Cuadernillo pedagógico: Laboratorio artístico para la interculturalidad

Agosto 2025

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y EXTENSIÓN

UNIDAD DE EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN ARTÍSTICA.

“CUADERNILLO PEDAGÓGICO: LABORATORIO ARTÍSTICO PARA LA INTERCULTURALIDAD”.

PROYECTO "MEDIACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE LA UMCE PARA LA ESCUELA"

CÓDIGO: UMC2193.

RECTORA: SOLANGE TENORIO EITEL

DIRECTORA DE VCM Y EXTENSIÓN: MACARENA BARAHONA

COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: María Victoria Polanco.

CONTENIDO, DISEÑO Y EDICIÓN: MACARENA RETAMAL AGUILAR.

AGOSTO 2025

ÍNDICE

Presentación…….4

Objetivos ….……5

Criaturas del bosque……..…..…… .6

Una casa para tod@s..... .8

Mapa de un lugar feliz……..…..……15

Rostros posibles.....…..……19

Colores carne……...22

Referencias bibliográficas……..26

Apuntes finales…….27

PRESENTACIÓN

El presente cuadernillo pedagógico surge de una experiencia desarrollada en el Colegio Guillermo Zañartu, comuna de Ñuñoa, espacio educativo caracterizado por una importante diversidad cultural, ya que cerca del 30% de sus estudiantes provienen de contextos migrantes de distintos países. Este escenario ofrece una oportunidad para pensar los talleres artísticos extraprogramáticos como un espacio de encuentro intercultural, donde la heterogeneidad sea valorada como una riqueza para la construcción de nuevas formas de convivencia.

El público al que se orienta este cuadernillo son principalmente docentes y mediadores culturales que trabajan con infancia y adolescencia. La propuesta se basa en un laboratorio de experiencias artísticas realizadas en talleres de pintura y collage, cuyos aprendizajes se transforman aquí en un material didáctico replicable que busca fomentar el diálogo, la creación colectiva y la valoración de la diversidad cultural en el aula.

La fundamentación de este trabajo se sostiene en la definición del arte como una herramienta idónea para el fomento y desarrollo de actitudes que evocan nuevos significados infanto-juveniles en torno a lo diverso (Contreras, 2020).

Asimismo, se retoma la definición de interculturalidad como un proceso dinámico orientado a la producción socioidentitaria innovadora, y no a la reproducción de entidades imaginarias estables ni al retorno fantaseado a un origen (Caune, 2009). La interculturalidad, en este sentido, no se limita a la coexistencia de diferencias culturales, sino que busca generar algo nuevo a partir del diálogo, el respeto y la colaboración.

En este marco, resulta fundamental considerar los “requerimientos mínimos” que permiten el despliegue de competencias interculturales: respeto, autonomía y humildad cultural (Deardorff, 2009). En la práctica pedagógica, esto se traduce en normas de convivencia que rechazan la violencia y promueven la autonomía a través del cuidado de materiales y espacios compartidos.

OBJETIVO GENERAL

- Fomentar la construcción identitaria intercultural en niños y niñas a través de estrategias pedagógicas mediadas por el arte.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Instalar el respeto, la autonomía y la humildad cultural como requerimientos mínimos de convivencia en el espacio del taller artístico.
- Reconocer y poner en valor las experiencias y saberes de los y las estudiantes como fuentes legítimas de conocimiento y creación artística.
- Propiciar procesos colectivos de creación artística que generen significados compartidos y fortalezcan los vínculos sociales entre los y las estudiantes

ACTIVIDAD 1

Nombre actividad: Criaturas del bosque

Nivel sugerido: 1° a 4° básico.

Descripción general

La actividad invita a experimentar la libertad de ser únicos y diferentes a través de la creación de criaturas fantásticas mediante la técnica del collage. Cada estudiante crea un ser fantástico, compuesto por partes de distintos animales u objetos, explorando la diversidad como riqueza compartida.

En una segunda instancia, l@s estudiantes construyen un bosque común, donde todas las criaturas encuentran su lugar. La propuesta busca simbolizar, desde el arte, la importancia de valorar lo distinto y aprender a convivir en un espacio compartido.

