el ciberacoso. El acoso es una de las formas más corrientes de violencia en la escuela, y afecta a uno de cada tres jóvenes².

¿Qué acción potente podemos hacer desde las artes para cambiar algo en nuestra comunidad?

Hace poco, en tutoría, vimos que la Unesco ha declarado el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso. Podríamos hacer algo para esa fecha.

²Asunto público adaptado de: Ministerio de Educación (2022). "Mi realidad local, regional y nacional". Ideas en acción: Concurso de Participación Estudiantil. [Página web] Recuperado de <http://www.minedu.gob.pe/ideasenaccion/asuntos-publicos.php>

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura
Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

Me parece que puede ser interesante hacer algo para que toda la escuela participe.

Me gusta esa idea porque nos hace preguntarnos qué experiencias de violencia hemos visto, y serviría para reconocer distintas actitudes y poder cambiarlas.

Hay muchas formas de violencia no solo la física y psicológica, sino que también ahora vivimos el ciberacoso.

- **Definimos una meta:**

Una vez que hemos compartido ideas en relación al asunto público, podemos definir el tipo de acción que queremos hacer.

Los estudiantes proponen:

Podríamos hacer una instalación de arte en el patio acerca de este tema.

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura
Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

¡Sí! Un espacio donde podamos compartir dibujos, murales, escritura, imágenes y testimonios para plantear los problemas, pero también soluciones.

Podríamos invitar a artistas para que nos ayuden a imaginar cómo hacer una intervención. Se puede crear algo que se quede en el patio todo un día, pero también podríamos hacer un mural que se quedaría por más tiempo.

Yo participé en una creación colectiva en donde habían “estaciones” con actividades diferentes. Podemos hacer algo así para que participe todo el colegio y así podemos escoger cómo queremos participar.

¿Qué es una instalación de arte?

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura

Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

Una **instalación artística** es un tipo de expresión artística contemporánea donde se utiliza, como parte de la composición, el propio medio, por ejemplo, las paredes o el piso, además de objetos diversos.

Fuente: Shutterstock / Uino

Fuente: Shutterstock / Mia2you

Fuente: Shutterstock / 3777190317

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura

Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

Podemos organizarnos para que cada clase proponga una actividad de artes plásticas y ocupemos distintos lugares del patio instalando en él lo que vamos creando. Así, muchos estudiantes podrán participar.

Podríamos organizar una tarde de "Dile no a la violencia escolar".

Para motivar a los estudiantes a hacer una acción colectiva para crear una instalación podemos iniciar inspirándonos de experiencias que se han hecho en otros lugares. Por ejemplo, podemos hacer un proceso corto de apreciación a partir de la observación de un registro de instalaciones en la calle, museos o colegios. Este puede ser un detonante para inspirar el proyecto, y preguntarnos cómo se ha hecho y qué temas abordan.

• **¿Cómo damos forma a nuestra idea para definir nuestra meta?**

- Investigamos más acerca del asunto público. Podemos buscar información en internet o preguntar en casa, y compartir los hallazgos.
- Investigamos acerca de la manifestación artístico-cultural (MAC) para conocer más acerca de esta. En este ejemplo, podemos investigar acerca de la historia de la canción criolla y otras expresiones relacionadas.
- Buscamos referencias de actividades artísticas que se han hecho a partir de este asunto público o de la misma MAC.
- Hacemos una lluvia de ideas para acercarnos a una solución. Una vez que tenemos muchas ideas votamos en clase para elegir la propuesta. Si vamos a involucrar a otros estudiantes (otras aulas/clases y otros niveles), intercambiamos las propuestas.

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura

Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

- Evaluamos en equipo (docentes y estudiantes) cuál es la más viable según las posibilidades de recursos, materiales y la capacidad para coordinar la activación.
- Evaluamos quiénes se pueden sumar a esta actividad (municipios escolares, artistas locales, familias).
- Nos preguntamos por el propósito de nuestra activación: ¿Qué buscamos al hacerla?

