

ARTE, CREACIÓN Y EMOCIÓN

El espacio doméstico como
escenario didáctico

Claudio Barbas Barbas

María Fernanda de la Fuente Muñoz

Tania Faúndez Carreño

Rodrigo Faúndez Carreño

Nelly Lagos San Martín

Verónica López López

Roxana Miranda Rupailaf

Nelda Muray Prado

Carlos Javier Ossa Cornejo

Guillermo Sagredo Leyton

Evelyn Zagal Valenzuela

Illustration: David Rojas

Tania Faúndez Carreño y Rodrigo Faúndez Carreño
Editores

ARTE, CREACIÓN Y EMOCIÓN

El espacio doméstico como escenario didáctico

ISBN 978-956-6331-00-1

Primera edición, otoño de 2024

Chillán - Chile

Autores Verónica López López

Claudio Barbas Barbas Roxana Miranda Rupailaf

María Fernanda de la Fuente Muñoz Nelda Muray Prado

Tania Faúndez Carreño Carlos Javier Ossa Cornejo

Rodrigo Faúndez Carreño Guillermo Sagredo Leyton

Nelly Lagos San Martín Evelyn Zagal Valenzuela

Editores

Tania Faúndez Carreño

Rodrigo Faúndez Carreño

Ilustración

Francisca Bravo Olguín

Diagramación

Javier Tiznado Viralta

Violeta Ediciones

Representante Legal: Diana de la Fuente Ortega

contacto@violetaediciones.cl

Proyecto de Creación Artística VRIP 2021

Proyecto de Extensión Relevante 2021

Departamento de Artes y Letras

Universidad del Bío-Bío

Chillán 2024

ARTE, CREACIÓN Y EMOCIÓN

El espacio doméstico como
escenario didáctico

09 I **Presentación**
Diana de la Fuente Ortega

15 I **Prólogo**
Rodrigo Faúndez Carreño

I.- Estudios

23 I **1.1.- Expresión y creación artística como espacio de desarrollo de competencias emocionales en la educación superior**
Nelly Lagos San Martín, Verónica López López, Evelyn Zagal Valenzuela

49 I **1.2.- Desarrollo de creatividad narrativa en estudiantes de pedagogía, participantes de talleres artísticos**
Carlos Ossa Cornejo, María Fernanda de la Fuente Muñoz

II— . Notas Talleres

69 I **2.1.- Reflexiones en torno a la docencia en línea realizada en la IV versión de El jardín de las delicias**
Claudio Barbas Barbas

107 I **2.2.- Técnica de la Voz Hablada**
Nelda Muray Prado

161 I **2.3.- Poéticas del agua, taller de escritura creativa, palabra poética y naturaleza**
Roxana Miranda Rupailaf

191 I **2.4.- Del aula-escenario al aula-pantalla: experiencia del Taller de Verso Heroico en tiempos del COVID-19**
Tania Faúndez Carreño y Rodrigo Faúndez Carreño

227 I **2.5.- Perspectivas sociales, culturales y políticas de vivir con VIH**
Guillermo Sagredo Leyton

Arte, creación y emoción

Un paseo por *El jardín de las delicias*

Diana de la Fuente Ortega

Violeta Ediciones

Tenemos el placer de presentar el primer libro de la Colección Académica de Violeta Ediciones, nuestra editorial independiente que surge en la hermosa Región de Ñuble, Chile. Nuestro sello se destaca por su enfoque literario, educativo y patrimonial. Nos enorgullece capturar en cada una de nuestras obras la esencia única de nuestra gente, su historia junto a su identidad, por tanto, nuestra visión va más allá de los límites geográficos y se basa en una profunda convicción de promover valores sociales, identitarios, de equidad con respeto por las diferencias que nos enriquecen y humanizan. Cada publicación que, con sumo cuidado, seleccionamos tiene como objetivo elevar el espíritu humano, provocar reflexiones y fomentar un diálogo constructivo.

En esta búsqueda continua, llega a nuestras manos *Arte, creación y emoción: El espacio doméstico como escenario didáctico*. Esta obra, compilada por Rodrigo Faúndez Carreño y Tania Faúndez Carreño, retrata el proyecto de Extensión de la Universidad del Bío-Bío llamado *El Jardín de las Delicias*, que se enfoca en integrar saberes marginales a la educación formal universitaria en la sede regional de Ñuble. El nombre del proyecto hace referencia a una famosa obra pictórica del artista flamenco, El Bosco, que, en este punto es importante prestar atención al imaginario que conversa con el pintor a través de una visión utópica de la naturaleza donde la humanidad es parte

integrante como también resultan todo el conjunto que figura en la destacada pieza denominada *El Jardín de las Delicias*, la cual nos invita a vislumbrar un mundo donde la belleza, la paz y la felicidad se entrelazan sin fisuras, un jardín que nos transporta a un lugar donde podemos escapar de la realidad y sumergirnos en un universo de ensueño.

Es por esta razón que el título considerado para el proyecto fuera *El Jardín de las Delicias*, ya que evoca una sensación de misterio y encanto justo en un tiempo de crisis que se intuía ante la humanidad, adelante al impacto de la pandemia. Como si tuviéramos la posibilidad de adentrarnos en un espacio paralelo, pleno de maravillas donde estas se encuentran ocultas esperando por nosotros; vale decir, es lo que sin duda logra el arte y aquí surge esta iniciativa.

En este ideal, el proyecto de extensión generó un diálogo horizontal entre diversos actores interesados en el arte, el género y la cultura, representando un avance hacia la restauración de la formación artística en la región. Esto fue un acto necesario para reparar la deuda pendiente tras 50 años de vacío en la educación de las artes, producto del cierre forzado de las carreras de Educación Musical y Pedagogía en Artes Plásticas durante el periodo de dictadura.

Además, es importante recalcar que, por medio de sus talleres gratuitos, logró acercar la comunidad a la creación y a la reflexión artística, generando un espacio de encuentro entre personas de diferentes edades, trasfondos culturales y niveles de experiencia que vinieron a nutrir el accionar mismo del trabajo desarrollado durante la ejecución de dicho proyecto. Con esto también contribuyó a descentrali-

zar el acceso al conocimiento, superando las brechas sociales frente al limitado acceso cultural existente en la región de Ñuble. Porque debemos tener claro que la cultura, ese espacio del quehacer humano que aspira al bien común, no es otra cosa más que el lugar donde los seres humanos encuentran sus voces con libertad, como dijo Miguel de Unamuno: "La libertad no es un estado, sino un proceso; solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad". Es en este estado de responsabilidad que la docencia favorece los procesos creativos y adquiere un sentido profundo.

El libro *Arte, creación y emoción: El espacio doméstico como escenario didáctico* es más que la recopilación de las acciones pedagógicas que surgieron en el contexto de la pandemia, es el registro de los procesos artísticos que ocurrieron en la intimidad, desde el hogar, donde los profesores facilitaron la creación literaria, la diversidad cultural y la reflexión acerca del feminismo. En un contexto virtual, imaginaron los rostros de sus alumnos, reconocieron sus emociones, sensaciones, talentos artísticos para disfrutar con ellos de un paseo, entre tantos otros a futuro, a través del *Jardín*.

En ese tránsito, acercaron los saberes marginales a la educación formal para promover la igualdad y la inclusión. Un gran paso en el camino para devolver la voz a aquellos que han sido históricamente excluidos. Este es el cambio que se observa en este trabajo educativo al integrar las dinámicas sociales. La frase de Mandela cobra más sentido: "La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo". Al valorar las vidas de todos los individuos que construimos una sociedad más equitativa y justa.

Te invitamos a sumergirte en un viaje apasionante a través del *Arte, la Creación y la Emoción*. Este libro nos convida en el dulce sabor de una copa a soñar con un mundo donde los colores de la belleza, la paz y la plenitud se encuentran en espacios cotidianos. No sin dar oportunidad a quien desee mirarse en el espejo de un cielo claro para cuestionar las propias suposiciones y sus creencias, que limitan la posibilidad de hallar formas innovadoras que encanten la vida frente a los nuevos desafíos.

Como equipo de Violeta Ediciones tenemos el gusto de invitarte a dar un paseo por este jardín de maravillas donde descubrirás el sentido profundo de la belleza en la educación. ¡Te esperamos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje!

Presentación
El jardín de las delicias
Educación, arte y comunidad

Dr. Rodrigo Faúndez Carreño

El jardín de las delicias es un proyecto académico de Extensión Universitaria que tiene como objetivo integrar saberes marginales a la educación formal universitaria en la Región de Ñuble, en Chile. En particular, se enfoca en temas de arte contemporáneo, literatura, cultura y género, a través de talleres gratuitos impartidos por artistas y activistas nacionales. Estos talleres son libres de calificaciones y abiertos a la comunidad, con el fin de construir un currículum complejo que descentralice y enriquezca la educación tradicional universitaria.

La necesidad de fomentar el conocimiento académico y el estudio de las artes es una deuda aún vigente en las universidades regionales de Chile, las cuales fueron desmanteladas entre 1973 y 1981 por la dictadura militar. Durante esos años, se cerraron gran parte de las carreras de arte y humanidades. En el caso particular de la Universidad del Bío-Bío, ex sede Ñuble de la Universidad de Chile, fundada en Chillán en 1966, se cerraron las primeras carreras de Educación Musical y Pedagogía en Artes Plásticas, las cuales fueron creadas con el objetivo de descentralizar el acceso a la cultura en Chile.

A pesar de las políticas oficiales de reparación de la memoria democrática, no se ha corregido nuestro pasado académico como promotores del arte en la región, centralizando ese conocimiento en las academias de las ciudades de Santiago y Valparaíso. Como consecuencia de esto, hoy, 50 años después del trauma democrático de 1973, existe un vacío y éxodo de cientos de estudiantes de la región de Ñuble que migran a las grandes ciudades de Chile para continuar sus estudios en esta área, mientras que otros, la gran mayoría de jóvenes, debido a su situación de pobreza, no encuentran un espacio en la educación universitaria regional.

El jardín de las delicias, desde su creación en 2018, ha buscado promover un diálogo horizontal convocando a diversos agentes interesados en el arte, género y cultura para perfeccionar sus habilidades e inquietudes. Se ha convertido en un espacio académico alternativo al currículum tradicional universitario y, de alguna manera, representa un paso hacia la restauración de la formación artística que se necesita en nuestra región.

Su nombre es una cita al cuadro de El Bosco (1450-1516), que retrata un mundo exuberante, en armonía con una naturaleza cercana y en consonancia con los dones humanos, como lo es el sueño universitario.

Remembranzas, El jardín de las delicias (2018-2022)

La primera versión de nuestro *El jardín de las delicias* se creó en el año 2018 y se llevó a cabo durante tres sábados consecutivos: el 23, 30 de junio y el sábado 7 de junio, desde las 9 hasta las 16 horas, en

el campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío. Esto ocurrió debido a la ocupación de las dependencias de la Facultad de Educación y Humanidades por parte del movimiento estudiantil. Las clases se realizaron en forma de charla-talleres, con una pausa para participar en un almuerzo comunitario y disfrutar de números artísticos, en colaboración con el Centro de Estudiantes de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación de la Universidad del Bío-Bío.

Los invitados y las invitadas fueron académicos y activistas de la Región de Ñuble como de Santiago. Sus cátedras abordaron temas como: *El yoga, como práctica en el aula*, a cargo de María Beatriz Cifuentes (Universidad de Chile); *Pedro Lemebel, activismo, literatura y performance*, por Alexandra Novoa (Escuela de Graduados, Escuela de Pedagogía en Castellano y Comunicación UBB); *Amor mapuche* por Ziley Mora (escritor e investigador de Coihueco); y Etno-matemáticas, a cargo del Dr. Miguel Fritz (Departamento de Educación de la Universidad del Bío-Bío). Para finalizar el sábado 7 de junio, con temas como: *Violeta Parra y Chillán*, por Diana de la Fuente (Universidad Adventista de Chile), y *El carácter epistemológico de la performance*, a cargo de la profesora y activista trans-femenina, Anastasia María Benavente. Todas sus actividades fueron abiertas a la comunidad, con una participación y concurrencia del estudiantado universitario, tanto de las carreras de Pedagogía en Castellano como Pedagogía General Básica de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Bío-Bío.

El año 2019, se llevó a cabo la segunda versión del evento entre los meses de mayo y julio. Una vez más, se abordaron temas de literatura, diversidad cultural, sexual y feminismo. Entre los invitados, estuvo

presente el poeta mapuche urbano, David Añiñir, quien impartió una clase y recitó poesía los días 8 y 10 de mayo en la Facultad de Educación y Humanidades en Chillán, así como en la Biblioteca Municipal de Chillán, Volodia Teitelboim.

Posterior a ello, el 14 de mayo, visitaron Chillán las activistas lesbo-feministas chilenas de Torta Golosa, quienes impartieron una charla sobre el *Lesbofeminismo e interrupción del embarazo*. Además, ofrecieron dos talleres: el primero titulado Educación popular y feminismo. *El caso del preuniversitario trans: profesora Mara Rita de la Universidad de Chile*, a cargo de Tamara Cortés (Andy Ko); y el segundo, *Aborto y salud pública*, a cargo de la médica cirujana Viviana Díaz (Osa Flaca). La actividad concluyó con una presentación musical en el patio y un almuerzo comunitario en alianza con el Centro de Estudiantes de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación.

El mismo año 2019, los días 7 y 10 de junio, Anastasia Benavente, activista trans, habló sobre *Currículum crítico en el contexto feminista y Violencia estructural del heteroparadigma a la población trans-travesti*. Vale la pena destacar que esta última charla surgió como resultado de una convocatoria realizada por los estudiantes a la activista. De alguna manera, este evento viene a reafirmar uno de los objetivos de *El jardín de las delicias*, que es no separar el ámbito académico de la vida cotidiana ni de las movilizaciones estudiantiles, construyendo un vínculo entre lo íntimo, lo intelectual, el activismo y el arte.

Puedes ver la charla en el siguiente enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=-dHOGFzeOe0>

La tercera versión del proyecto se ejecutó bajo el primer año del contexto pandémico COVID-19 en Chile, decretada de manera oficial en el país el 18 de marzo del año 2020. Esto involucró un desdoblamiento de la educación y el trabajo presencial a uno virtual, insólito en la historia de la educación en el mundo, con consecuencias (retrocesos y avances), que aún son evaluados por las políticas públicas¹. Desde un punto de vista de la educación universitaria, el contexto pandémico permitió descentralizar el acceso al conocimiento, constituyendo una red virtual que globalizó el territorio. Pero también, involucró una política de confinamiento que criminalizó el espacio público y colectivo, ante el número de muertos, en Chile, según las cifras del Ministerio de Salud, 64.482 muertos.

El contexto de reclutamiento obligatorio y educación desde los hogares, nos invitó a diseñar un currículum que privilegiara el cuerpo, su movimiento, interacción y creatividad detrás de la cámara. Para ello, se llevaron a cabo cuatro talleres de diez sesiones, dos veces por semana, que abordaron temas como: *Didáctica teatral para la enseñanza del lenguaje*, a cargo de la Dra. Catalina Villanueva (Universidad de Chile); *Hacia una dramaturgia orgánica* por Hugo Mejías (Cía. La guerrilla); *Técnica de la voz hablada*, a cargo de Nelda Muray (Cía. La Dramática Nacional); *Taller de Verso Heroico*, a cargo de la Dra. Tania Faúndez (Cía. Teatro del Nuevo Mundo / Universidad del Bío-Bío), y un taller de poesía, a cargo de la poeta mapuche Roxana Miranda Rupailaf, titulado *El cuerpo como territorio de conquista*.

¹ Por ejemplo, el último informe del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS (2023), señala como que consecuencia de la interrupción de la presencialidad y prolongados ausentismos pospandémicos, un 30 % de los niños de segundo a cuarto año básico de Chile, tienen profundas dificultades en el manejo de la lecto-escritura. A partir de ello, se han activado varios programas de intervención que buscan reactivar la escuela como un espacio integral, de aspiraciones culturales y comunitarias. Entre ellas, destaca el programa Seamos comunidad, 2023-2025, como la convocatoria del programa FOSIS 2023.

Los talleres se ejecutaron entre el 12 de abril y el 30 de mayo, concluyendo con una muestra colectiva virtual, en la que participaron alrededor de cuarenta estudiantes y una funcionaria del Conservatorio de Música Laurencia Contreras, de la Universidad del Bío-Bío, en Concepción. El proceso académico fue registrado y editados por el cineasta Edén Rodríguez, ver: <https://www.youtube.com/watch?v=G5ryGBgCb70>

La prolongación de las políticas de educación remota, el año 2021, permitieron mejorar y complejizar la educación a distancia gracias a la capacitación, innovación y reflexiones en torno a la tecnología, pero también, la reclusión al espacio doméstico, agudizó las brechas sociales, las diferencias del campo y la ciudad, la conectividad y el libre acceso a la tecnología. Las universidades del estado invirtieron millones de dólares para sustentar el acceso a internet: se compraron chips, computadores, fuera de una serie de ayudas sociales. Sin embargo, ninguna de estas medidas imposibilitó que cientos de familias se empobrecieran dada la imposibilidad de salir a trabajar, sustentándose, exclusivamente, de los bonos de emergencia decretados por el gobierno de turno.