Metodología

- Conversación inicial con pregunta inicial: Si tuvieras que crear una nueva especie a partir de cualidades de animales que ya existen ¿Cómo sería?
- Creación individual de una criatura fantástica mediante recortes de revistas y collage.
- Trabajo colectivo para construir un bosque común en el que se integren todas las criaturas creadas.
- Cierre con diálogo reflexivo sobre la experiencia, destacando el respeto, la colaboración y la importancia de dar espacio a cada un@.

Planificación

- Sesión 1: Conversación inicial para introducir la actividad y fomentar la reflexión creativa, seguida de la creación individual de la criatura fantástica por cada estudiante.
- Sesión 2: El docente prepara un medio pliego de cartulina color azul oscuro como base. Cada estudiante recortará y pegará plantas provenientes de revistas o, si lo prefieren, las crearán con papel de colores. De esta manera, cada niño contribuirá al bosque colectivo con al menos una planta y su propia criatura fantástica.

Objetivo

Fomentar la convivencia en un espacio común y valorar las particularidades de cada estudiante como aportes que enriquecen colectivamente la creación artística, ejercitando estas habilidades a través de lo simbólico en la actividad.

Descripción de acciones

- Conversación inicial a partir de pregunta activadora: Si tuvieras que crear una nueva criatura a partir de cualidades de animales existentes ¿Cómo sería?
- Los estudiantes crean su propia criatura fantástica a partir de recortes y collage.
- Continuación: en una segunda sesión, diseñan plantas y elementos naturales para construir el bosque colectivo.
- Cierre: integración de todas las criaturas en el bosque, asegurando un lugar para cada una, reflexión sobre la riqueza que aporta lo diverso y el respeto mutuo en la convivencia.

Tiempo

2 sesiones de 90 minutos cada una.

Lugar

Sala de artes visuales o espacio amplio con mesas para trabajo grupal.

Materiales

- Revistas o enciclopedias para recortar (animales y plantas).
- Papeles de colores.
- Tijeras, pegamento en barra
- Papel tamaño carta.

Experiencia de implementación

La actividad se llevó a cabo en un taller de técnicas de dibujo y collage con aproximadamente 18 estudiantes de 1° a 4° básico, mixto. En esta ocasión, se realizó únicamente la primera parte de la propuesta: cada estudiante creó su criatura fantástica de manera individual utilizando recortes de revistas, principalmente de la enciclopedia de animales, lo que proporcionó abundante material para trabajar. Cada niño colocó su criatura sobre un fondo individual realizado también en collage, lo que permitió explorar la creatividad y la imaginación de manera autónoma.

Durante la implementación, se observó un alto nivel de motivación y entusiasmo, así como la riqueza de las ideas personales de cada estudiante. A partir de esta experiencia, se identificó la oportunidad de fortalecer la actividad incluyendo una segunda etapa que integre los trabajos individuales en un bosque común, promoviendo así la convivencia, la colaboración y la construcción colectiva de significados.

ACTIVIDAD 2

Nombre actividad: Una casa para tod@s

Nivel sugerido: 1° a 4° básico.

Descripción general

La actividad invita a los estudiantes a imaginar y diseñar un espacio compartido en el que todos puedan sentirse bienvenidos, cómodos y felices. A través del trabajo simbólico en la construcción de muebles y objetos de cartón y otros materiales, los niños ejercitan la convivencia, el respeto por el disfrute de los demás y la posibilidad de compartir un espacio común sin interferir en el bienestar de otros. La actividad busca fomentar la creatividad, la colaboración y la reflexión sobre el concepto de "espacios comunes".

Metodología

- Conversación inicial con la pregunta: "¿Qué tiene un lugar que al llegar te hace sentir bienvenido?" Reflexión sobre espacios comunes y ejemplos concretos (cocina, sala de clases, patio, etc.).
- Los estudiantes desarrollan muebles y objetos a escala común utilizando principalmente cartón, plastilina y otros materiales disponibles (papel aluminio, objetos reciclados, alambres, etc.).
- La persona que media debe manejar las herramientas más peligrosas como pistola de silicona o cúter, mientras l@s estudiantes participan activamente en el diseño y ensamblaje de sus piezas.
- La actividad se organiza para potenciar la colaboración y la creación de un espacio colectivo donde todos los aportes son valorados.
- Reflexión final: Diálogo sobre cómo cada aporte individual contribuye al espacio compartido y cómo se siente estar en un lugar que respeta la comodidad y el disfrute de todos.