Ejemplo de meta:

Haremos una activación artística por el Día Internacional contra la Violencia Escolar para promover la realización de actividades colectivas para sentirnos bien y desarrollar actitudes de respeto entre nosotros y hacer frente a las distintas manifestaciones posibles de este problema. Para ello, haremos una instalación en el patio del colegio con dibujos, recortes de noticias y testimonios para comunicar lo que pensamos y sentimos acerca del tema y cómo podemos eliminarla.

Como cualquier proyecto, la activación artística colectiva necesitará de una planificación y para hacerla debemos definir bien el propósito y aquello que queremos comunicar de manera colectiva.

3. Planificamos una activación colectiva

Crear una activación artística donde participan varias secciones de estudiantes requiere toda una organización.

Será necesario hacer un plan y tener una buena comunicación para lograrlo.

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura

Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

Cada clase puede tener un delegado o dos representantes para apoyar y encargarse de la comunicación entre los alumnos.

También estamos los policías escolares que podemos apoyar en la organización.

- Definimos el **lugar** a realizarse. En este ejemplo se plantea hacer la actividad en el patio de la escuela.
- Elegimos la **fecha** y definimos el **tiempo de trabajo** (horarios).
- **Definimos roles** para participar. Pensamos en alternativas para organizar el trabajo por grupos. Cada aula puede plantear un diseño del espacio con “estaciones” (espacios con ciertos materiales y tareas a realizar). También podemos asumir roles de organización y liderazgo.
- Trabajamos para hacer **un guion simple o estructura** de la activación: ¿Qué pasa primero, luego y al final? ¿Cuál será el elemento unificador? En este ejemplo de activación para el Día Internacional contra la Violencia Escolar, se sugiere que todas las estaciones estén unidas con cintas, hilos o soguillas para dar cuenta de la relación entre todas las producciones.
- Definimos los **elementos de la activación**:
 - **Diseño general**: La instalación requiere de un diseño general. Se realiza un boceto o pruebas con maqueta para comprender el uso general del espacio.
 - Se define qué se va a crear en cada **estación** (mesa de trabajo).

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura

Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

- **Tiempo:** ¿Cuánto tiempo durará la activación? Cabe considerar el tiempo para el trabajo en estaciones (producción), el tiempo de montaje y el tiempo que quedará la instalación en sitio.
 - **Sonido:** ¿Durante la activación habrá música? ¿Qué necesitaremos (equipos o instrumentos)? Por ejemplo, puede haber música de fondo: un grupo puede proponer una lista de temas musicales que tienen que ver con esta problemática.
 - Organizamos los canales de **comunicación**.
 - Podemos proponer **líderes de grupo** (por aula) que pueden reunirse con otros delegados y docentes para tomar algunas decisiones del diseño y la gestión de recursos.
 - Para el trabajo en las estaciones (mesas de trabajo), se requieren varios **responsables** para rotar por turnos. Se definen los roles de los que van a guiar las acciones (delegados, policías escolares u otros)
 - Evaluamos si necesitamos invitar a algún artista de la comunidad para que participe.
 - Preveamos un lugar y materiales para dejar comentarios acerca de la experiencia: pueden ser papelotes ubicados en un lugar, un gran libro de comentarios u otro.
- Cada aula o grupo de estudiantes plantea un marco para el trabajo donde se establecen acuerdos para la convivencia. Esta tarea es muy importante para asumir compromisos y que el mismo proceso sea un reflejo de aquello que queremos cambiar.
 - **Atención a la diversidad:** Debemos pensar en las compañeras y compañeros con habilidades diferentes y ver cómo pueden participar y, si necesitan acompañamiento, asignar roles para hacerlo.