Ante este contexto, el segundo año de pandemia en Chile, 2021, nos propusimos evaluar emocionalmente el impacto y contribución de nuestros talleres en el bienestar de sus protagonistas. Para ello, hicimos una alianza con el Grupo de Investigación Emocional y Cognitivo para el aprendizaje, GIDECAP, de la Universidad del Bío-Bío, liderado por la Dra. Nelly Lagos y el Dr. Carlos Ossa, que nos proveyeron de un instrumento de medición, y a los que corresponde la autoría de algunos capítulos de este libro.

Asimismo, nos propusimos construir una bitácora visual del proceso de trabajo artístico, como una herramienta didáctica que permitiese dejar vestigio de las reflexiones íntimas del proceso de aprendizaje desde el hogar.

Los talleres impartidos en el año 2021 nuevamente se enfocaron en el cuerpo y la creatividad detrás de la cámara. Entre ellos se encuentran: *El zanni en la comedia del arte*, dictado por Claudio Barbas de la compañía Teatro pequeño clan; *Técnica de la voz hablada*, a cargo de Nelda Muray de la compañía Dramática Nacional; un taller de poesía dirigido por la poeta mapuche Roxana Miranda Rupailaf, titulado *Poéticas del agua*; *Taller de verso clásico*, a cargo de la Dra. Tania Faúndez de la UBB; y un taller sobre salud y VIH llamado *Nuevos imaginarios víricos*, impartido por Guillermo Sagredo, activista del Círculo de Estudiantes viviendo con VIH (CEVVHI). Todos estos talleres se llevaron a cabo desde el 24 de abril hasta el 30 de junio, y concluyeron con una muestra abierta en línea, registrada por Edén Rodríguez.

Se puede ver la muestra en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=I7mWWr_bfjQ

El libro que presentamos a continuación es un testimonio que registra la dulzura de sus frutos, en particular las creaciones del año 2021, realizadas en contexto de pandemia. Esperamos que esta bitácora y testimonio del trabajo remoto pueda ser útil para los docentes como un modelo de sistematización y acompañamiento de un proceso artístico desde el hogar.

Estudios

Expresión y creación artística como espacio de desarrollo de competencias emocionales en la educación superior.

Nelly Lagos San Martín
Verónica López López
Evelyn Zagal Valenzuela

Introducción

En el contexto de un Proyecto de Extensión Relevante de la Universidad del Bío-Bío, desarrollado a partir del año 2018, se ofrecen talleres abiertos y sin calificaciones al público en general y al estudiantado, los cuales plantean objetivos específicos a alcanzar. En su cuarta versión, se propone además la posibilidad de que, junto con el logro particular de dichos objetivos, los participantes puedan adquirir competencias emocionales transversales, debido a la naturaleza de estos talleres. Estos motivos llevaron a la intención de formar competencias emocionales.

Para ello, se realizó un ajuste en los talleres de creación y expresión artística propuestos, con el fin de integrar la formación socioemocional en ellos. Para obtener información sobre el progreso en el nivel de competencias emocionales, se aplicó una evaluación al inicio y al final de las sesiones. Estas evaluaciones se realizaron utilizando

un Inventario de Competencias Emocionales para Adultos (ICEA), desarrollado en el contexto chileno por López, Lagos e Hidalgo en 2022. Este inventario se utiliza para medir la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las competencias para la vida y el bienestar, según el modelo pentagonal de Bisquerra y Pérez (2007).

Las competencias emocionales se entienden, en este modelo, como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular las emociones (Bisquerra y Pérez, 2007, p. 8). Estas competencias pueden y deben ser desarrolladas a través de un proceso de formación integral que abarque aspectos académicos, sociales, culturales y emocionales, impartidos utilizando metodologías que fomenten la reflexión basada en experiencias personales y sociales (ANUIES, 2000).

Tanto el modelo de Bisquerra (2003) como el planteado previamente por Carolyn Saarny (1997) postulan competencias específicas que asignan importancia al desarrollo de competencias emocionales. Estas competencias se entienden como capacidades complejas del pensamiento asociadas al pensamiento, al sentimiento y a la acción (Scott, 2015). Los modelos teóricos sobre competencias emocionales están estrechamente relacionados con el desarrollo humano y las teorías cognitivas de la emoción, lo que permite diferenciar las teorías de la inteligencia emocional (Melamed, 2016). Se puede afirmar que las competencias emocionales son una capacidad basada principalmente en la inteligencia emocional.

En el desarrollo humano, las emociones son parte primordial de la experiencia subjetiva de cada persona. Sin embargo, en la cultura occidental y en el sistema educativo, existe un incipiente reconocimiento y desarrollo de ellas (Cassasus, 2015 citado en Cueva y Montero, 2018). Por lo anterior, este trabajo, enmarcado en un Proyecto de Extensión Relevante, busca promover y desarrollar las competencias emocionales de los estudiantes a través de talleres formativos (sin evaluación). Se comprende que este desarrollo no es un logro automático, sino que debe ser promovido en espacios educativos formales e informales que permitan refinar la capacidad de pensar acerca de la vida interna de una persona (Nussbaum, 2016).

En esta dirección, las preguntas que se plantearon en esta investigación fueron: ¿En qué medida el arte fortalece el desarrollo de competencias emocionales? ¿La participación de los y las estudiantes en los talleres de expresión artística, de manera voluntaria, es un espacio educativo que favorece el desarrollo de las competencias emocionales? Y ¿qué competencias emocionales son las que tienen un desarrollo significativo estadísticamente? Esto se debe a que las diversas áreas artísticas ofrecen un amplio abanico de posibilidades para enriquecer la formación de las personas y son las que han sido destacadas como prioridad en diversos documentos internacionales como el informe Delors (1996) y el informe Replantear la educación ¿Hacia un bien común mundial? (Unesco, 2015) por su importancia en el desarrollo de habilidades socioemocionales en la educación superior.

La formación de los futuros profesionales y ciudadanos, con una mirada crítica y sensible para la vida en el siglo XXI, constituye un enorme desafío. La globalización, las nuevas tecnologías, las migraciones, el contexto de pandemia y los desafíos medioambientales son factores que requieren competencias transversales para tomar decisiones acordes a las circunstancias.

Diversas organizaciones, como los ministerios de educación, las fundaciones o dentro de las mismas instituciones educativas, plantean la necesidad del desarrollo emocional y social, valorándola como área prioritaria y fundamental para el avance hacia una mejor sociedad. En este sentido, el aporte de la investigación ha sido crucial durante las últimas décadas, puesto que ha relevado la importancia de una formación integral en todos los niveles educativos, conduciendo a una educación que abarque el conocimiento y comprensión de las ciencias, el deporte y las artes, no se trata solo de una preparación técnica sino de una formación que haga florecer todas las potencialidades humanas (Mattosinho, Arias y Carnielo, 2021).

Las teorías, cuyo objetivo es consolidar el conocimiento sobre los procesos emocionales, plantean que el arte es una disciplina fundamental en la formación integral de todos los profesionales (Fandiño, 2004). Esto se debe a que su práctica produce efectos físicos, mentales y sociales positivos para un desarrollo equilibrado (Cann, 2017). Sin embargo, este planteamiento no se incorpora suficientemente en los currículos educativos, ya que las artes no se consideran asignaturas troncales en los sistemas educativos de todos los niveles.

Además, según la opinión de López (2019), no se lleva a cabo de la mejor manera.

Así, conscientes de la necesidad de incorporar la educación emocional en el bagaje pedagógico del futuro profesorado, desde el área de expresión plástica se ideó una experiencia a modo de prueba piloto que se implementó en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona durante el curso 2015/2016. Los resultados de esta propuesta señalan que parte del alumnado valoró las artes plásticas como medio de expresión emocional, puesto que ellos vivenciaron su propio desarrollo emocional a partir de ellas (Martín-Piñola, Portela-Fontán, Gustems-Carnicerc y Calderón-Garridod, 2017), adquiriendo nuevas competencias instrumentales a partir del desarrollo de sus propias competencias emocionales.

El arte como expresión y creación en la educación superior

La experiencia de aproximación a la expresión o creación artística se vuelve absolutamente imprescindible. Esta forma de entender el arte no establece una separación con la vida, sino que se conecta con ella, como lo explica Viramontes: “El arte abre nuevas ventanas para observar y experimentar el mundo, activa la sensibilidad y captura el momento impalpable para enseñar otras formas de ver” (2017, p. 8). Al respecto, Fandiño (2017) plantea que la necesidad estético-cultural que tienen los futuros profesionales debe ser cubierta mediante la integración curricular de la formación artística en los programas educativos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esto se debe a que se busca rescatar la admiración y contribuir al desarrollo de valores tan relevantes como la solidaridad, la convivencia, la justicia y la paz, los

cuales son fundamentales para el desarrollo humano y pueden fortalecerse al incorporarlos en las aulas escolares y universitarias.

Las razones por las cuales el arte, a pesar de ser una actividad humana por excelencia, ha estado tan ausente del ámbito educativo, están asociadas al desencuentro histórico entre ciencia y cultura. A partir de la primera etapa del siglo XX, el arte comienza a recibir atención y desarrollo. Esta preocupación ha sido señalada por Prigogine (2004), Foucault (1973) y de Souza Santos (1989), quienes confirman que el arte es una fuente importante de conocimiento, liberación y bienestar emocional.

La educación emocional y el desarrollo de las competencias emocionales

La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que tiene como objetivo potenciar el desarrollo de las competencias emocionales, con el propósito de lograr el bienestar como elemento esencial en el desarrollo de las personas (Bisquerra, 2005).

A juicio del grupo GROP (Bisquerra y Pérez, 2007), el propósito de la educación emocional es desarrollar las competencias emocionales, las cuales se entienden como “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” (Bisquerra, 2003, p.16).

Desde una perspectiva psicopedagógica, la educación emocional no solo representa una innovación educativa, sino que contribuye de

manera determinante e integral al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, abordando el aprendizaje social y emocional que a menudo no se atiende de manera suficiente en el ámbito académico (Bisquerra, 2009).

En este sentido, la educación emocional otorga un valor a las emociones con un enfoque pedagógico en la educación formal, ya que es un factor que promueve un ambiente y aula adecuados, el rendimiento académico y el bienestar personal. Es decir, no se limita únicamente al ámbito personal, sino que también influye en el ámbito académico y social.

Las investigaciones realizadas por López-López, Zagal y Lagos (2020) y Mujica, Inostroza y Orellana (2018) plantean que la educación emocional es una construcción que debe ser abordada necesariamente a través de procesos educativos, vivenciales y reflexivos, los cuales pueden surgir a partir de la expresión y la creación artística. Por otra parte, es importante destacar que las emociones tienen una influencia directa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, lo cual significa que el docente no es un ente neutral en su labor pedagógica (Lorente-García, 2012; Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett, 2008; Pulido y Herrera, 2017). Por lo tanto, es fundamental fortalecer al profesorado para que adquieran las herramientas necesarias y puedan formar a las futuras generaciones de manera más integral.

Método

Diseño y contexto

El diseño de este estudio es de tipo cuasiexperimental, con pre y post test, con grupo experimental. La implementación sometida a evaluación consistió en talleres de creación y expresión artística.

Estos talleres se enfocan en distintos tipos de expresión o creación. Uno de ellos es *Poéticas del agua*, orientado a reflexionar sobre los diferentes modos en los cuales el agua es representada, a través de la escritura de autores contemporáneos diversos, principalmente mapuche. También se encuentra el curso *Propuestas para nuevas imaginaciones víricas*, que propone perspectivas del VIH a partir de la vivencia de personas seropositivas, con el objetivo de cuestionar los imaginarios médicos predominantes y generar nuevas complicidades que favorezcan una mirada transdisciplinaria. Otro de estos cursos se denomina *Introducción a la Comedia del Arte*, el cual introduce al género teatral de la Comedia del Arte a través de un entrenamiento físico, proporcionando las bases corporales de los principales personajes arquetípicos de dicho género teatral. En esta lista también se encuentra el taller de *Técnica de la voz hablada*, que permite potenciar el uso de la voz mediante ejercicios vocales que abordan elementos para conocer el sistema fonador, permitiendo reconocer el cuerpo, su postura y los vicios que impiden el correcto uso de la voz. Finalmente, se encuentra el Taller de Verso Heroico, cuya finalidad es profundizar en el estudio de la métrica, el ritmo y la declamación del verso clásico y explorar sus posibilidades escénicas en la actualidad.

Instrumento

El instrumento utilizado para la evaluación inicial y final de la intervención desarrollada a partir de los talleres de creación y expresión artística fue el Inventario de Competencias Emocionales para Adultos (ICEA) de los autores López, Lagos e Hidalgo (en prensa). Este instrumento es un cuestionario de autoinforme que permite evaluar el nivel de logro percibido de las competencias emocionales. El ICEA se estructura sobre la base de 5 dimensiones correspondientes a las cinco competencias señaladas en el modelo pentagonal de Bisquerra y Pérez-Escoda (2007).

La primera dimensión es la conciencia emocional, que se refiere a la capacidad de reconocer las emociones propias y ajenas y de ponerles nombre. La segunda dimensión es la regulación emocional, que se define como la capacidad de gestionar las emociones y generar emociones positivas por uno mismo. La tercera dimensión es la autonomía emocional, que implica la capacidad de seguir normas propias, ser responsable de uno mismo, tener autoeficacia y ser resiliente. La cuarta dimensión es la competencia social, que se refiere a la capacidad de relacionarse de manera respetuosa y asertiva con los demás, así como de adquirir comportamientos prosociales y cooperativos. Por último, la quinta dimensión es la competencia para la vida y el bienestar, que se refiere a la capacidad de establecer objetivos adaptativos, tomar decisiones responsables y éticas, y saber buscar ayuda y recursos que promuevan el bienestar.

Este instrumento ha sido creado específicamente para la población chilena y presenta propiedades psicométricas que oscilan entre buenas y excelentes. En cuanto a las dimensiones, la dimensión 1

reporta un Alfa de Cronbach (α) de .80 para la dimensión 2, .84 para la dimensión 3, .86 para la dimensión 4, .80 para la dimensión 5, .86 y una puntuación total de .94.

Participantes

Los participantes en los talleres de expresión y creación artística son tanto el público en general como estudiantes de diferentes carreras de la Universidad del Bío-Bío, siendo principalmente mujeres. La edad promedio de los participantes es de 21.3 años, con una desviación estándar de 2.1. Esta muestra se obtuvo por conveniencia, seleccionándose de acuerdo a la matrícula total de los cinco talleres de formación que accedieron voluntariamente a participar en la investigación.

Análisis de datos

Se evaluaron las competencias emocionales, al inicio y al final de la implementación de los talleres integrales de formación, a fin de evaluar si existe una mejora en la segunda aplicación respecto de la primera, se aplicaron pruebas de normalidad y la prueba T de diferencias pareadas.

Resultados

Con base en los resultados obtenidos, es posible informar que existe evidencia de fiabilidad como consistencia interna, considerando $\alpha > 0.7$ en todos los casos para pre y post. El test de normalidad para cada dimensión no ha detectado ausencia del supuesto ($p > .05$), por lo que se usó el test T de com-

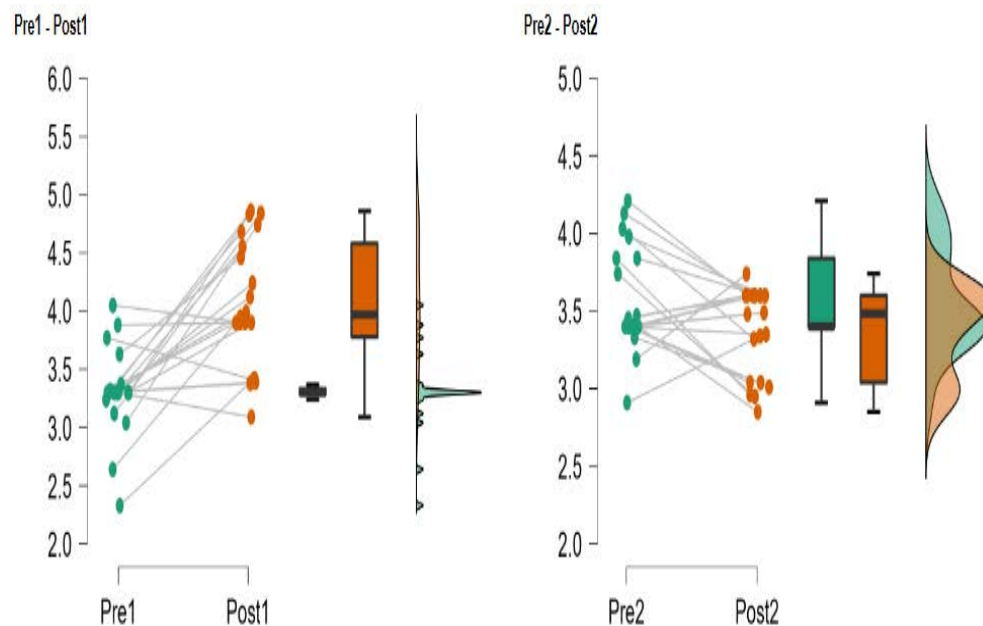
paración de medias pareadas. Los resultados indican, además, que ha existido mejora estadísticamente significativa en las dimensiones de Conciencia Emocional, $T(19)=-5.09$, $p<.001$; Autonomía Emocional, $T(19)=-3.03$, $p=.003$, y Competencias para la Vida y el Bienestar, $T(19)=-6.49$, $p<.001$).

Tabla 1. Resultados medios por dimensión, fiabilidad, prueba de Normalidad y prueba T de medias pareadas.