Planificación

- Sesión 1: Reflexión inicial y diseño de los objetos o muebles a construir. Comienzo de la construcción de los objetos y muebles con cartón y materiales complementarios.
- Sesión 2: Continuación de la construcción de los objetos y muebles, inicio de pintura y decoración de objetos
- Sesión 3: Preparación del espacio colectivo. Montaje de elementos.
- Sesión 4 (opcional): Exposición y disposición de los objetos en el espacio común, diálogo final sobre la experiencia.

Objetivo

Ejercitar la convivencia en un espacio común y valorar los aportes de cada estudiante como elementos que enriquecen colectivamente el espacio, a través de la construcción simbólica de un lugar compartido.

Descripción de acciones

- Conversación inicial sobre experiencias de bienestar y espacios comunes.
- Diseño y construcción de objetos/muebles con cartón, plastilina u otros materiales.
- Ensamblaje y disposición de los objetos en el espacio compartido.
- Reflexión sobre cómo cada aporte individual contribuye al bienestar colectivo.

Tiempo estimado

3 a 4 sesiones de 90 minutos cada una.

Lugar

Taller de artes visuales o sala de clases adaptada para trabajo con materiales de manualidades y cartón.

Materiales

- Cartón
- Pistola de silicona y barras de silicona (manejado por el docente)
- Cúter o cuchillo cartonero (manejado por el docente)
- Tijeras
- Plastilina
- Papel aluminio, alambres u otros materiales reciclados según disponibilidad
- Pinturas y pinceles

Experiencia de implementación

La actividad se está implementando actualmente en el taller de Collage del colegio Guillermo Zañartu en Ñuñoa, con aproximadamente 18 estudiantes de 1° a 4° básico, mixto. L@s niñ@s mostraron gran entusiasmo al trabajar con cartón y plastilina, explorando sus ideas y construyendo objetos que reflejan sus conceptos de bienestar y espacios acogedores. La propuesta permite ejercitar la convivencia, la creatividad y la colaboración, y se prevé continuar desarrollando la actividad hasta integrar completamente el espacio común.

ACTIVIDAD 3

Nombre actividad: Mapa de un lugar feliz.

Nivel sugerido: 1° a 4° básico.

Descripción general

La actividad invita a l@s estudiantes a imaginar y construir un lugar feliz a partir de sus ideas y elementos fantásticos, combinando paisajes reales y elementos de fantasía. Cada estudiante crea primero un mapa individual, representando un espacio donde todos son bienvenidos y pueden compartir, y luego estos mapas se integran en un mapa colectivo en una tela o bastidor grande, promoviendo la convivencia, la creatividad y el respeto por los aportes de los demás. La propuesta busca fomentar la imaginación, la innovación y la construcción de identidad colectiva a través del arte.

Metodología

- **I**nspiración y reflexión inicial: Presentación de distintos tipos de mapas: mapas de videojuegos (como Super Mario Bros), mapas de continentes o ciudades, mapas antiguos, etc. Conversación guiada con preguntas como: “Si pudieras imaginar un mapa de un lugar fantástico que tuviera espacio para que tod@s sean felices ¿Qué elementos tendría? ¿Qué paisajes? ¿Qué haría que tod@s se sintieran bienvenid@s?”
- Cada estudiante realiza un boceto de su lugar feliz, incorporando elementos y personajes fantásticos según su imaginación. Es fundamental que el mediador acoja todas las intervenciones, creando un ambiente seguro donde ningún estudiante tenga miedo de compartir sus ideas y se valore la originalidad de cada aporte. Se utilizan lápices grafito, goma de borrar y lápices de colores.
- Integración en el mapa colectivo: Cada estudiante transfiere su boceto a una tela grande, idealmente redonda, trabajando en círculo o sobre el piso, cuidando que cada uno tenga su espacio para mantener la identidad de su aportación.
- Se comienza a pintar las figuras con temperas o acrílico, mezclando colores y aplicando conocimientos previos sobre cómo aclarar u oscurecer tonos.
- Finalización y pintura de fondo: Se pinta el fondo del mapa, por ejemplo, el mar o el cielo, unificando el conjunto.
- Se realizan ajustes finales, agregando detalles o delimitaciones con plumón de acrílico al estilo ilustrativo de mapas. Se reflexiona sobre cómo cada aporte individual contribuye al lugar compartido, promoviendo la convivencia y la valoración de los aportes de todos.