- ¿Cómo podemos organizarnos para convocar a más personas de nuestra comunidad educativa y alcanzar la meta?
- ¿Dónde y cuándo podemos hacer una activación artística colectiva?
- ¿Qué rol queremos asumir en el grupo?
- ¿Cómo podemos acordar un marco de trabajo para fomentar el respeto y la creación participativa? ¿Cuáles serán las palabras clave de nuestro trabajo en equipos?

III. Creamos: imanos a la obra!

¿Qué implica una activación artística colectiva desde las artes plásticas?

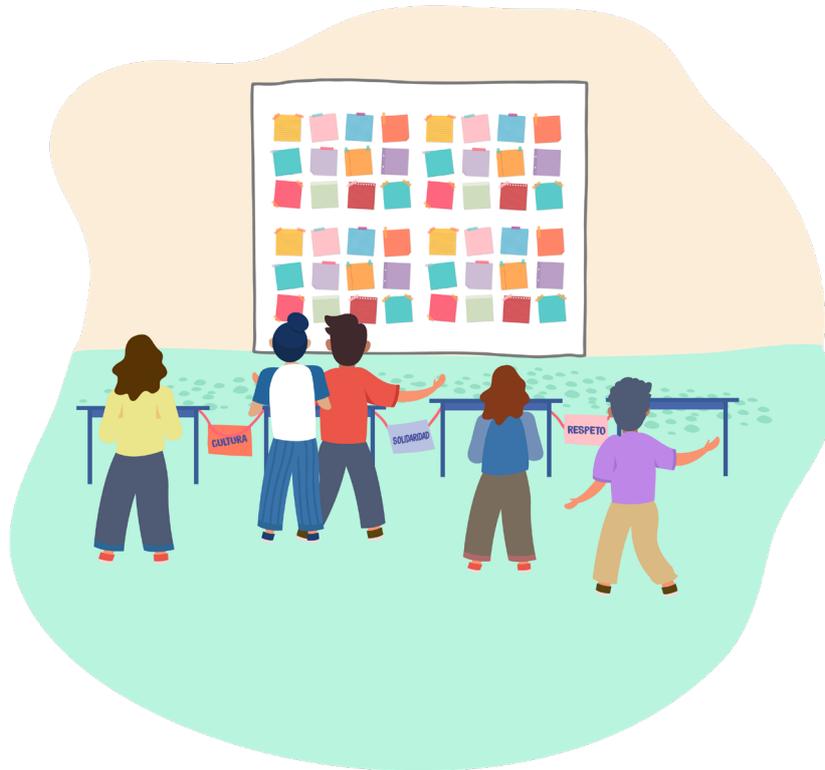
Cuando decidimos realizar una activación artística colectiva desde una instalación debemos considerar lo siguiente:

- La activación se realiza en un tiempo y lugar precisos.
- Lo que se produce en ese tiempo culmina como una acción de montaje según diseño general en el espacio donde la creación permanece por un tiempo determinado (puede ser solo un día o varios dependiendo del clima, los materiales u otros).
- Se puede hacer un registro (video y fotos), pero el impacto está en la acción realizada en conjunto por estudiantes que se sienten parte de esta.
- Para que la activación artística colectiva sea potente, y despierte interés y complicidad, se sugiere pensarla como una acción que irrumpe la cotidianidad del colegio, espacio compartido donde muchas veces ocurren los actos de violencia. Desde una acción simbólica, llenamos de color y palabras todo el lugar. Por ello, para que la instalación se perciba como una unidad y no rincones intervenidos que no tienen conexión, es importante pensar en elementos unificadores de las estaciones/mesas.

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura

Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

- **Estaciones de trabajo plástico a partir de un tema y tarea:**

- Cada estación es una mesa en la cual creamos con un tipo de material y una consigna específica. Las producciones de cada mesa serán parte de la instalación final y tendrán un lugar específico en la instalación (se ha definido en el diseño general).
- Las estaciones se entienden como lugares de producción artística y diálogo. Una vez que el tiempo definido para la participación concluye, las mesas de las estaciones serán parte de la instalación.