Dimensión	Pre (Cronbach α)	Post (Cronbach α)	Test Normalidad	T(19)	p
Conciencia Emocional	3,30 (.78)	4,08 (.82)	$p=.21$	-5,09	<.001
Regulación Emocional	3,57 (.82)	3,37 (.81)	$p=.56$	2,13	.977
Autonomía Emocional	3,92 (.76)	4,31 (.83)	$p=.74$	-3,03	<.003
Competencia Social	3,83 (.84)	3,95 (.89)	$p=.17$	-5,09	.011
Competencias para la Vida y el Bienestar	3,12 (.83)	4,23 (.90)	$p=.50$	-6,49	<.001

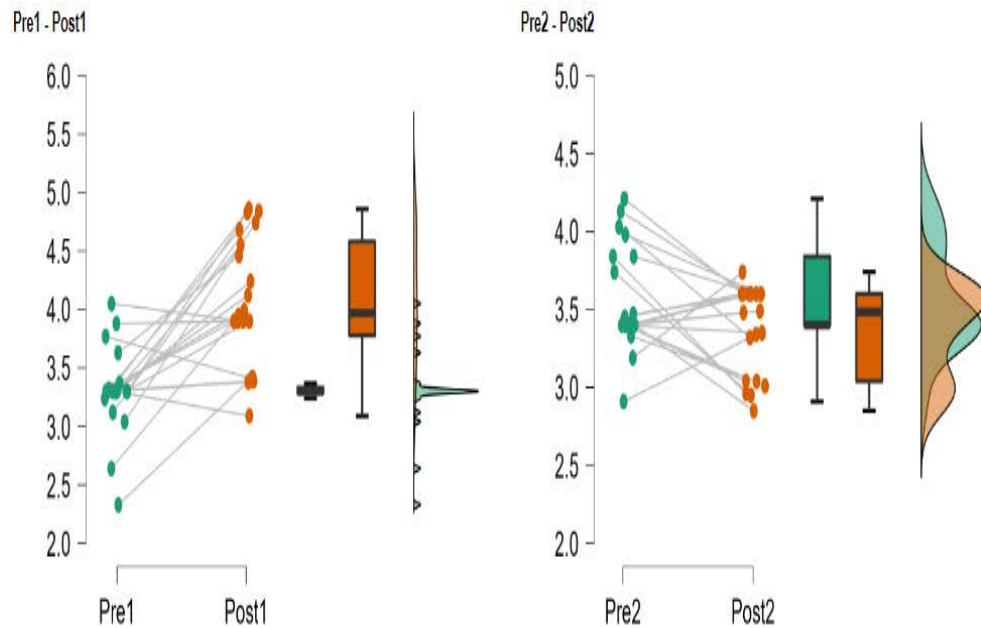
En los siguientes gráficos se muestra la distribución específica de los resultados por dimensión y por sujeto.

Figura 1. Distribución pre y pos test, dimensión: conciencia emocional.

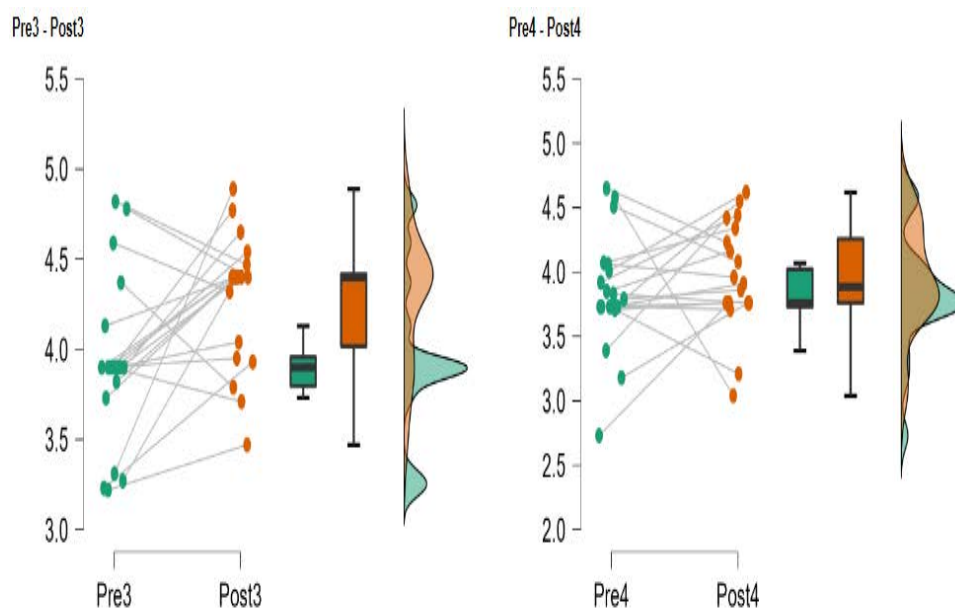
Como puede observarse, no todos mejoran sus puntuaciones al final de la implementación, aunque en la mayor parte de ellos, se observa un aumento significativo. Esto permite que la diferencia entre los resultados del pre y pos test sea estadísticamente significativa.

Figura 2. Distribución pre y pos test, dimensión: regulación emocional.

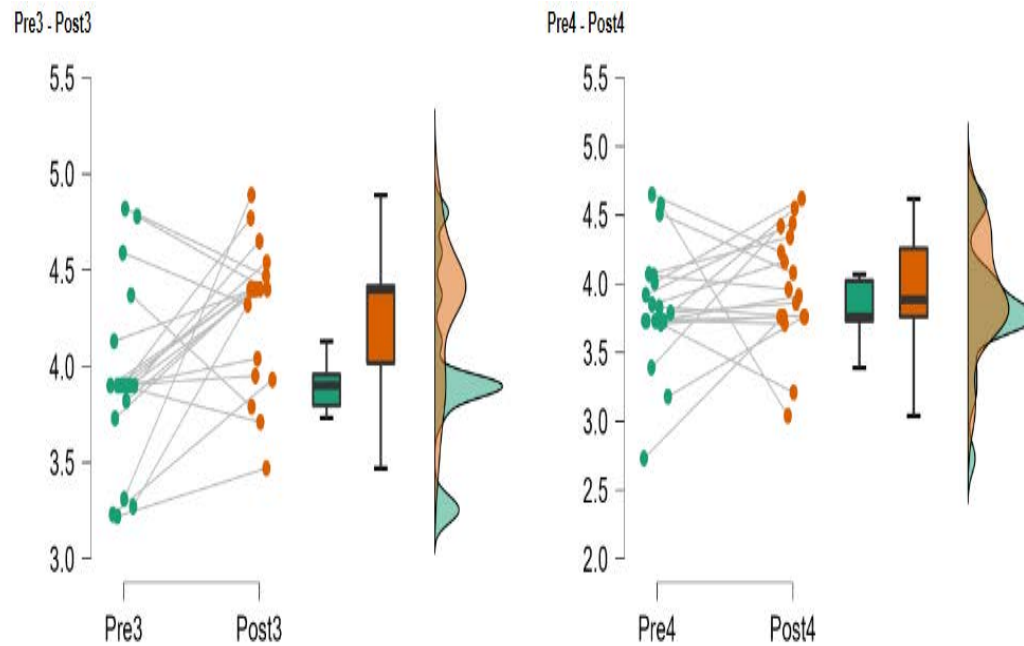
En esta dimensión, las puntuaciones descienden hacia el final de la implementación, siendo pocos los participantes que incrementan sus puntuaciones, por lo que la diferencia no es estadísticamente significativa.

Figura 3. Distribución pre y pos test, dimensión: autonomía emocional.

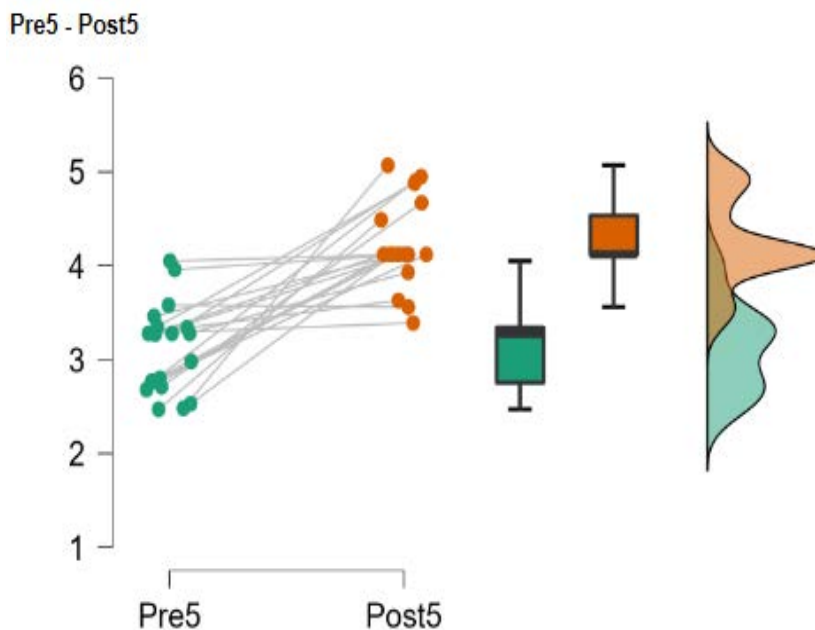
A partir de la figura 3, se observa que unos pocos participantes superan sus puntuaciones en un rango muy significativo, mientras que otros pocos las disminuyen, aunque no de manera tan relevante. Aquellos que aumentan sus puntuaciones de manera moderada son los que representan mejor esta dimensión. En general, en esta dimensión se encuentran diferencias estadísticamente significativas.

Figura 4. Distribución pre y pos test, dimensión: competencia social.

Entre el pre y pos test, se observa una tendencia a mantener las puntuaciones, por lo que en esta dimensión la diferencia no es significativa.

Figura 5. Distribución pre y pos test, dimensión, competencias para la vida y el bienestar

En esta dimensión, las puntuaciones aumentaron al final de la implementación y, en algunos casos, se mantuvieron, lo que indica que la diferencia entre el pre y pos test es estadísticamente significativa. Esta dimensión es la que mejor muestra el éxito de este cuasi-experimento.

Conclusiones

La implementación de talleres de expresión artística ha demostrado ser una iniciativa altamente efectiva para promover el desarrollo de las competencias emocionales tanto en los estudiantes de la Universidad del Bío-Bío como en el público en general. Sin embargo, se puede concluir que existen oportunidadWes para mejorar con el fin de promover el desarrollo de competencias adicionales, como la regulación emocional y la competencia social. Estas mejoras pueden contribuir aún más a la formación integral de los participantes.

Concordando con Mattosinho, Arias y Carnielo (2021), se destaca que iniciativas como estas representan solo el punto de partida en la búsqueda de una educación completa e integral. Por consiguiente, es imperativo continuar explorando y aplicando prácticas educativas que conduzcan a una sociedad transformada. Esto se debe a que las competencias, concebidas como habilidades de pensamiento y comunicación complejas (Scott, 2015), requieren ser desarrolladas a través de un proceso educativo continuo y permanente.

A partir de los resultados favorables en el fomento de competencias como la conciencia emocional, autonomía emocional y competencias para la vida y el bienestar, se puede afirmar que existe una complementariedad entre los procesos de creación y expresión artística y la educación emocional. Esto se respalda por la literatura, que también plantea la asociación entre estas variables (Lorente-García, 2012 y Pulido y Herrera, 2017). Por lo tanto, se puede sostener que las iniciativas derivadas del ámbito artístico en la educación superior tienen una influencia positiva en el aprendizaje social y emocional de los estudiantes.

En este sentido, es fundamental resaltar que todas las formas de expresión y creación artística pueden ser incorporadas en la oferta de talleres dentro del entorno universitario. Esto se debe a que constituyen una contribución significativa para fortalecer las competencias genéricas establecidas en el modelo educativo de la Universidad del Bío-Bío. Dichas competencias se refieren al desarrollo integral de los futuros profesionales del país y al objetivo de promover una educación integral de calidad para toda la región.

Como explican Bravo, Fernández y Bernasconi (2020), es necesario cambiar nuestra concepción del mercado laboral. En lugar de verlo como un conjunto de espacios estáticos y predecibles que deben ser ocupados por los graduados, debemos considerarlo como el lugar donde poner en práctica todas las habilidades adquiridas durante los procesos de formación. De esta manera, se logrará que las habilidades se integren de manera armoniosa y se promueva un buen trato en el entorno laboral.

Por todo lo expuesto, se considera que las transformaciones en el sistema educativo deben ser amplias y radicales, lo que lleva a pensar que llevará tiempo concretar el sueño de la integralidad de las disciplinas y los planes de formación. Por el momento, es importante dar pasos hacia su realización mientras esperamos que esto ocurra. Para concluir, los desafíos de este trabajo radican en la inclusión de un grupo de control para comparar los resultados del grupo experimental con aquellos que no participan en los talleres. Es necesario contar con una muestra más amplia de sujetos para poder generalizar los resultados y realizar pruebas posteriores para observar si estos se mantienen a lo largo del tiempo. A pesar de estos desafíos,

esta pequeña experiencia se considera un avance significativo en el ámbito de la integralidad educativa.

Referencias

Adlerstein, C. [y otros 35 autores] (2020). Horizontes y propuestas para transformar el sistema educativo chileno. Santiago de Chile: Ediciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

ANUIES. (2000). La Educación Superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES. México: ANUIES

Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de Investigación Educativa (RIE)*, 21(1), 7-43.
<https://revistas.um.es/rie/article/view/99071>

Bisquerra, R. (2009). *Psicopedagogía de las emociones*. Madrid: Síntesis.

Bisquerra, R., & Pérez-Escoda, N. (2007). Las competencias emocionales. *Educación XXI*, 10, 61-82. Recuperado de content/uploads/2014/03/Las-competencias-emocionales.pdf

Bravo, S., Fernández, E. y Bernasconi, A. (2020). La Educación Superior chilena y sus principales desafíos de calidad en el siglo XXI, en Cynthia Adlerstein et al. Horizontes y propuestas para transformar el sistema educativo chileno. Santiago de Chile: Ediciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

Delors, J. (1996). Los cuatro pilares de la educación en La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, Madrid, España: Santillana/Unesco.

Cann, P. L. (2017). Arts and cultural activity: A vital part of the health and care system.

Australasian Journal on Ageing, 36(2), 89-95. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28635088>

Casassus, J. (2015). La educación del ser emocional. Editorial Cuarto Propio

Cueva, M., y Montero, I. (2018). El papel de las competencias emocionales en la Educación Infantil. REIFOP, 93(32.3), pp. 31-46.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6758713>

De Souza Santos, B. (1989). Introdução a uma ciência pós moderna. Rio de Janeiro: Graal.

Declaración de Bolonia (1999). La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI. Santillana

Fandiño, J.M. (2004). El arte y la educación superior. Educación y Educadores, 7, 229-235. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83400716>

Foucault, M. (1973). As ciências humanas. Estruturalismo: antologia de textos teóricos. Lisboa: Portugalia Editora.

López, V., Lagos, N. e Hidalgo, J.P. (2022). Validación del Inventario de Competencias Emocionales para Adultos (ICEA). Revista Educación, 46 (2), 1-14. DOI: <https://doi.org/10.15517/revedu.v46i2.47960>

López-López, V., Zagal, E. y Lagos, N. (2020). Competencias socioemocionales en el contexto educativo: Una reflexión desde la pedagogía contemporánea. Revista Reflexión e Investigación Educativa, 3(1), 149-160. <http://revistas.ubiobio.cl/index.php/REINED/article/view/4508>

López, M. J. (2019). ¿La educación artística y estética contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional? Un caso. Tercio Creciente, 16, 95-116. <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n16.4>

Lorente-García, R. (2012). La formación profesional según el enfoque de las competencias. La influencia del discurso europeo en España. Barcelona: Ediciones Octaedro, S.L.

Martín-Piñola, C., Portela-Fontán, A., Gustems-Carnicerc, J. y Calderón-Garrido, D. (2017). Arte y educación emocional: una propuesta en la formación inicial de maestros. *Revista de Ciències de l'Educació*, 1, 6-20. doi: <http://dx.doi.org/10.17345/ute.20171.1008>

Mattosinho, M.E., Arias, G. y Carnielo, L.M. (2021). Las artes en la educación plena e integral del desarrollo psíquico humano. *Seção temática: Educação Integral*, 46,1-26. <https://doi.org/10.18593/r.v46i.26739>

Mayer, J. y Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence? In Salovey & D. Sluyter (Eds.), *Emotional Development and Emotional Intelligence; Implications for Educators* (pp. 3-31). New York: Harper Collins

Melamed, A. (2016). Las teorías de las emociones y su relación con la cognición: un análisis desde la filosofía de la mente. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales*, 49, 13-38. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18551075001>

Mujica, F., Inostroza, C., y Orellana, N. (2018). Educar las Emociones con un Sentido Pedagógico: Un Aporte a la Justicia Social. *Revista Internacional De Educación Para La Justicia Social*, 7(2). <https://doi.org/10.15366/riejs2018.7.2.007>

Nussbaum, M. (2016). Educación para el lucro, educación para la libertad. *Nómadas*, 44, 13-25. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105146818002>

Palomera, R., Fernández-Berrocal, P. y Brackett, M. (2008). La inteligencia emocional como una competencia básica en la formación inicial de los docentes: algunas evidencias. *Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa*, 6(2), (2008), 437-454. doi: 10.25115/ejrep.v6i15.1292

Prigogine, I. (2004). ¿Tan solo una ilusión? Una exploración del caos al orden. Barcelona: Tusquets Editores.