Planificación

- Sesión 1: Reflexión inicial y creación del boceto individual.
- Sesión 2: Comienzo del dibujo colectivo con lápiz grafito y pintura de los elementos individuales.
- Sesión 3: Pintura de fondo para unificar elementos.
- Sesión 4: Ajustes y detalles finales, diálogo sobre la experiencia colectiva.

Objetivo de la actividad

Fomentar la convivencia y la colaboración en un espacio compartido, valorando los aportes individuales de cada estudiante a través de la construcción simbólica de un lugar feliz y colectivo.

Descripción de acciones

- Presentación de mapas de referencia y reflexión sobre lugares de bienestar, felicidad y entretención.
- Creación individual de un mapa fantástico en boceto.
- Transferencia de los bocetos a la tela grande, respetando el espacio de cada estudiante.
- Pintura de los elementos individuales y del fondo, agregando detalles finales.
- Reflexión colectiva sobre cómo los aportes individuales generan un espacio compartido y enriquecedor.
- Tiempo estimado
- 3 a 4 sesiones de 90 minutos cada una.

Lugar

Taller de pintura o espacio amplio donde se pueda trabajar sobre telas grandes, preferentemente en círculo o sobre el piso.

Materiales

- Tela o bastidor grande (preferiblemente redondo)
- Lápices grafito y goma de borrar
- Plumones de acrílico (opcional)
- Pintura tempera y acrílico
- Pinceles y mezcladores de pintura

Experiencia de implementación

- La actividad se implementa en el taller de pintura del colegio Guillermo Zañartu, con unos 14 estudiantes de 1° a 4° básico. Los niños mostraron entusiasmo al crear sus mapas individuales y al integrarlos en el colectivo. La propuesta fomenta convivencia, creatividad e identidad colectiva, dando espacio visible a cada aporte. Trabajar en círculo y sobre un soporte redondo podría potenciar aún más la interacción y la percepción de colectividad.

ACTIVIDAD 4

Nombre actividad: Rostros posibles

Nivel sugerido: 5° a 8° básico.

Descripción general

La actividad invita a l@s estudiantes a explorar la creación de rostros únicos, valorando la autenticidad y la diversidad de expresiones. Se parte de un esquema simplificado de rostro de frente (círculo con mandíbula y línea de simetría vertical) que sirve como guía para experimentar con la posición y forma de los rasgos, expresiones emocionales y características físicas. El objetivo es romper con cánones tradicionales, incentivar la creatividad y reconocer el valor de cada rostro como expresión de identidad y emociones.

Metodología

- Introducción al esquema de rostro: Explicación de la base simplificada (círculo + mandíbula + línea de simetría).
- Ejemplos de cómo modificar rasgos (cejas, boca, ojos, orejas, cabello) y cómo estos cambios expresan emociones o características únicas.
- Ejercicios prácticos: Cada estudiante dibuja varios rostros sobre papel utilizando lápiz grafito. Se promueve el ensayo y la experimentación, sin buscar un resultado perfecto.
- El mediador acoge todas las intervenciones, fomentando un ambiente seguro donde se valore la originalidad y la expresión personal.
- Reflexión sobre autenticidad y diversidad: Conversación sobre la importancia de cada rostro como expresión única. Se promueve la apreciación de la diversidad y la valoración de las diferencias físicas y emocionales, inspirándose en la idea del derecho a la diferencia de Charles Taylor.

Planificación

Sesión 1: Explicación del esquema de rostro, demostración de ejemplos y primeros ejercicios de dibujo.

Objetivo

Fomentar la valoración de la autenticidad y la diversidad a través de la creación de rostros únicos, incentivando la experimentación, la expresión de emociones y la creatividad individual.