Antes de empezar:

- Cada estación (mesa) tiene responsables (docentes y líderes estudiantiles).
- Las tareas a realizarse en cada estación (mesa) han sido definidas y los materiales están listos.
- Cada estación puede tener un cartel informativo que explica qué se hará. Esta información permite a las y los participantes elegir dónde quieren instalarse a crear.
- El material producido en cada estación se va instalando en el lugar asignado.

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura

Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

- **Mesa 1: Exploramos con el dibujo a partir de un material gráfico**

Materiales: hojas para dibujar, periódicos, revistas, y plumones o témperas.

Las y los estudiantes eligen una imagen de revistas o periódicos que relacionan a la temática del asunto público. Luego, exploran con el trazo, la forma y la escritura para crear un dibujo que relacionan a esta imagen (asociación libre). También, pueden dibujar sobre esta y hacer una composición de díptico. Cuando terminan, pegan las creaciones en un espacio definido para esto: un mural.

En esta estación, las o los responsables plantean preguntas como estas: ¿Por qué has elegido esta imagen o noticia? ¿Qué tipo de violencia reconoces en ella? ¿Cómo te gustaría responder desde el arte?

- **Mesa 2: Exploramos con el color a partir de las historias**

Materiales: hojas para dibujar, plumones y temperas

Las y los estudiantes dibujan y exploran con los colores para expresar las emociones que les despiertan historias o testimonios que otros narran (vinculados al asunto público). En esta mesa de trabajo, la o el docente dialoga con sus estudiantes para evaluar la pertinencia de lo que quieren compartir y acompaña con preguntas como las siguientes sobre la producción: ¿Qué emociones nos despierta esta historia? ¿Cómo puedo expresar en mi dibujo lo que siento? ¿Qué colores utilizaré? ¿Quiero dibujar algo para la compañera o compañero que contó esta historia?

- **Mesa 3: Exploramos con otros materiales para expresar mensajes contra la violencia escolar**

Materiales: cartones, cajas de reciclaje, tijeras, masking tape, témperas y plumones

En esta mesa, las y los estudiantes exploran con los materiales para crear pequeños objetos en 3D o 2D con la intención de plasmar mensajes positivos y alternativas de solución a la problemática planteada. Estos objetos se pueden colgar en los hilos o cintas que unen la instalación o pueden ser un gran objeto³ que forma parte del diseño general. Se trabaja de manera colaborativa a partir de un boceto, maqueta o plano que se debe definir antes de comenzar.

³Crear objetos simbólicos: es posible trabajar con una idea o concepto que expresa una idea clave que se ha empleado para el proyecto en tutoría. Por ejemplo, las y los estudiantes crean un objeto a partir de los conceptos de fuerza-debilidad-empatía-poder

- **Mesa 4: Exploramos con los materiales para articular y completar la instalación**

Materiales: lanas, pabilos, ganchos de ropa, masking tape y otros materiales para ensamblar

Las y los estudiantes exploran y preparan los materiales para hacer el ensamblaje de las partes. Si es necesario apoyar con otras tareas, lo hacen, pero su principal función es contribuir a unir todo el trabajo. Desde el inicio, hay una intención de crear una unidad y de apoyar en lo que se necesita para alcanzar la meta.

- Es importante darnos el tiempo para el trabajo en mesa, ya que es en este tiempo cuando asentamos formas de trabajo donde se instala el diálogo, la escucha, el respeto por la propuesta de las y los compañeros, la participación y el disfrute sin estrés.
- Se sugiere acompañar la activación con música.
- Es necesario alentar a las y los estudiantes a crear sin evaluar si lo hacen bien o mal. Todas las propuestas que seleccionan deben ser integradas en la instalación. Por ningún motivo, las o los docentes, o líderes de grupo deben desechar el trabajo de un alumno por criterios estéticos.