Pulido, F., Herrera, F. (2017). La influencia de las emociones sobre el rendimiento. *Ciencias Psicológicas*, 11(1), 29-39. 10.22235/cp.v11i2.1344

Saarni, C. (1997). Emotional competence and self-regulation in childhood. En P. Salovey y D.J. Sluyter, (1997), *Emotional development and emotional intelligence* Nueva York: Basic Books, 35-66

Saarni, C. (1999). *The development of emotional competence*. Guilford.

Scott, C. (2015). El futuro del aprendizaje 2 ¿Qué tipo de aprendizaje se necesita en el siglo XXI? Investigación y prospectiva en educación [documentos de trabajo, Unesco]. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002429/242996s.pdf>.

Unesco. (2015). *Replantear la educación ¿Hacia un bien común mundial?*. Santiago: Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC/Unesco.

Viramontes, S. (2017). Arte y Educación Superior. *Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa*, 4(8), 1-20. <https://www.pag.org.mx/index.php/PAG/article/download/706/960/>.

Desarrollo de creatividad narrativa en estudiantes de pedagogía, participantes de talleres artísticos (teatro, poesía y voz)

Carlos J. Ossa Cornejo
María Fernanda de la Fuente Muñoz

Resumen

Se evalúa el constructo de la creatividad narrativa en una muestra de estudiantes de pedagogía de la región de Ñuble que participaron en talleres de expresión y creación artística del Proyecto de Extensión Relevante *El jardín de las delicias*. En total, participaron 82 estudiantes a quienes se les administró la prueba de creatividad narrativa PIC-A al inicio y al final del taller. Se realizó una comparación descriptiva de los resultados en ambos momentos y se observó una leve variación negativa en la evaluación final. Solo una de las dimensiones mostró un progreso en comparación con la evaluación inicial, aunque con una magnitud pequeña y sin diferencias estadísticamente significativas.

Se plantea la posibilidad de que el formato del taller pueda haber influido en la disminución de los resultados. Además, la carga académica de los estudiantes, quienes tomaron la segunda evaluación hacia el final del semestre académico, también podría haber tenido un efecto. Se concluye que se requiere una mejor planificación y control en la evaluación de las habilidades para mitigar los posibles efectos observados. Asimismo,

se sugiere que el taller podría haber contribuido al desarrollo de la capacidad de flexibilidad cognitiva en los estudiantes.

Es importante señalar que los cambios realizados en el texto se enfocaron en mejorar la cohesión y la claridad del mensaje, así como corregir la ortografía.

Introducción

La creatividad es un proceso cognitivo complejo, estrechamente relacionado con la generación de ideas, el descubrimiento y la innovación (González-Restrepo, Arias-Castro y López-Fernández, 2019). A lo largo del tiempo, han surgido diferentes enfoques para conceptualizar y abordar este fenómeno. En las décadas de los años 60 y 70, la psicología la estudió como un proceso cognitivo de producción de ideas, las cuales podrían o no materializarse en objetos concretos (Bernabéu-Brotóns y de la Peña, 2021; Senoceain y Ossa, 2017).

Tradicionalmente, se ha vinculado la creatividad tanto con las artes como con la industria, ya que tiene un gran potencial para generar artefactos socioculturales (Senoceain y Ossa, 2017). Sin embargo, en la actualidad se le ha asociado también con el desarrollo intelectual y la academia, ya que promueve procesos de innovación en el conocimiento (Bernabéu-Brotóns y de la Peña, 2021). En este sentido, Méndez y Ghitis (2015) plantean seis enfoques distintos para su estudio, los cuales se pueden organizar en tres dimensiones que estas autoras denominan como personal, sociocultural y cognitiva, en función del componente central que caracteriza a cada una de ellas. Lo anterior resalta la complejidad de este fenómeno en relación a su

estudio y abordaje, lo cual podría explicar por qué muestra una gran diversidad, al igual que otros procesos humanos relevantes en el siglo XXI, como la inteligencia y el pensamiento crítico. Por otro lado, el enfoque cognitivo ha sido ampliamente estudiado y experimentado en el ámbito de la educación superior, destacando su énfasis en el uso del pensamiento para generar ideas novedosas y asociaciones inesperadas (Méndez y Ghitis, 2015). En esta misma línea, el concepto de pensamiento divergente adquiere una relevancia significativa, ya que se relaciona con aspectos como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la elaboración y la imaginación (García Ramírez, 2016). Desde esta perspectiva, se puede comprender la creatividad como un proceso imaginativo que permite generar una gran cantidad de ideas. La imaginación creativa se refiere al proceso de producción de ideas que pueden plasmarse tanto en medios narrativos como en medios gráficos (Artola y Barraca, 2004).

Así surge el concepto de creatividad narrativa, que es uno de los componentes fundamentales de la imaginación creativa. Esta se centra en el proceso generativo de ideas expresadas en forma de frases que se organizan en torno a figuras y situaciones (Artola y Barraca, 2004). La narración se convierte en el medio a través del cual se pueden manifestar las capacidades cognitivas de la creatividad, originalidad y fantasía, permitiendo dar cuenta de la innovación, la flexibilidad para expandir el pensamiento y hacerlo divergir, y la fluidez como capacidad productiva.

La expresión narrativa nos lleva por un camino que ha permitido el desarrollo de ideas, mostrando aspectos personales íntimos y generando identidades que dan sentido a las personas y les permi-

ten desarrollar comunidades (del Moral, Villalustre y Neira, 2016). En este sentido, la narratividad se convierte en un espacio de desarrollo de los procesos cognitivos superiores, ya que permite la creación y transformación de ideas (Decortis y Lentini, 2009).

Desarrollo de la creatividad en educación superior

Las demandas actuales de la sociedad se centran en la capacidad de generar conocimiento innovador, fomentar la participación y adaptarse a la diversidad. Para enfrentar estas demandas, es necesario contar con profesionales que posean habilidades cognitivas de alto nivel, capacidad creativa y autonomía del pensamiento. Sin embargo, en ocasiones, estas habilidades no son desarrolladas de manera eficiente durante la formación universitaria debido a la falta de incorporación adecuada en los currículos (Medina & Domínguez, 2006; Yang, 2012; Madariaga & Schaffernicht, 2013).

La universidad tiene que formar profesionales con un pensamiento crítico y creativo, capaces de dirigir su propio aprendizaje. Esto facilitará su adaptación a los continuos y constantes cambios de la sociedad actual y la construcción de conocimientos innovadores que estén al servicio del bien comunitario (Bernabéu-Brotóns y de la Peña, 2021, p. 314).

En respuesta a esta necesidad, se ha abordado el uso de la creatividad como motor de la innovación en la educación superior, especialmente en áreas como la ingeniería, el diseño y la construcción. Estrategias como el pensamiento de diseño, el desarrollo de proyectos y el prototipado se han implementado en instituciones educativas de habla inglesa, tanto en Estados Unidos como en Europa e incluso en Hong Kong, donde existe una cultura que promueve el

desarrollo tecnológico y fortalece la innovación y el pensamiento divergente (González, 2014; Alencar, Fleith y Pereira, 2017).

A pesar de la importancia de desarrollar la creatividad en la formación universitaria, es un aspecto pendiente que ha sido señalado como uno de los desafíos educativos clave del siglo XXI. El proceso de formalización del pensamiento en muchas áreas del conocimiento tiende a favorecer la objetividad y el pensamiento convergente, lo cual limita la expresión creativa. Además, se ha encontrado evidencia de que muchos estudiantes universitarios perciben que tienen un nivel de creatividad inferior al que deberían tener, aunque valoran positivamente su incorporación en las actividades de enseñanza y aprendizaje (Summo, Voisin y Téllez. Méndez, 2016; Alencar et al., 2017; Bernabéu-Brotóns y de la Peña, 2021).

Para promover y facilitar el desarrollo creativo en la educación superior, es necesario generar políticas y directrices que fomenten la incorporación de estrategias y acciones creativas en los currículos de formación. Asimismo, es importante estimular a los docentes para que promuevan el uso didáctico de la creatividad y el pensamiento reflexivo, buscando nuevas perspectivas en el conocimiento (Alencar et al., 2017).

Es fundamental que las propuestas de fomento de la creatividad en la educación superior sean parte de un proceso formal de trabajo, dedicando tiempo y compromiso a las actividades. De lo contrario, quedan a merced del interés o la voluntad de los estudiantes, lo cual no garantiza los resultados esperados (Catarino, Vasco, Lopes, Silva y Morais, 2019).

Importancia del desarrollo artístico y creativo en la formación pedagógica

De la misma manera en que la creatividad ha sido subvalorada en el ámbito global de la educación superior, también se puede observar que en la formación de pedagogos y pedagogas, es un área poco valorada y poco representada, posiblemente debido a la falta de apreciación socio-cultural del arte como campo laboral para niños, niñas y jóvenes (Palacios, 2006). Esto genera una visión dualista de las artes (y, por ende, de la creatividad) en el campo educativo. Por un lado, se reconoce su importancia como parte del desarrollo humano de los estudiantes, pero por otro lado, se restringe su campo como área de desarrollo futuro, quedando solo como una expectativa vocacional para un grupo muy reducido de estudiantes, generalmente aquellos con un gran interés y habilidades en este campo (Palacios, 2006).

El arte y la creatividad son aportes relevantes para la educación y el desarrollo, no solo a nivel espiritual, sino también cognitivo. Este aspecto ha sido planteado por diversos teóricos e investigadores clave en el campo educativo, como Maslow, Vigotsky y Ausubel (Callejón y Granados, 2003). Incluso se reconocen posturas y escuelas educativas reconocidas a nivel mundial, como la pedagogía Montessori y Waldorf, en las cuales el arte y la creatividad son valores y habilidades centrales en la formación educativa. En estas escuelas, las actividades artísticas se integran en momentos de clase en los que se combinan pensamientos, emociones y voluntad (Callejón y Granados, 2003).

Lamentablemente, en Chile, la enseñanza de las artes ha tenido una condición secundaria. Su planteamiento es la apreciación estética con una orientación funcional, complementaria a las otras áreas del conocimiento, en lugar de considerarla como un ámbito de conocimiento y desarrollo en sí mismo (Carrasco, 2018). Aunque en los años 90 se propuso un cambio importante, al menos en el currículum de enseñanza media, no siempre se logró ampliar el enfoque que se tenía de la enseñanza de la asignatura de Artes Visuales. Esto se debía a que muchos docentes se sentían más cómodos siguiendo las orientaciones del programa establecido por el MINEDUC que generando sus propias adaptaciones didácticas (Carrasco, 2018).

La pedagogía es una actividad creativa y creadora, al menos en potencial, ya que se estructura sobre la base de la interpretación y transferencia de un conjunto de conocimientos que deben contextualizarse a las diversas realidades de los estudiantes, y que debería promover nuevas formas de conocer y pensar el mundo (Carrasco, 2018). El docente es un profesional que crea y recrea, sin embargo, preso de las políticas y estandarizaciones que los sistemas político-administrativos han impuesto al sistema escolar (e incluso al universitario), muchas veces olvida esta veta creativa y solo se convierte en un reproductor de conocimiento e ideales (Barragán, 2014).

Los ajustes curriculares del año 2016 han permitido dar un impulso a la comprensión de que las artes y la educación no son caminos opuestos ni divergentes, permitiendo el desarrollo de una serie de propuestas basadas en talleres artísticos que promueven, de manera más flexible y amplia, el desarrollo de expresiones artísticas de todo

tipo, al mismo tiempo que fomentan habilidades socioemocionales y cognitivas (MINEDUC, 2016). Sin embargo, no siempre se desarrollan de forma sistemática y son vistos como espacios de recreación y esparcimiento más que como espacios de creación y aprendizaje.

El desarrollo de talleres artísticos en la educación superior y en la formación de futuros pedagogos/as ha tenido un desarrollo similar, sin lograr aún ser integrados como parte de la formación troncal obligatoria, lo que resta potencial al trabajo creativo en la formación profesional de los/as futuros docentes.

Descripción del estudio

La metodología utilizada en el estudio fue de naturaleza cuantitativa, con un diseño descriptivo. Los participantes del estudio fueron 50 estudiantes de pedagogía de la Universidad del Bío-Bío, quienes participaron en los talleres de *El jardín de las delicias*, una actividad optativa basada en el desarrollo de habilidades artísticas.

El estudio utilizó un diseño no experimental con un pre y un post-test. Como instrumento de medición se consideró la prueba PIC-A, de creatividad narrativa (Artola et al., 2012), que consta de cuatro pruebas, tres de escritura y una de dibujo. En este estudio, solo se utilizaron las pruebas de escritura.

Los juegos presentados en el estudio son los siguientes:

- El juego 1 presenta una lámina en la que aparecen tres personajes que no están caracterizados, sino que son como sombras para dotar al dibujo de una mayor ambigüedad. El objetivo del juego es que el

sujeto describa lo que está ocurriendo en la escena.

- El juego 2 plantea al sujeto que busque usos posibles para un tubo de goma.

- El juego 3 implica que el examinando debe imaginar “qué ocurriría si las personas no dejaran nunca de crecer”. En este juego, se solicita que se escriban el máximo de ideas que se les ocurra.

Con estos tres juegos se pueden medir los siguientes índices de creatividad:

- Fluidez: se considera como la capacidad del sujeto para producir un gran número de ideas diferentes sobre un mismo tema de manera espontánea y productiva.

- Flexibilidad: se refiere a la capacidad del sujeto para ofrecer soluciones diversas que permitan utilizar un objeto en diferentes situaciones de manera creativa.

- Originalidad Narrativa: es la capacidad del sujeto para generar ideas nuevas y originales. Esto implica la habilidad de dar respuestas ingeniosas e inusuales, pero aceptables, así como la disposición para ir más allá de lo convencional, estar abierto a nuevas experiencias y ofrecer soluciones diferentes a los problemas tradicionales.

La primera aplicación del cuestionario de creatividad narrativa se llevó a cabo antes de comenzar los talleres de formación. Una vez finalizados los talleres, se volvió a aplicar el cuestionario para medir los posibles cambios que se hubieran logrado.

Los datos se analizaron de forma descriptiva utilizando estadísticos de tendencia central (mínimo, máximo, media) y dispersión (desviación estándar). Para analizar la diferencia de medias, se utilizó la prueba para muestras emparejadas, aplicando la prueba de Wilcoxon (no paramétrica) debido a la cantidad de casos. Se compararon los resultados promedio, así como los valores mínimo y máximo, con los baremos de la prueba PIC A para analizar el desempeño.

Resultados

Los resultados obtenidos en la medición antes de la intervención dan cuenta de niveles bajos en las habilidades de creatividad narrativa, como se observa en la tabla 1. Los niveles promedio de las habilidades de *Fluidez* y *Flexibilidad* se concentran en el percentil 1, mientras que de la dimensión *Fantasía* se concentra en el percentil 3 de la escala. La mejor dimensión es la de *Originalidad Narrativa* que se encuentra en el percentil 10.

Realizando un análisis individual, se puede observar que aunque los promedios son bajos, hay estudiantes que logran niveles bastante adecuados en las dimensiones, con excepción de la dimensión de *Fantasía*. En la dimensión de *Originalidad*, dos estudiantes logran alcanzar puntajes que se sitúan en el percentil 60, mientras que en las dimensiones de *Fluidez* y *Flexibilidad*, un estudiante obtiene un puntaje que se encuentra en el percentil 35 en ambas dimensiones.

Tabla 1.

Valores descriptivos de la aplicación pre test

	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
Fantasía_pre	0	6	2,52	1,502
Originalidad_pre	0	20	7,12	4,270
Fluidez_pre	3	36	10,68	5,362
Flexibilidad_pre	4	26	10,76	4,182

La aplicación posterior al taller mostró un rendimiento ligeramente más bajo, con menos estudiantes respondiendo al instrumento. Los niveles se mantuvieron similares a los encontrados en el pretest. Se puede observar que todas las dimensiones presentan un promedio más bajo, así como puntajes máximos inferiores a los de la primera evaluación.

Las dimensiones de *Fluidez* y *Flexibilidad* continúan en el percentil 1, *Fantasía* cae al percentil 2, y *Originalidad Creativa* al percentil 5. El análisis individual revela que los puntajes más altos obtenidos en esta segunda evaluación solo llegan al percentil 30 en *Originalidad Narrativa*, y al percentil 5 en *Fluidez* y *Flexibilidad*.

Tabla 2.
Valores descriptivos de la aplicación posttest

	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
Fantasia_post	0	5	1,94	1,625
Originalidad_post	0	13	6,22	3,270
Fluidez_post	3	21	9,62	4,179
Flexibilidad_post	4	18	10,34	3,738

Esta comparativa se puede observar en la figura 1, donde se observan los resultados promedio de las dimensiones de la prueba, en la evaluación pre y posttest.

Figura 1.
Valores promedios de las dimensiones de *Creatividad Narrativa* antes y después de la intervención

Al analizar estas diferencias mediante la prueba estadística de Wilcoxon (valor Z), se aprecia en la tabla 3 que, a pesar de los menores valores reportados en el posttest, no existieron diferencias estadísticamente significativas en los participantes, entre la evaluación inicial y la final (valor p menor a 0,05).

Tabla 3.