Descripción de acciones

- Presentación del esquema base del rostro y explicación de posibles modificaciones.
- Creación de múltiples rostros individuales con diferentes expresiones y características.
- Acompañamiento del mediador para motivar la originalidad y asegurar un ambiente seguro y respetuoso.
- Reflexión sobre la importancia de la diversidad y la expresión emocional en los rostros.

Tiempo estimado

1 sesión de 90 minutos.

Lugar

Taller de pintura o sala de clases con pizarra para que la persona que media haga los ejemplos y mesones para que l@s participantes trabajen de manera individual sobre papel.

Materiales

- Papel para dibujo
- Lápices grafito y gomas de borrar

Experiencia de implementación:

La actividad se llevó a cabo con un grupo de estudiantes del segundo ciclo del colegio Guillermo Zañartu, compuesto principalmente por mujeres. Se generó un ambiente colaborativo y seguro, donde las participantes exploraron diferentes formas de dibujar rostros sin presión por la perfección. Para muchas, el esquema simplificado facilitó la práctica y permitió superar la resistencia inicial a dibujar rostros, enfatizando la idea de ensayo y experimentación sobre el resultado final.

ACTIVIDAD 5

Nombre actividad: Colores carne

Nivel sugerido: 5° a 8° básico.

Descripción general

Esta actividad continúa la exploración de rostros iniciada en la actividad anterior, trasladando la creación a un rostro colectivo en una tela grande. Los estudiantes preparan y mezclan colores carne, experimentando con distintas tonalidades de piel. A nivel simbólico, al crear y combinar estos tonos, comprenden que la diversidad es valiosa, que no existen barreras raciales y que todos formamos parte de la misma familia humana. La actividad fomenta autonomía, experimentación, colaboración y respeto por los aportes individuales y colectivos, dando espacio visible a cada participante.

Metodología

- Boceto inicial colectivo: La persona que media realiza un boceto base de un rostro grande (círculo con mandíbula y línea de simetría vertical) y guía a los estudiantes para que dibujen elementos como ojos, nariz y boca.
- Se promueve la participación y motivación de tod@s, cuidando que cada aporte sea valorado.
- Preparación de colores carne: Mezcla de colores primarios para generar naranja, marrón y variaciones de rosados. Exploración de distintas tonalidades: desde marrón oscuro hasta rosados claros, ajustando saturación con amarillo o azul según la intención.
- Ejercicio de autonomía: cada estudiante experimenta con la preparación de colores y aplica sus mezclas al rostro colectivo.
- Pintura del rostro colectivo: Aplicación de los colores preparados sobre el rostro colectivo en la tela grande.
- Participación de la persona mediadora para organizar el trabajo y garantizar que cada estudiante tenga espacio para aportar.
- Pintura del fondo en un color llamativo, unificando el conjunto.
- Se enfatiza que la obra es colectiva, valorando la participación de tod@s sobre la perfección individual.

Planificación

- Sesión 1: Boceto inicial del rostro colectivo y asignación de espacios para cada estudiante.
- Sesión 2: Preparación de colores carne y experimentación con mezclas. Aplicación de colores en el rostro colectivo y pintura del fondo.
- Sesión 3: Ajustes finales y reflexión colectiva sobre el proceso.

Objetivo

Fomentar la autonomía, la colaboración y la participación en un proyecto colectivo, naturalizando la diversidad de tonos de piel mediante la creación y aplicación de colores carne, y promoviendo el respeto por el trabajo de cada estudiante así como la valoración del aporte colectivo por encima del individual.

Descripción de acciones

- Mediador guía el boceto base del rostro sobre la tela y motiva la participación de l@s estudiantes para el dibujo del rostro colectivo aplicando los conocimientos de la actividad número 4 “Rostros posibles”.
- Estudiantes preparan colores carne a partir de colores primarios. y aplican los colores sobre el dibujo del rostro colectivo en la tela grande.
- Reflexión sobre la experiencia de trabajo colectivo, autonomía y valoración de los aportes de todos.

Tiempo

3 a 4 sesiones de 90 minutos cada una.

Lugar

Taller de pintura, espacio amplio para trabajar sobre tela grande.