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura

Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

- **Otras ideas:**

Se puede pensar en más estaciones con tareas distintas, depende del diseño general que hagamos, los materiales y las formas de abordaje del asunto público. Al respecto, las siguientes ideas pueden ser útiles:

- Si en la IE existe interés en hacer un mural permanente, una de las mesas puede estar destinada a que las y los estudiantes creen bocetos y propuestas que puedan luego ser parte de un concurso para llevar a cabo el mural con el tema que se desarrolló en la intervención. En este caso, la activación detonaría una actividad posterior que puede también ser colectiva y convocar a artistas muralistas para compartir y seguir aprendiendo.
- Puede destinarse una estación al para abordar el ciberacoso donde las y los estudiantes encuentren material para reconocer sus formas, dialogar sobre ello y dar respuestas desde el arte. Allí, pueden crear carteles, explorar con letras tipografías y crear emoticones para expresar emociones trabajando a través de una consigna como, por ejemplo, “Crea tu emoticón para decir no a la violencia en el cole”.
- Este proyecto puede acompañarse de talleres con especialistas en el tema de manejo de la violencia escolar y la activación artística puede ser el cierre de este proceso.

IV. La socialización y reflexión del proyecto de activación artística colectiva

Una vez que ha terminado de montar la instalación, todas las y los participantes se vuelven espectadores de la obra colectiva. Entonces, nos aseguramos que lo que hemos planificado se haya realizado y, si hubo cambios, de que fueron resueltos a través del diálogo. Asimismo, nos cercioramos de que haya otras personas de nuestra comunidad que observen nuestra creación. Consideramos lo siguiente:

- Si es una activación solo del nivel secundaria, invitamos a las y los estudiantes de primaria e inicial a observar. También es posible invitar a otros docentes, directivos y familia. Cuantas más personas participen como espectadores, la activación tendrá más impacto.
- Participamos escribiendo comentarios como espectadores: dejamos un mensaje o comentario en el lugar que han previsto para esto y leemos lo que otras personas han escrito.
- En nuestra bitácora, respondemos a algunas preguntas que nos ayuden a reflexionar sobre lo que hemos aprendido.

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura
Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

Estas son algunas preguntas que podemos responder en la bitácora:

- ¿Qué hemos sentido al lograr realizar esta activación artística colectiva?
- ¿Qué ideas o reflexiones podemos hacer luego de este proceso creativo?
- ¿Qué sabemos ahora que no sabíamos antes?
- ¿Qué otras ideas han surgido para hacer una activación artística colectiva a partir de un asunto público?
- ¿Qué podemos mejorar para una próxima activación artística colectiva?

⁴Asunto público adaptado de Ministerio de Educación del Perú (2022). "Mi realidad local, regional y nacional". Ideas en acción: Concurso de Participación Estudiantil. [Página web] Recuperado de <http://www.minedu.gob.pe/ideasenaccion/asuntos-publicos.php>

Recurso 2 | Secundaria | Arte y Cultura

Activación artística desde las artes plásticas del nivel secundaria

Cuando imaginamos una activación artística colectiva pueden surgir muchas posibilidades desde las propuestas de las y los estudiantes, y será necesario dialogar para acordar qué está dentro de nuestras capacidades de gestión y participación. Es posible trabajar en pequeños grupos y asumir roles según las preferencias de cada uno.

Seguir el plan y mantener una buena comunicación a lo largo de todo el proceso será muy importante para alcanzar la meta. Sigamos trabajando para imaginar otro tipo de activación que responda los intereses de nuestros estudiantes. ¡Sigamos disfrutando juntas y juntos de la música, el movimiento y las ideas más allá de nuestro salón de clase!

• Links de interés:

<https://es.unesco.org/news/que-necesita-saber-acerca-violencia-y-acoso-escolar>

<http://www.minedu.gob.pe/ideasenaccion/pdf/guia-de-orientacion-elaboracion-de-proyectos.pdf>

<http://www.minedu.gob.pe/ideasenaccion/asuntos-publicos.php>