Valores de comparación de medias pre y posttest

Dimensión	Media pre test	Media posttest	Z	P
Fantasía	2,52	1,94	-1,492	0,136
Originalidad N.	7,12	6,22	-1,049	0,294
Fluidez	10,68	9,62	-1,145	0,252
Flexibilidad	10,76	10,34	-0,608	0,543

Discusión

El desarrollo de la creatividad es un desafío importante en el ámbito educativo, ya que implica desarrollar habilidades y conceptos que no siempre se alinean con las normas y estrategias escolares. Esto se debe a que para fomentar la creatividad, es necesario mirar más allá de los límites establecidos y valorar perspectivas alternativas a las comúnmente aceptadas.

Aunque se espera que los profesionales de la educación sean creativos, es sabido que muchas veces las dinámicas escolares no promueven adecuadamente su desarrollo, al igual que los factores que la componen. Además, se argumenta que las actividades escolares pueden interferir con la creatividad debido a la necesidad de formalizar muchas materias y valorar enfoques deductivos y convergentes en asignaturas científicas, lo cual ejerce una gran influencia en el currículo escolar. Los resultados encontrados podrían estar relacionados con estas dificultades, ya que los estudiantes pasan del siste-

ma escolar al universitario sin mayores transiciones ni modificaciones, y en las instituciones de educación superior, las clases universitarias siguen el mismo formato escolar, centrado en la enseñanza memorística y de estilo deductivo-convergente.

Por lo tanto, es posible que se requiera de un trabajo más extenso que el realizado en un taller de algunas semanas y de naturaleza electiva, para lograr una modificación en la creatividad narrativa y sus componentes, ya que la *Flexibilidad* y la *Fluidez* son procesos cognitivos que requieren de una intervención específica para su desarrollo. Se ha encontrado que el desarrollo cognitivo es más susceptible al moldeamiento directo que proviene de una acción directiva, que al descubrimiento espontáneo, por lo que una propuesta enfocada específicamente en esta habilidad puede ser más rápida y efectiva que un proceso libre y divergente.

Además, es posible que los bajos niveles evidenciados estén relacionados con la edad de los estudiantes, ya que se ha encontrado que la creatividad narrativa, al estar relacionada con el desarrollo lingüístico, se beneficia de la edad y la madurez social (Artola et al., 2012; González-Restrepo et al., 2019).

Otro factor que podría haber influido en los resultados se relaciona con el momento en que se aplicó el postest, que coincidió con el final del semestre, cuando se acumulan diversas actividades de evaluación académica. Esto reduce el tiempo y la motivación de los estudiantes para participar en otro tipo de actividades, especialmente las electivas.

Conclusiones

El desarrollo de las habilidades de creatividad representa un desafío importante en la educación superior, especialmente en el contexto sociocultural actual (Alencar et al., 2017). La creatividad se ha reconocido como una de las habilidades clave del siglo XXI (Scott, 2015), ya que permite encontrar nuevas soluciones y enfoques para los problemas que enfrentamos en la sociedad.

Sin embargo, el espacio para la creatividad en la educación superior se ha visto limitado y no se ha logrado establecer un equilibrio adecuado entre la formalización del conocimiento y la generación de ideas creativas. Tanto el pensamiento divergente como el convergente son procesos cognitivos fundamentales para el desarrollo personal y el avance del conocimiento, y es importante encontrar un punto medio entre ambos enfoques.

Es esencial tener libertad en el desarrollo creativo, pero si se busca fortalecer una habilidad personal, es necesario seguir una metodología intencionada que permita moldear y orientar dicha habilidad hacia niveles de exigencia más altos. En este sentido, los talleres artísticos deben complementarse con tutorías o mentorías específicas para fomentar y promover el pensamiento creativo, impulsando la fluidez, originalidad y flexibilidad cognitiva.

Por otro lado, es crucial promover una mayor integración de las actividades artísticas en la formación pedagógica, ya que se ha comprobado que tienen efectos positivos en las habilidades cognitivas y socioemocionales. Es necesario ampliar la expresión curricular en

este ámbito. El desarrollo de profesionales de la educación con habilidades creativas es uno de los desafíos del siglo XXI, y parece que las instituciones de educación superior en Chile no están abordando este tema de manera seria.

Por tanto, es necesario abordar el desafío de promover de manera integral acciones que impulsen el pensamiento y la actividad creativa en la formación pedagógica. Queda pendiente fomentar aún más estas acciones para lograr un impacto significativo.

Referencias

Alencar, E. M., Fleith, D. D. S., & Pereira, N. (2017). La creatividad en la educación superior: desafíos y factores facilitadores. *Temas en Psicología*, 25(2), 553-561.

Artola, T., Barraca, J., Mosteiro, P., Poveda, B., Sánchez, N. y Ancillo, I. (2012). PIC-A. Prueba de Imaginación Creativa para Adultos. Madrid: TEA Ediciones

Artola González, T. y Barraca Mairal, J. (2004). La identificación de alumnos con altas capacidades a través de la EDAC. *EduPsykhé: Revista de psicología y psicopedagogía*, 3(1), 3-18

Bernardo Barragán Castrillón. (2014). La formación de maestros en artes: ensayo crítico sobre los campos de hegemonía. *ARTES la revista*, 13(20), 81-100

Bernabéu-Brotóns, E. y de-la-Peña, C. (2021). Creatividad en Educación Superior: estudio exploratorio con Función Ejecutiva y Rendimiento Académico. Profesorado. *Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 25(3), 313-330. DOI: <https://doi.org/10.30827/profesorado.v25.3.9546>

Callejón, M.; Granados, I. (2003). Creatividad, expresión y arte: terapia para una educación del siglo XXI. *Escuela Abierta*, 6, 129-147

Carrasco Garlick, M. (2018). El lugar de la creatividad en una didáctica de la asignatura de artes visuales en educación media. *Revista Saberes Educativos*, 2, 2-12

Catarino, P., Vasco, P., Lopes, J., Silva, H., & Morais, E. (2019). Aprendizaje cooperativo para promover el pensamiento creativo y la creatividad matemática en la educación superior. REICE. *Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio En Educación*, 17(3).

Decortis F. y Lentini, L. (2009). Un enfoque sociocultural de la creatividad para el diseño de entornos educativos. E-Learning Papers, 13

Del-Moral, Mª E., Villalustre, L. y Neira, Mª R. (2016). Relatos digitales: activando las competencias comunicativa, narrativa y digital en la formación inicial del profesorado. Ocnos, 15 (1), 22-41. doi: 10.18239/ocnos_2016.15.1.923

García Ramírez, J. (2016). Predictibilidad y creatividad narrativa. ULU revista científica sobre la imaginación, 1(1), 1-6

González, C. (2014). Estrategias para trabajar la creatividad en la Educación Superior: pensamiento de diseño, aprendizaje basado en juegos y en proyectos. RED, Revista de Educación a Distancia. Número 40.

González Restrepo, K., Arias-Castro, C., y López-Fernández, V. (2019). Una revisión teórica de la creatividad en función de la edad. Papeles del Psicólogo, 40(2), 125-132

Madariaga, P. & Schaffernicht, M. (2013). Uso de objetos de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento crítico. Revista de Ciencias Sociales (Venezuela), XIX (3), 472-484

Medina, A. & Domínguez, M. (2006). Los procesos de observación del prácticum: análisis de las competencias. Revista española de pedagogía, LXIV, 233. 69-104

Méndez Sánchez, M. y Ghitis Jaramillo, T. (2015). La creatividad: Un proceso cognitivo, pilar de la educación. Estudios Pedagógicos, XLI, Nro. 2: 143-155

MINEDUC. (2016). Orientaciones para el desarrollo talleres artísticos en establecimientos educacionales [Documento PDF]. Recuperado de <https://artistica.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/58/2017/01/Orientaciones-de-Talleres-Art%C3%ADsticos-baja.pdf>

Palacios, L. (2006). El valor del arte en el proceso educativo. Reencuentro, 46, 1-21

Senoceáin, P. y Ossa, C. (2017). Creatividad narrativa en estudiantes de dos establecimientos de enseñanza media de la provincia de Ñuble. Revista Académica, UC Maule, 52, 45-59

Summo, V., Voisin, S., & Téllez-Méndez, B. A. (2016). Creatividad: eje de la educación del siglo XXI. Revista Iberoamericana de Educación superior, 7(18), 83-98.

Yang, Y. T. (2012). Cultivating critical thinkers: Exploring transfer of learning from pre-service teacher training to classroom practice. Teaching and Teacher Education, 28. 1116 -1130

Notas de taller

Reflexiones en torno a la docencia online realizada en la IV versión de *“El jardín de las delicias”*

Claudio Barbas Barbas

Invitación a impartir la docencia

Cuando recibí la invitación para participar como docente en la IV versión de *El jardín de las delicias*, un Proyecto de Extensión Relevante de la Universidad del Bío-Bío, experimenté dos emociones intensas. Por un lado, sentí una gran alegría al ver que mi labor como docente de Comedia del Arte durante más de veinte años estaba siendo reconocida. Por otro lado, también me invadió un gran temor, ya que la invitación implicaba impartir las clases en línea, algo que hasta ese momento nunca había hecho en ninguna otra ocasión.

Mi trayectoria como profesor del género teatral ha sido principalmente en modalidad presencial, tanto en centros educativos teatrales en Chile como en el extranjero. A lo largo de los años, esta experiencia me ha brindado una sólida base para abordar la docencia, la cual se ha visto respaldada por mi investigación práctica desde 1998. No obstante, en esta ocasión me enfrenté a un desafío aún mayor: adaptar mi enseñanza habitual al trabajo en línea. Esto significaba que la única forma de contacto con mis alumnos sería a través de una cámara, además de depender de una conexión a Internet que no siempre funcionaba en las condiciones óptimas requeridas.

Tomé varios días para reflexionar, pensar, imaginar y proyectar si sería capaz de enfrentar la labor que me encomendaban. Además, me pregunté si sería fructífero transmitir los contenidos en esta modalidad. Esto se debe a que gran parte de lo que enseño implica movimientos y posturas físicas. Los alumnos, a través de la observación, imitación y retroalimentación, van internalizando estos conceptos de manera gradual.

Por esa razón, no fue fácil aceptar la invitación. Además, meses antes, durante el segundo semestre de 2020 y en plena pandemia, tuve la oportunidad de impartir una charla sobre la Comedia del Arte y compartir mi experiencia como investigador y actor en un *Seminario de Teatro Chileno en Verso y Décima* impulsado por los mismos organizadores. Durante una sesión en línea de una hora y media, presenté esta charla a estudiantes de pedagogía de diferentes carreras universitarias. Me llamó la atención que muy pocos estudiantes tuvieran sus cámaras encendidas durante la charla, incluso cuando llegamos a la parte de preguntas y comentarios. Algunos plantearon sus dudas con la cámara apagada. Aunque esto fue sorprendente, no fue un obstáculo para llevar a cabo la charla ni para responder las preguntas e inquietudes de los estudiantes al final.

Sin duda, al imaginar cómo serían las sesiones del taller, la experiencia en esta charla volvió a mi mente. Estas sesiones, en su mayoría prácticas, requieren que las y los alumnos participantes se muestren a través de la cámara. Estas condiciones son indispensables para corregir los diferentes movimientos y posturas físicas de cada personaje del género teatral que se enseña. Por lo tanto, si los estudiantes mantuvieran las cámaras apagadas, sería difícil proporcionar el *feedback* necesario para avanzar de sesión en sesión.

Todos estos aspectos me generaban aún más inseguridad para aceptar la invitación. Sin embargo, también percibí el gran desafío que tendría que enfrentar y el aprendizaje que podría obtener si lograba alcanzar los objetivos del taller. Con esto en mente, me motivé a aceptar el desafío y salir airoso de esta experiencia.

Finalmente, y casi una semana después de recibir la invitación, y a pesar de algunos resquemores y dudas, acepté el desafío de formar parte del cuerpo docente de la IV versión de *El jardín de las delicias* y propuse el taller *Introducción a la Comedia del Arte*.

Inscripción y desarrollo del Taller

Luego de un período de difusión e inscripción a los diferentes talleres propuestos para esta versión, nueve estudiantes se inscribieron en el taller que impartí. Consideré que este número era adecuado para afrontar las sesiones online que se desarrollarían durante el período de clases proyectadas.

En el caso de mi taller, se programó para los lunes y jueves, de 18:30 a 19:50 horas, con un total de doce sesiones previstas. Llegó el primer día del taller y sentía una gran ansiedad por saber cuántos de los nueve estudiantes se conectarían y cuántos de ellos lo harían con la cámara encendida. Aunque para la primera sesión no sería un problema tener la cámara apagada, ya que sería de carácter teórico, en las siguientes sesiones, que serían prácticas, esto sería un inconveniente importante para el buen desarrollo del taller.

Comencé la primera clase y después de unos minutos, tres estudiantes se conectaron. Dos de ellos estuvieron todo el tiempo con la cámara encendida, y uno con la cámara apagada hasta que terminó la sesión. En las siguientes sesiones, se dio esa misma tónica, los mismos dos estudiantes siempre participaron con la cámara encendida, y uno o dos entraban con la cámara apagada, siendo estos rotativos, no siempre los mismos. Así, a poco andar de las sesiones, percibí que aquellos que entraban con la cámara apagada querían indagar de forma anónima en las sesiones, para ver lo que realizábamos en ellas y también saber si era de su interés o no los contenidos vistos en el taller.

Sin embargo, los dos estudiantes que siempre entraron con la cámara encendida, María Carolina Figueroa y Marcos Navarro, realizaron los ejercicios prácticos y pude corregirlos y darles instrucciones para que mejoraran e internalizaran los gestos y movimientos de cada personaje que trabajamos en cada sesión.

Al llegar a la mitad de las sesiones programadas, se unió Evelyn Zagal, una alumna de postgrado de la Universidad, quien también siempre participó con la cámara encendida. Rápidamente, se adaptó a las sesiones y llegó hasta el final del taller. Después de haber visto todos los movimientos de los cuatro tipos de personajes de la Comedia del Arte (Zanni, Enamorados, Viejos y Capitano), pasamos a leer algunos guiones canovaccios clásicos de este género teatral entre los cuatro integrantes finales del taller: los tres alumnos y yo. Esto nos ayudó a obtener inspiración y decidir la muestra final. Nos propusimos montar algunas escenas de un canovaccio leído, ya que cada uno de ellos podría interpretar un personaje diferente, como Colombina, Isabella y Flavio.

Comenzó la etapa final de preparar estas escenas para el montaje, pero llegamos a la duodécima y última sesión del taller y aún no estábamos listos. Por lo tanto, decidimos agregar cuatro sesiones más para poder internalizar aún más y preparar una mejor muestra. Al mismo tiempo, trabajamos en los vestuarios, donde cada alumno iba proponiendo elementos que probábamos y evaluábamos su utilidad. Lo mismo ocurrió con el maquillaje. Observamos fotos y ejemplos de actores y actrices de la Comedia del Arte, y a partir de ahí obtuvimos las bases para realizar el maquillaje de cada actor/actriz según su personaje. Por último, tomamos la decisión de no presentar la muestra en vivo el día del evento, sino grabarla para poder editarla con la ayuda de Edén Rodríguez, quien se encargó de esa tarea.

La muestra final se denominó *La Boda de Flaminia*, y contó con el siguiente reparto:

- Colombina: María Carolina Figueroa
- Isabella: Evelyn Zagal
- Flavio: Marcos Navarro
- Pantalone (Voz en off): Claudio Barbas

En el siguiente enlace puedes ver el trabajo de nuestro taller, que se presentó en línea el 15 de julio de 2021, junto con las muestras de los otros talleres que formaron parte de la IV versión *El jardín de las delicias*.
<https://www.youtube.com/watch?v=V51376I2TI0>

Reflexiones de los alumnos en torno al Taller

A continuación, paso a entregar algunas reflexiones de los alumnos luego de haber finalizado el taller.

María Carolina Figueroa: Este taller ha significado para mí ver el teatro como una expresión artística que puedo incorporar en la escuela por sí sola, como una forma de que los niños puedan expresar sus emociones, ideas, creatividad y también de divertirse. Creo que lo puedo integrar con Lenguaje, para que los niños y niñas vayan conociendo con un interés diferente las obras literarias, dramáticas, aquellas obras clásicas y también motivar su interés por la escritura, por la creación de textos que sirvan como un libreto para una potencial obra de teatro. Creo que el hecho de que sea comedia también aporta mucho a distender el clima en el aula, a acercarse desde el juego y el goce al arte tanto literario como escénico.

Para mí este taller fue una experiencia de mucho disfrute, el profesor siempre recalcó que lo viéramos como si fuera un juego, lo de hacer un personaje, sin temor a equivocarse, a exagerar, etc.

Lo más difícil para mí es improvisar, sobre todo en cuanto a diálogo, no tanto así con los movimientos. También fue difícil algunas acrobacias como saltos de personajes que deben verse muy livianos, por falta de condición física, pero practicando creo que eso se puede mejorar mucho.

La parte más entretenida fue la puesta en práctica de lo aprendido en la representación final que hicimos, bueno, aún estamos en proceso,

pero me ha gustado todo, el texto, el maquillarse, elegir e inventar un vestuario, ir personalizando un poco el libreto, el personaje y la actuación propiamente tal.