Materiales

- Tela grande o bastidor
- Pintura tempera y acrílico
- Pinceles y mezcladores
- Lápices grafito
- Goma de borrar
- Artículos de limpieza

Experiencia de implementación

La actividad se implementó con el mismo grupo que realizó la actividad 4 en el taller de pintura II del colegio Guillermo Zañartu, con aproximadamente 12 estudiantes, principalmente mujeres. La experiencia mostró que l@s estudiantes estaban motivad@s y disfrutaron del trabajo colectivo, experimentando la autonomía al preparar sus propios colores y la colaboración al contribuir a un rostro compartido. El enfoque de trabajo colectivo permitió que l@s participantes valoraran la participación de todos sobre la perfección individual. Se enfatizó la importancia del respeto, la escucha activa fortaleciendo la convivencia y la práctica de actitudes interculturales dentro del taller.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Mela Contreras, J. (2020). Educación artística y el desarrollo de competencias interculturales: Una propuesta para el fortalecimiento de la diversidad cultural en la enseñanza básica chilena. ArtsEduca, 27, 200-213.
- Caune, J. (2009). Comunicación, espacio público y dinámicas interculturales: Prácticas culturales y modalidades de comunicación. Construcción de un mundo común y de las condiciones de convivencia. Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 88, 13-24.
- Deardorff, D. K. (2009). The Sage handbook of intercultural competences. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (2023). Educación artística, enfoques transversales para una educación artística transformadora, Santiago, Chile.

APUNTES FINALES

Creo que el enfoque intercultural se basa principalmente en aprender a compartir un espacio común sin violentarnos mutuamente, y en construir un espacio en el que tod@s tengan derecho a ser quienes son, siempre con base en el respeto a los derechos humanos. Este enfoque no depende únicamente del contenido de la actividad —ya sea artística o de otra disciplina— sino de cómo nos tratamos, cómo nos hablamos y cómo nos relacionamos entre nosotr@s.

Si bien la interculturalidad se puede practicar en distintos ámbitos de la vida y de la educación, considero que el arte es un espacio especialmente idóneo para ello. En mi experiencia, los talleres de artes visuales permiten ensayar la convivencia a través de la creación colectiva, ofreciendo oportunidades concretas de construir espacios comunes donde cada estudiante tiene un lugar visible y valorado.

Los **requerimientos mínimos** para desplegar actitudes interculturales son fundamentales. Desde el inicio de los talleres establecí un sistema de normas para su buen funcionamiento: no gritar, escuchar las indicaciones del docente, no malgastar materiales y dejar limpio lo que cada uno ensucia. Con esto, se trabaja el respeto y la autonomía, elementos esenciales sin los cuales no se puede iniciar un verdadero proceso intercultural.

Fue positivo insistir en estas normas constantemente y recordarlas incluso cuando llegaban nuev@s integrantes al taller. En más de una ocasión, l@s niñ@s mism@s propusieron nuevas reglas, como no decir groserías o no golpear a l@s compañer@s, porque querían sentirse en un espacio seguro.

En los talleres, además de dar las indicaciones y propuestas creativas, el papel de la persona mediadora consiste en mostrar con la acción distintas maneras de hacer las cosas, combinando el conocimiento técnico con las actitudes interculturales. Esto permite desarrollar nuevas formas de convivencia y colaboración, fomentando la seguridad, la confianza y la autonomía de cada estudiante.

Creo que este tipo de espacios es especialmente importante en el contexto actual de la educación pública en Chile, donde las salas son numerosas y l@sl docentes asumen muchas responsabilidades. Los talleres permiten una educación más personalizada, donde se puede atender con cuidado al trato entre estudiantes e intervenir cuando sea necesario, promoviendo una convivencia respetuosa y reflexiva.

En síntesis, el centro de estas experiencias está en desarrollar formas de convivencia que respeten a las otras personas y a un@ mism@, consolidando valores como la autonomía, el respeto y la solidaridad. El arte se revela como una buena apuesta para ensayar la construcción de espacios comunes, donde la creación colectiva se convierte en un vehículo para practicar la interculturalidad, valorar la diversidad y aprender a convivir de manera activa y consciente.