Marcos Navarro: Durante el taller tuve una experiencia de aprendizaje bien completa, se nos brindó información histórica, de origen, de la comedia del arte, analizando cada uno de los personajes fundamentales; sus movimientos, estereotipos, vestimentas, máscaras, etc. Cómo estos personajes siguen vigentes hasta el día de hoy en la comedia, cómo identificar sus rasgos característicos y cómo estos representan caretas o máscaras que también están presente en la vida real y cotidiana. Aprendí desde la práctica, desde la ejecución, desde el trabajo físico y gestual; diversas técnicas a utilizar en el teatro, formas de moverse en escenario de personajes de la comedia del arte, Zannis, Dottore, Pantalone y Enamorados. También se debe reconocer que la vasta experiencia del profesor Claudio eran notorias y el clima de aprendizaje que lograba generar, ya que se presentaba primeramente como dificultad el impartir una disciplina de este tipo de manera virtual, con todos los pormenores que surgen desde los horarios, tiempos, conexiones, dispositivos, etc. Sin embargo, cada sesión estuvo centrada en el aprendizaje, con compañeras que también respondían a este trabajo práctico y de colaboración; todo esto favorecía el logro de aquellas cosas que presentaban mayor dificultad, el acompañarnos en la vergüenza y pudor, en los aprendizajes que pudieran generar un mayor desafío.

Evelyn Zagal: El recorrido que emprendí junto a mis compañeros/as en el magnífico mundo de la Comedia del Arte, fue muy significativo, tanto en el aspecto personal como profesional. Me su-

mergí, en el conocimiento de las artes escénicas, en el que clase a clase de forma muy metódica, se nos fueron entregando las herramientas necesarias para conocer la Comedia del Arte con todas sus características y particularidades. Especialmente, se debe mencionar a los personajes que conocimos y representamos, quienes son los que le dan vida a dicho género (Zannis, Viejos, Enamorados, Capitano). Fue muy relevante darme cuenta de que es un género bastante cotidiano, tanto en el cine, la televisión, caricaturas animadas, etc., Vale decir, convivimos en nuestro diario vivir con la Comedia del Arte y hasta ahora lo puedo reconocer, luego de realizar el taller. Además, se debe considerar que es un género que se ha desarrollado, generación tras generación y que por medio de sus actores y actrices le dan vida a personajes tipos en donde se mezclan elementos del teatro renacentista, con tradiciones carnavalescas, recursos mímicos y habilidades acrobáticas en el que el amor y la posición social son los grandes temas que se representan en las obras y siempre con un carácter jocosos que invita al observador a sentirse parte de la obra con situaciones de la vida cotidiana, pero representadas exacerbadamente.

Conocer y ser parte del taller ha sido una experiencia enriquecedora, logró despertar en mí una afición que desconocía y que me permitió comunicar y expresar emociones que muchas veces las ocultamos y mantenemos olvidadas, tras la rutina de nuestro diario vivir.

Lograr, preparar una obra junto al profesor y llevar a la práctica todo lo aprendido durante el tiempo que estuve en el taller, hizo que me reconectara conmigo, olvidar las exigencias de la vida

diaria para, en unos minutos, liberar, explorar y reconocer la vehemencia adrenalínica de lo que implica presentar una obra. Cabe mencionar que, a pesar de realizar el taller, debido a las condiciones sanitarias de forma online, puedo señalar que lo valoré y asesoré de la misma forma como si lo hubiese realizado presencial, por cuanto, con mis compañeros/as y profesor logramos conectarnos más allá de lo presencial, si no conectarnos espiritualmente y a pesar de las distancias de unos y otros nos encontrábamos unidos, creando y haciendo arte en un mismo espacio, el espacio que nos brindó el taller.

Espero, luego de terminar el taller, continuar con el camino emprendido y conocer más sobre la Comedia del Arte, ya que, si bien el profesor entregó todas las herramientas y conocimientos necesarios, para mí se transformó en un espacio de exploración y que requiere más aprendizaje, los que espero poder seguir desarrollando. De esta manera, decir que algo no se ha logrado, es complejo, a pesar de que me integré más tarde al taller, el profesor y compañeros/as me brindaron un espacio acogedor que me permitió ponerme al día rápidamente, pero como señalé, es necesario continuar el camino, practicar e impregnarse del mundo extraordinario que es la Comedia del arte.

Consideraciones finales

Una vez finalizado todo el proceso de esta versión de *El jardín de las delicias* y al observar el resultado de la muestra, se puede constatar que, a pesar de no haber sido presencial, fue posible transmitir los contenidos a través de la pantalla. Esto se debe a diversos factores

particulares. En primer lugar, los tres estudiantes que completaron el taller eran personas mayores de veinticinco años. Este hecho demuestra su madurez académica, ya que cumplieron con todas las exigencias del taller. Por otro lado, hubo otros seis participantes inscritos que solo asistieron a algunas sesiones.

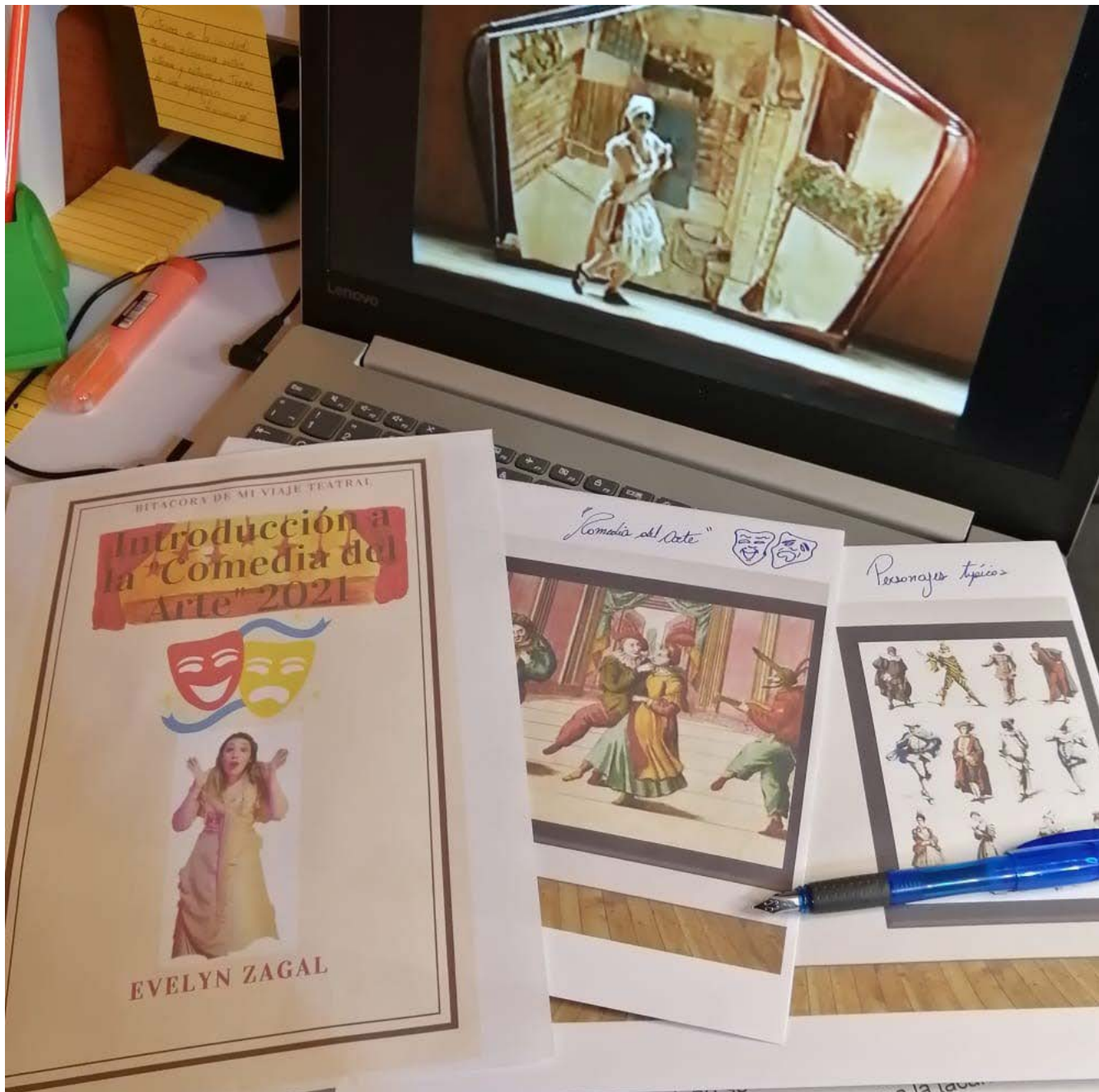
Otro aspecto a tener en cuenta fue la disposición a experimentar y superar la vergüenza frente a la mirada de los demás, ya que siempre mantuvieron las cámaras encendidas. Esto permitió una retroalimentación adecuada, algo fundamental en el ámbito educativo de las artes escénicas. Un tercer aspecto destacado fue la confianza, el buen ambiente y la colaboración que se estableció entre los estudiantes y el docente. Esto permitió que los contenidos fueran asimilados por los estudiantes con seguridad. Por último, es importante destacar la disposición de los estudiantes para adentrarse en este género teatral, así como su capacidad para reconocer los errores como parte del proceso de aprendizaje, es decir, atreverse a probar, cometer errores, volver a intentar y volver a equivocarse.

Finalmente, el resultado del taller no fue muy diferente a la modalidad presencial. La única diferencia radicó en la imposibilidad de trabajar con las máscaras, elementos fundamentales en la Comedia del Arte. Sin embargo, el profesor pudo mostrarlas a medida que se presentaban los diferentes personajes-tipos, brindando algunas consideraciones sobre su forma y principales características.

En base a todo lo expuesto, puedo afirmar que mi primera experiencia de enseñanza en línea de la Comedia del Arte fue sumamente satisfactoria, tanto en el proceso como en el resultado final de la

muestra. Superó mis expectativas, en gran medida gracias a los tres estudiantes que pusieron todo de su parte para completar los contenidos propuestos. Estamos extremadamente satisfechos con los resultados obtenidos y ellos están ansiosos por tener una segunda oportunidad para seguir profundizando y explorando este género teatral, quizás en un futuro cercano de manera presencial.

Apuntes

Idee per la Quisn de la Commedia dell'Arte:

MARZO ABRIL MAYO
 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31 29 30 29 30 31

ROSARIO de los santos de JULIO a DICIEMBRE (en brilla) "La signora"

8 BARRO
Revolución 576° (pares 6)

Tulcia
- Consejo de Profes. (parlamentar.)
- Informe de proceso

DOMINGO
* extra con cepón pueden cambiar durante el año

Se va aumentando la velocidad.

Cadera o
Rodillo y finalmente Pie.

Salto de lado o adelante

Ballet Padle / Semi Padle
10 Pases de ballet básicos

(Pie fletado)

ABRIL MAYO JUNIO
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

[illegible]

9) Zanni Casado
diagonal adelante
6 pulso (cabeza)

- cabeza adelantada
(movido de jules)

BASE ZANNI

Giras
①
Abroch.
eye

Pierzo
que no
girdre.

péculo
②

barranco
péculo
y me q' se
pulso

PAÑALEONE

PAÑALEONE (Planta) = la bandera de Venezuela / los = banderines
los símbolos

Adiferencia / Mezquino / avare / Vieja / lleva siempre la llave.

demasiado / M desflora con pocos coitos pero rápidos

o pier =

MARTES

Puede avanzar en 3 tiempos pero como anciano

Pisa primero la punta del pie, antes que tallar

ANIMAL → Elementos (Píomas alcadés)

*Actividad: Copiar posturas de bailarines clásicos

Pedrolino es un personaje que deriva de los lunáticos (pre-cinthunidos)

Personaje localidad de Italia
Arlecchino Bergamo

Personaje localidad de España
Colombine Pantaleón Valencia

80

Autorretratos

Marcos Navarra Vargas

Mi nombre es María Carolina Figueroa, casi todos me llaman Carolina, tengo 41 años y curso tercer año de pedagogía general básica.

Soy mamá de una pequeña de 6 años, Sofía, mi gran amor y mi compañera de cada día. Vivo con mi marido y mi pequeña en Chillán. Estudio y trabajo acá. Además viví unos años en Santiago mientras estudiaba mi primera carrera de Construcción Civil.

Tengo 6 hermanos, 3 mujeres y 3 hombres, siendo yo el concho de la familia. Tengo la fortuna de tener a mi madre viva y gozando de buena salud.

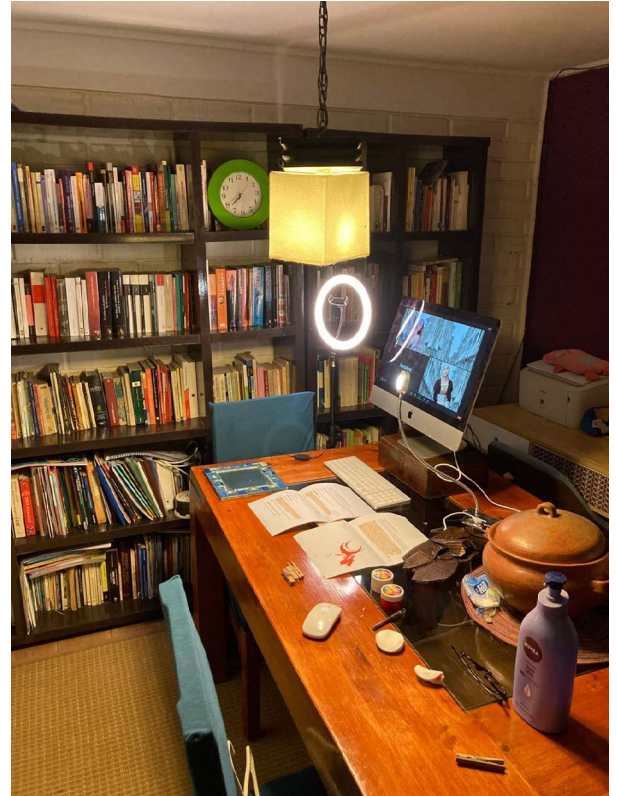
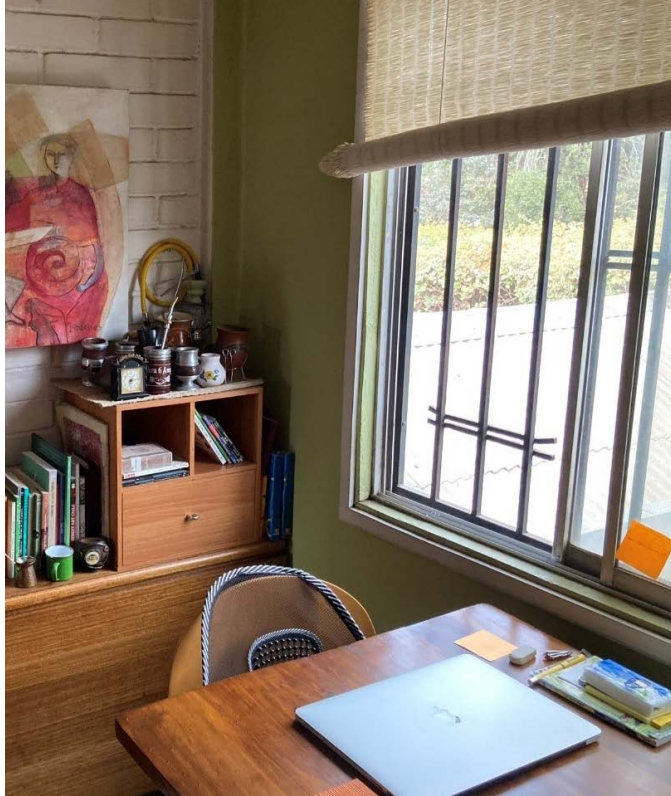
Me gusta mucho el teatro, siempre me ha llamado la atención como espectadora, además me gustaría poder seguir desarrollando habilidades para poder integrar estas en mis clases cuando sea profesora.

Dentro de mis intereses están la práctica de yoga, que trato de mantenerla a pesar del confinamiento y la falta de tiempo que actualmente muchas vivimos producto del teletrabajo y las labores del hogar. Es algo que me hace muy bien, me mantiene conectada conmigo misma y me vuelve a la calma cuando lo necesito.

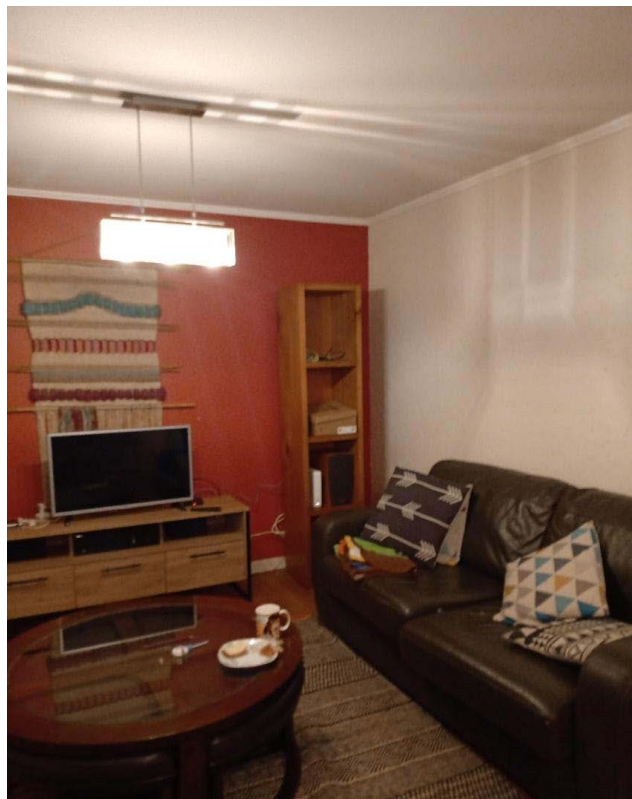
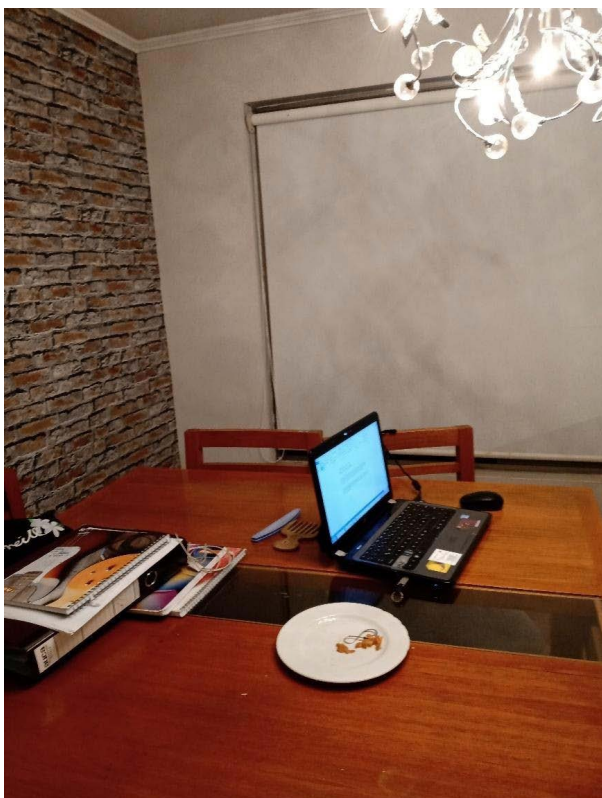
María Figueroa Moreno

Espacio Doméstico

Marcos Navarra Vargas

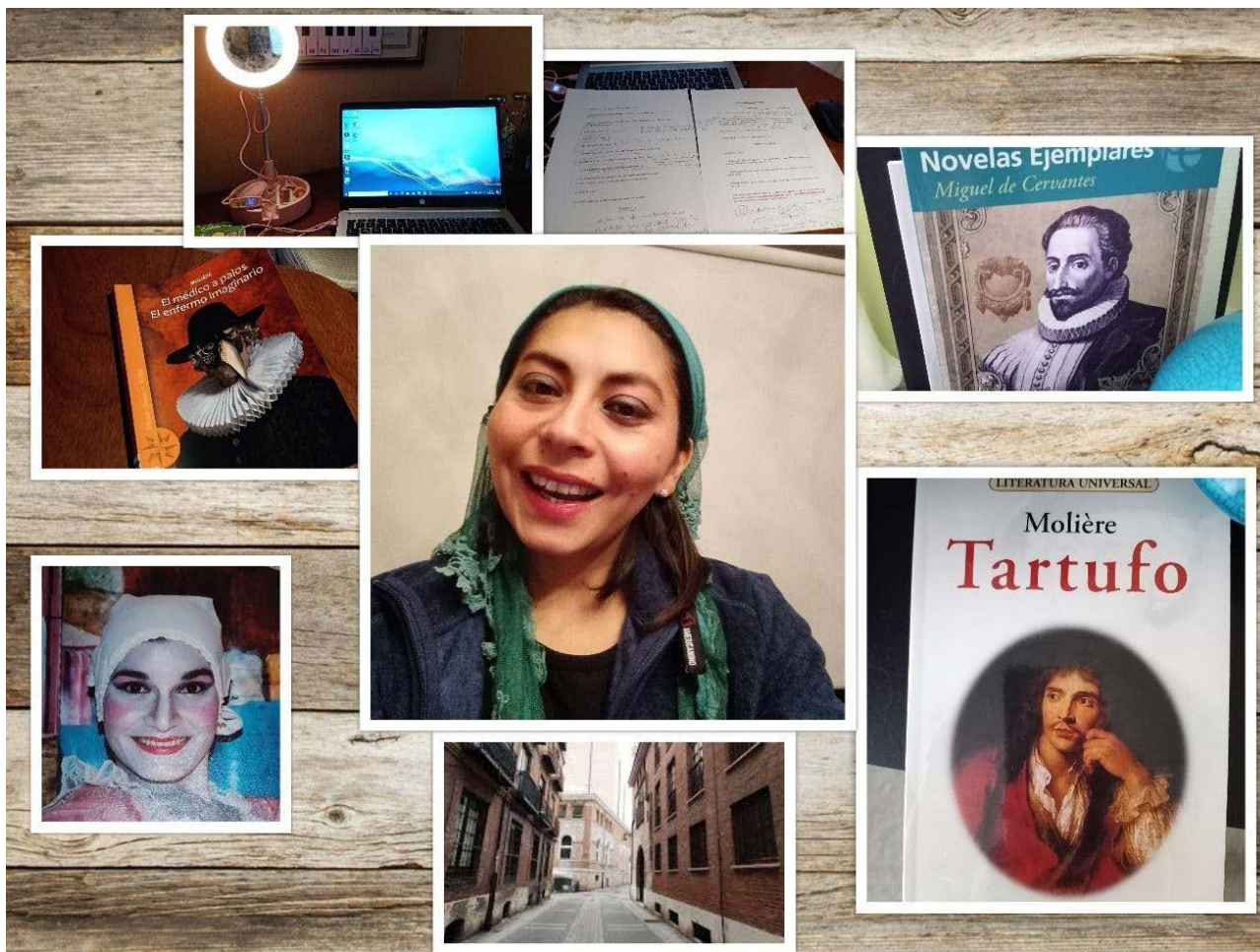

Metacognición

Marcos Navarra Vargas

María Figueroa Moreno

La boda de Flaminia

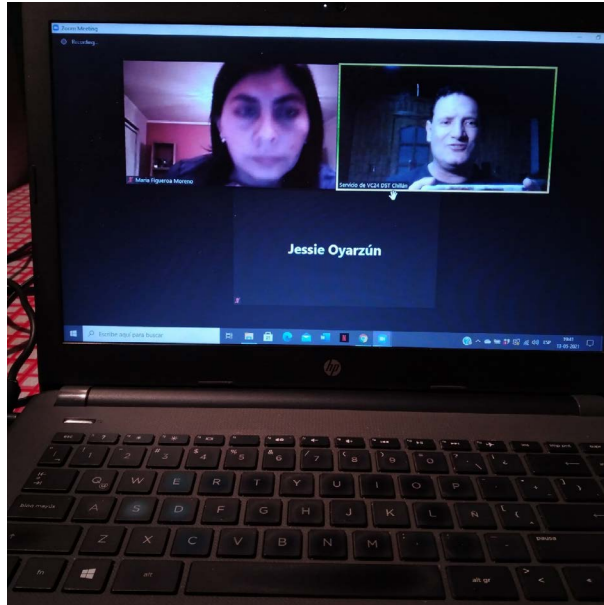
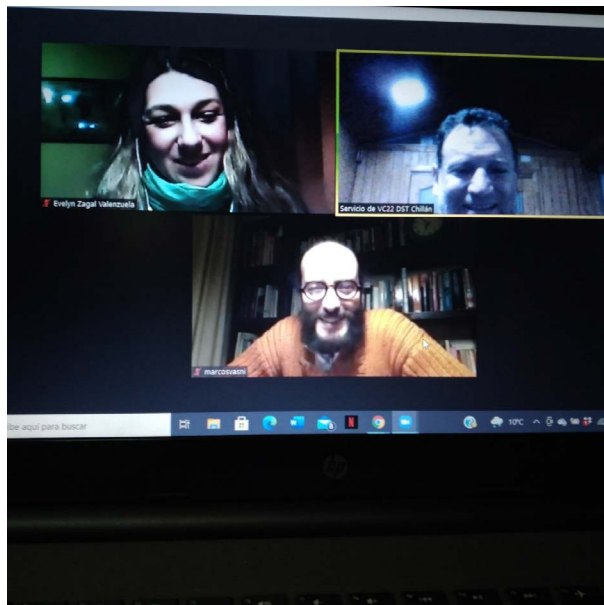
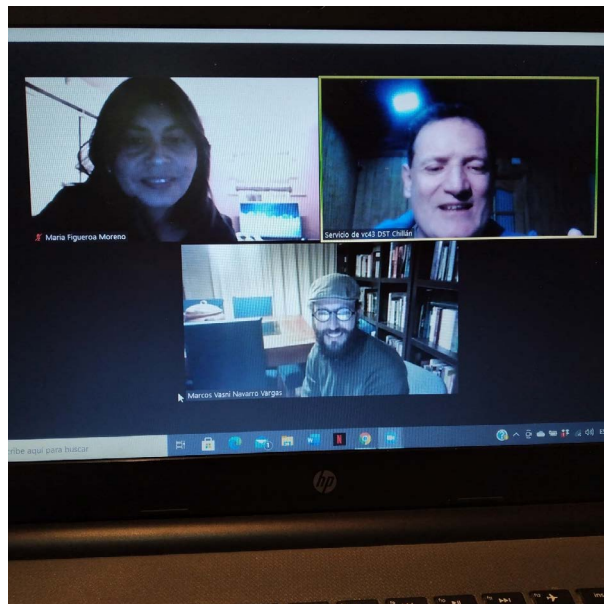
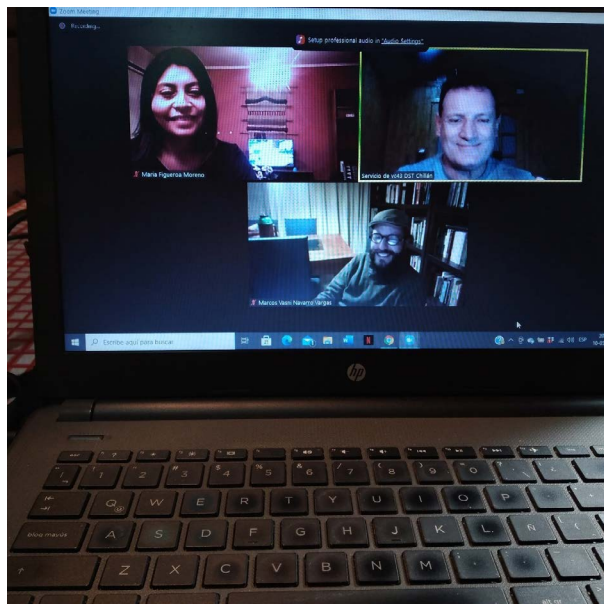

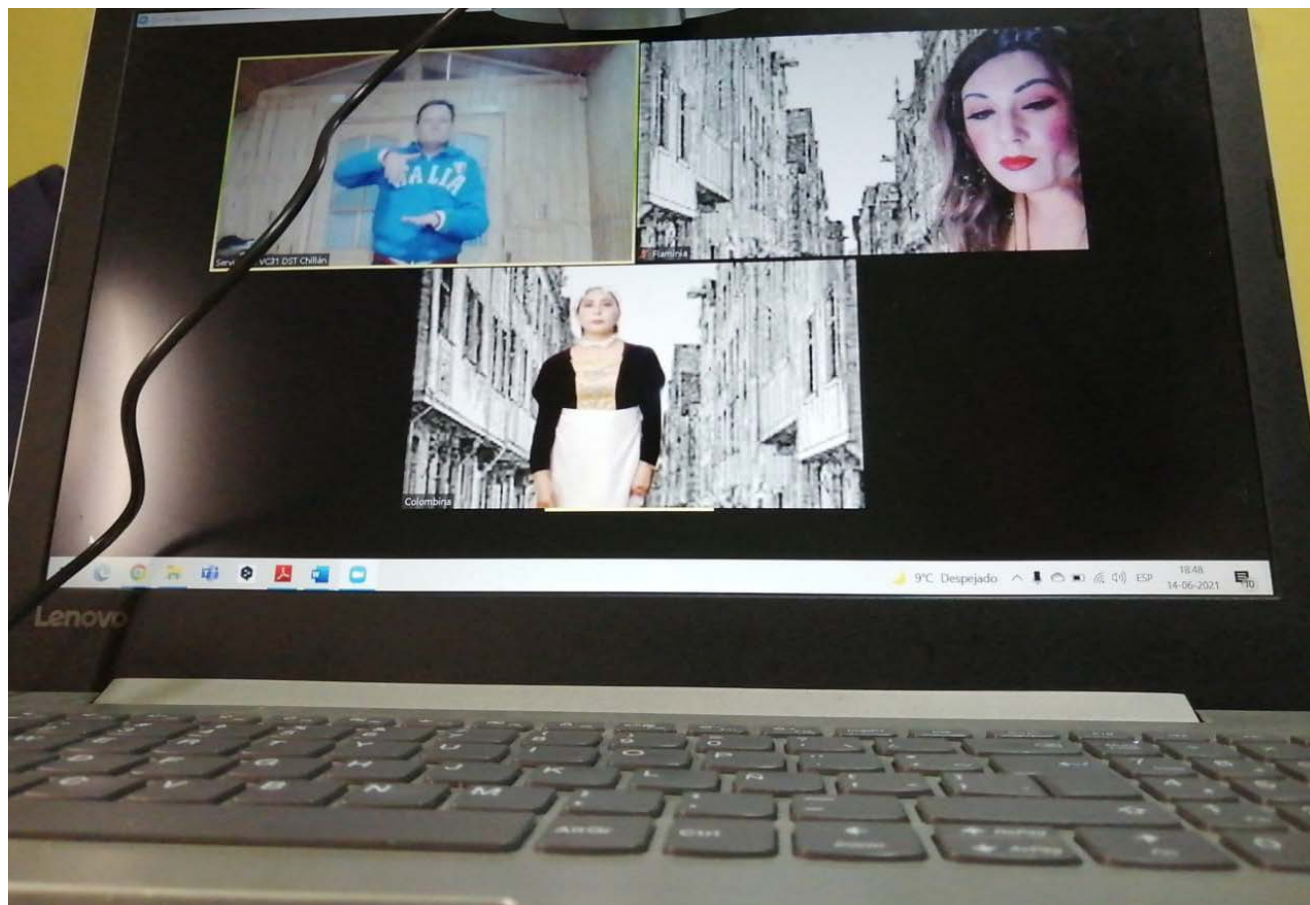

Técnica de la Voz Hablada

Nelda Muray Prado

Cuando estudié actuación teatral en la Universidad de Chile, tuve el privilegio de tener como profesora de voz a la destacada actriz Diana Sanz Fernández. Ella es una reconocida actriz chilena y maestra de voz y verso, conocida por ser la primera en interpretar el papel de Julieta en la primera versión chilena de “Romeo y Julieta” (1964), dirigida por Pedro Orthus y estrenada en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile.

Después, cuando comencé a dar clases de *Voz Hablada*, Diana me dijo algo que me marcó profundamente: “Mientras la laringe esté donde esté, la técnica es la misma”. Esta frase me hizo comprender que, si bien es importante adquirir nuevas técnicas de entrenamiento vocal, el enfoque académico no siempre es la base de una educación vocal sólida. Aprendí que lo fundamental era comprender y dominar las técnicas vocales, sin importar el contexto académico en el que se adquirieran.

En mi carrera como docente, busqué enriquecer mi conocimiento a través de libros y maestros. Sin embargo, en el aula, era crucial situarme en el contexto histórico y social en el que los jóvenes estaban inmersos. Por ejemplo, las nuevas generaciones tienen un fuerte apego a las pantallas y buscan información de forma rápida. Durante mi trayecto, me encontré con jóvenes universitarios, algunos tímidos y otros extrovertidos, pero todos tenían muchas cosas que decir.

Aunque pueda parecer obvio, considero que la oratoria, también conocida como el arte del buen decir, se basa en el deseo de comunicar. Fue así como surgió la idea de crear un taller que tuviera en cuenta elementos adicionales al aula, como las vivencias de los estudiantes, el contexto sociopolítico y el impacto que la situación sanitaria ha tenido en nuestras vidas.

El proyecto *El jardín de las delicias*, creado por Rodrigo Faúndez y coordinado por Tania, se centra en la intersección del conocimiento, el arte y la comunicación. Formar parte de este equipo significó unirse a un grupo de profesores y seres humanos motivados por causas comunes que trascienden lo académico, con el objetivo de promover el crecimiento integral de los alumnos participantes.

En este contexto, tuvimos la oportunidad de revisar uno de los artículos de Iria Retuerto (2019). Una de las palabras que capturó mi atención en el trabajo de la autora fue “reparación”. Desde mi experiencia en el Teatro, el cual se considera una herramienta “reparatoria” tanto en procesos terapéuticos como en situaciones educativas y formativas, esta palabra resonó profundamente en mí. Cito a la autora:

A menudo es visto solamente como un adorno o un aporte tangencial a otros acercamientos que abordan las problemáticas sociales o psicológicas de manera más directa. El aporte de las artes escénicas —y de seguro también de otras artes— a los procesos terapéuticos y formativos tiene, sin embargo, su propio espacio de desarrollo, ofreciendo aproximaciones y explorando lugares que, a veces, por recónditos e inespecíficos, escapan a otro tipo de intervenciones (Retuerto, 2009, p. 85).

Origen y antecedentes

Habitualmente, la educación vocal se concibe como un estudio práctico y presencial en grupo. El maestro de oratoria o dicción se encarga de observar y corregir el cuerpo completo del alumno, trabajando aspectos como el volumen y la comprensión cara a cara. Sin embargo, cuando se trata del estudio de la voz para el teatro, las exigencias son aún mayores. No solo se trabaja con alumnos individuales, sino que también se fomenta la interacción entre los diferentes estudiantes o intérpretes. Es así como la pandemia de COVID-19 que hemos experimentado a nivel mundial nos ha obligado a adaptarnos y crear nuevas formas de vida, de relacionarnos, de interactuar y, por supuesto, de educarnos.

Los talleres de *El jardín de las delicias* no fueron la excepción en este contexto pandémico. Nos vimos en la necesidad de desarrollar una metodología de trabajo que se adaptara a las herramientas disponibles y a las dificultades de esta nueva realidad. En términos prácticos, lo primero que se hizo fue notar que no todas las personas tenían el mismo acceso a la conectividad. Los equipos disponibles variaban, desde celulares con diferentes niveles de tecnología, hasta computadoras de escritorio o laptops. Además, en muchas ocasiones, estos equipos no pertenecían al alumno, sino que eran prestados o eran el único dispositivo de la familia. Lo mismo ocurría con la calidad del internet, que dependía de las posibilidades económicas de los alumnos y alumnas.

Tratándose de una universidad pública, los y las estudiantes tenían diferentes capacidades económicas y, por lo tanto, variadas posibi-

lidades de conectividad para la educación remota. En este contexto, era común encontrarse con conversaciones que parecían sacadas de películas de terror: “¿Hola?”, “¿Estás ahí?”, “No te escucho”, “Escribe para saber si estás”, etc. Sin embargo, estas dificultades no impidieron que se buscara soluciones y se adaptara a las circunstancias para garantizar la continuidad de la educación.

En mi experiencia en la educación vocal, me enfrenté a un desafío evidente. Me preguntaba constantemente cómo podría evaluar si “hablan de corrido” cuando la conectividad fallaba en ocasiones. Esta nueva forma de impartir clases también nos presentó otra dificultad: las y los estudiantes no encendían sus cámaras. Recuerdo claramente mis primeras clases en línea, donde solo veía “cuadraditos negros” con nombres o pequeñas fotos, y reinaba un silencio absoluto. Desde el salón de mi casa, me sentía extraña hablando sola. En algunos casos, les pedí que al menos me saludaran a través del chat de la plataforma Zoom, y así descubrí que detrás de esos cuadrados había seres humanos.

Con el tiempo y la experiencia, fuimos conociendo las razones de los y las participantes. Algunos tenían problemas con su cámara, otros estaban realizando actividades paralelas y en otros casos no deseaban mostrar su espacio de trabajo, que era su hogar y su familia. Por supuesto, todas estas razones eran respetables, por lo que debíamos esforzarnos mucho para ganar su confianza y asegurarnos de que se prepararan de la mejor manera posible para que yo pudiera verles y así facilitar su educación.

Contenidos y adaptaciones

Comenzamos las clases según lo acordado en cuanto a fecha y hora. El programa se basó en la presentación de contenidos a través de diapositivas, lo cual contribuyó a generar confianza y a que los y las participantes lograran comprender el trabajo. Durante esta etapa, nos enfocamos en revisar la anatomía y fisiología del sistema fonatorio, así como en analizar cada una de las partes del cuerpo involucradas en la producción de sonidos y palabras. Además, les brindé la oportunidad de plantear preguntas o hacer comentarios en momentos específicos. Aunque al principio existió cierta timidez, la comunicación se fue estableciendo de manera gradual.

En ese breve proceso, también les expliqué cómo serían las clases en adelante y les ofrecí la oportunidad de decidir si deseaban continuar en el taller. Siendo mi segundo año como docente en línea, ya sabía que las y los estudiantes comenzaban con entusiasmo, lo cual se reflejaba en el alto número de inscripciones a mis clases. Sin embargo, también era consciente de que ese número disminuiría debido a diversas razones. Poco a poco fui ganando confianza y noté que algunas cámaras estaban encendidas. La confianza a la que me refiero no busca satisfacción personal, sino más bien permitir que cada las y los estudiantes puedan hablar y expresarse en un entorno seguro, donde puedan exteriorizar ideas y mensajes que faciliten una comunicación efectiva, tal como menciono al inicio de este texto.

Previo a la pandemia, siempre impartía clases de forma presencial. Para mí, era fundamental poder observar diversos aspectos como su postura, columna vertebral, forma de respirar, caminar, entre otros.

Sin embargo, en la actualidad, solo puedo ver sus cabezas y parte de sus hombros a través de la pantalla. Por esta razón, fue necesario priorizar y redirigir el enfoque hacia el trabajo físico. En la educación vocal, una premisa importante es el *“re-nacer”*, donde se enseña a respirar, pararse, caminar y hablar correctamente. No obstante, las condiciones eran especiales. Era evidente que los cuerpos de mis alumnos y alumnas estaban fatigados debido a las largas horas frente al ordenador y a pasar todo el día sentados. Por lo tanto, decidí que el punto de partida sería utilizar una silla, ya que era inevitable que fuera su lugar en las circunstancias en las que nos encontrábamos.

Cada persona que desea iniciar un proceso de educación vocal debe comenzar por escuchar. Si vamos a emitir sonidos, es fundamental partir por escuchar esos sonidos. Es importante destacar que esta escucha se inicia en nuestras propias biografías, ya que cada ser humano tiene una historia única. Esta historia se va moldeando a través de las personas que nos criaron, las primeras voces que escuchamos y los primeros sonidos que percibimos. Todos estos elementos contribuyen a forjar nuestro carácter y personalidad, independientemente de si somos tímidos, extrovertidos o tenemos un estilo de comunicación más o menos verbal.

Este análisis se tradujo en un testimonio escrito de sus vidas, enfocándose en la escucha y la personalidad. Siempre desde un enfoque respetuoso de su intimidad y la libertad de contar lo que deseen. De hecho, no era necesario compartirlo con los demás, ya que el ejercicio era interno: el simple acto de reflexionar y recordar les permitiría descubrir su propio origen. Después de este proceso, comenzamos

la fase de *re-nacer* y trabajamos desde sus cuerpos sentados. La postura, la respiración y posteriormente la técnica fueron aspectos clave. Fue de gran importancia que cada estudiante tuviera su cuaderno, ya que era fundamental llevar un registro de su trabajo. En efecto, intenté enfocar mis clases sin utilizar eufemismos ni conceptos complejos. Insisto en que lo que me interesa es que aprendan a hablar, a comunicarse con sus cuerpos y desde sus cuerpos, pero lo que deseen expresar es absolutamente personal.

Conforme avanzaban las clases, desarrollamos un entrenamiento personalizado para relajar sus cuerpos. Observamos que había áreas específicas de su anatomía que estaban tensas debido a este nuevo sistema de educación. La región de la cintura escapular resultó ser la más difícil de relajar, pero es fundamental para mejorar la emisión del sonido, ya que envuelve las cuerdas vocales y afecta la calidad del sonido producido. Por lo tanto, nos enfocamos en trabajar en la relajación del cuello, los hombros, el pecho y las escápulas, utilizando una respiración rítmica adaptada a las necesidades individuales. Además de esta secuencia de ejercicios, les proporcioné otros que podían realizar en diferentes posturas (de pie o acostados), para que así completaran una secuencia personalizada que pudieran utilizar con libertad. Esta fue nuestra base: reorganizar y relajar el cuerpo. Al inicio de cada clase, realizábamos esta secuencia, primero bajo mi guía y luego solas y solos, según su propia necesidad.

La etapa siguiente requirió el uso de los micrófonos. Aunque ya había logrado que algunas cámaras estuvieran encendidas, otras seguían apagadas, a pesar de que ellas y ellos eran constantes y expresaban sus opiniones. Durante esta parte del proceso, comenzamos a

utilizar las palabras: articulación y modulación. También trabajamos con diapositivas de contenido, ejemplos y ejercicios. Además, en la pantalla que compartí, había fragmentos de texto que ellos comenzaron a leer. Al principio, se mostraban tímidos, leyendo apurados, con poco volumen y sin encender su cámara. Sin embargo, más adelante, empecé a ver rostros de participantes más seguros y en clara evolución.

La última parte del proceso resultó ser la más enriquecedora. Al permitir que escogieran sus propios textos con total libertad, pudimos observar la complejidad de los seres humanos, con ideas poderosas, ideales, dolores y sentido del humor. Comenzaron a utilizar las herramientas de las sesiones para expresar aquello que les gustaba, integrando lo primordial: la necesidad de comunicar.

Trabajos finales

La libertad temática o de género para escoger sus textos permitió una amplia variedad de lecturas. Seleccionaron cuentos, también optaron por letras de canciones, eligieron temas relacionados con sus carreras y presentaron escritos propios. Los textos presentados fueron los siguientes: *Medios de comunicación*, compilado e interpretado por Alejandra Zambrano; *La fábula del bambú*, de Matt Morris, interpretado por Cristóbal González; *Los huracanes*, compilado e interpretado por Phillippe Caillol; *Enfermedades mentales vs. salud mental*, recopilado e interpretado por Patricia Lagos; *Refrain*, de Miyano Mamoru, interpretado por Bárbara Isla; *La chica del bikini azul*, de Honorio Herrera, interpretado por Diego Castillo; *Instrucciones para llorar*, de Julio Cortázar, interpretado por Catalina Matus; *La mú-*

sica, compilado e interpretado por Ruth Retamal; *Ángel mecánico*, de Cassandra Clare, interpretado por Camila Lara; y *Verano del 2013*, de la cantautora Verónica Valenzuela.

En resumidas cuentas, se llevó a cabo un acto creativo y autoral en el trabajo final realizado por estos individuos. Su objetivo era expresar algo y utilizaron sus voces para transmitir ideas importantes o perseguir ideales. Tuvieron la comprensión de que la comunicación y la creación son aspectos fundamentales para el desarrollo personal. Estoy consciente de que todos los talleres de *El jardín de las delicias* han tenido como objetivo ser un complemento artístico básico para el desarrollo integral de profesionales.

En mi caso, como docente y tallerista de *Técnica de la Voz Hablada*, estos dos años de experiencia (2020 y 2021) me dejaron satisfecha con los resultados obtenidos, a pesar de las dificultades que enfrentamos. Como equipo, logramos superar las barreras virtuales y conectar con personas reales que se encuentran en un proceso de crecimiento tanto profesional como personal.

Por último, quiero destacar lo enriquecedor que fue tener como estudiantes a profesoras, profesores y funcionarias, funcionarios de la Universidad del Bío-Bío. Fueron experiencias maravillosas, especialmente porque se integraron como pares de los demás. La retroalimentación les permitió descubrir aspectos de sus vidas que quizás nunca habían visto, a pesar de ser profesionales desde hace mucho tiempo.

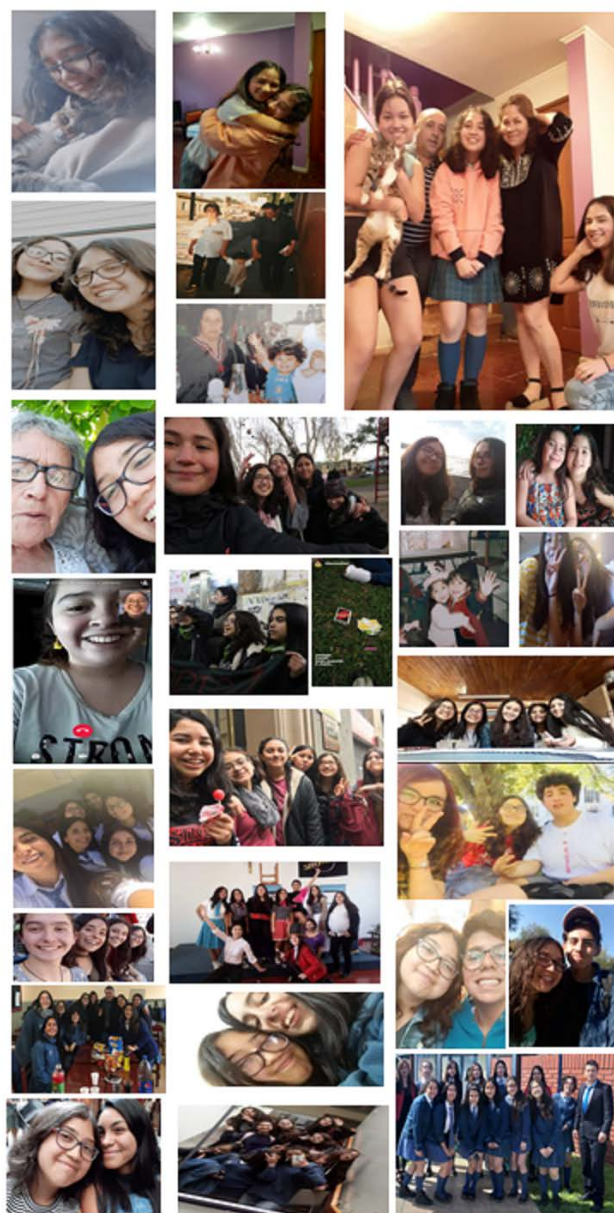
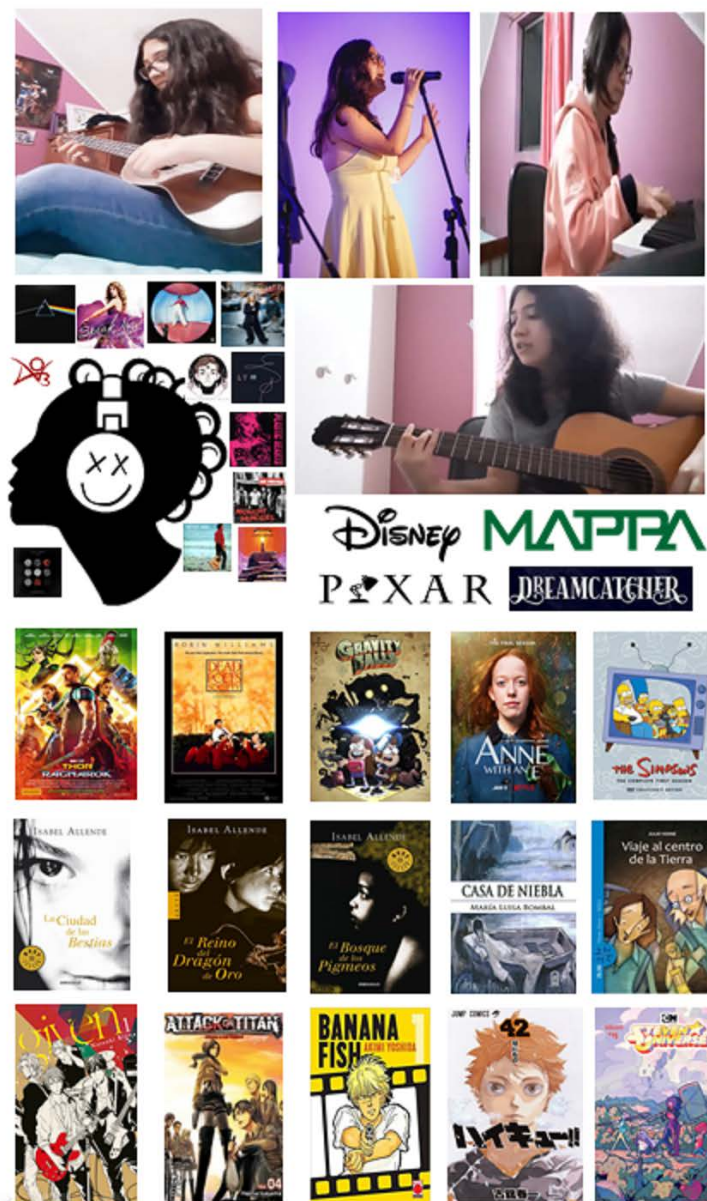
En resumen, creo firmemente que las herramientas creativas, artísticas y autorales son fundamentales para entender el conocimiento como una acción en constante movimiento. Los y las estudiantes

no son simplemente números frente a libros o charlas, sino personas con opiniones que en el futuro aportarán herramientas para construir una comunidad y un país mejores.

Referencias

Retuerto, I. (2019). Propuesta metodológica para un trabajo teatral con niños, niñas y adolescentes vulnerados. *El Observador*, pp. 83-116.

Autorretrato

Camila Lara Jara

¿Quién soy yo?

Bueno, soy Javiera Sepúlveda y he vivido toda mi vida en el campo, con una familia muy numerosa y muy ruidosa. Realmente no recuerdo mucho sobre mi niñez, pero si hay algunos recuerdos bastante claros, como cuando jugaba con unos amigos en una especie de parque que hay en mi sector, por lo que me la pasaba gritando y riendo, era alguien muy alegre. Luego, con el paso del tiempo me fui dando cuenta de algunas cosas y fue cambiando de a poco mi perspectiva y forma de ver todo, de repente me di cuenta de que ya no gritaba ni reía tanto como antes. Sinceramente ahora que ya no soy la niña que antes hablaba como si nada, ~~pero~~ no se que fue lo que pasó realmente, pero ahora incluso me da vergüenza hablar a través de una pantalla en la que nadie me ve. Claro, en mi casa si hablo fuerte y río como si nada, pero cuando estoy en público o algo ~~similar~~ similar me da mucha vergüenza hablar y al momento de reír ~~me tapo la boca~~ de cierta forma me cubro la boca para que no me vean.

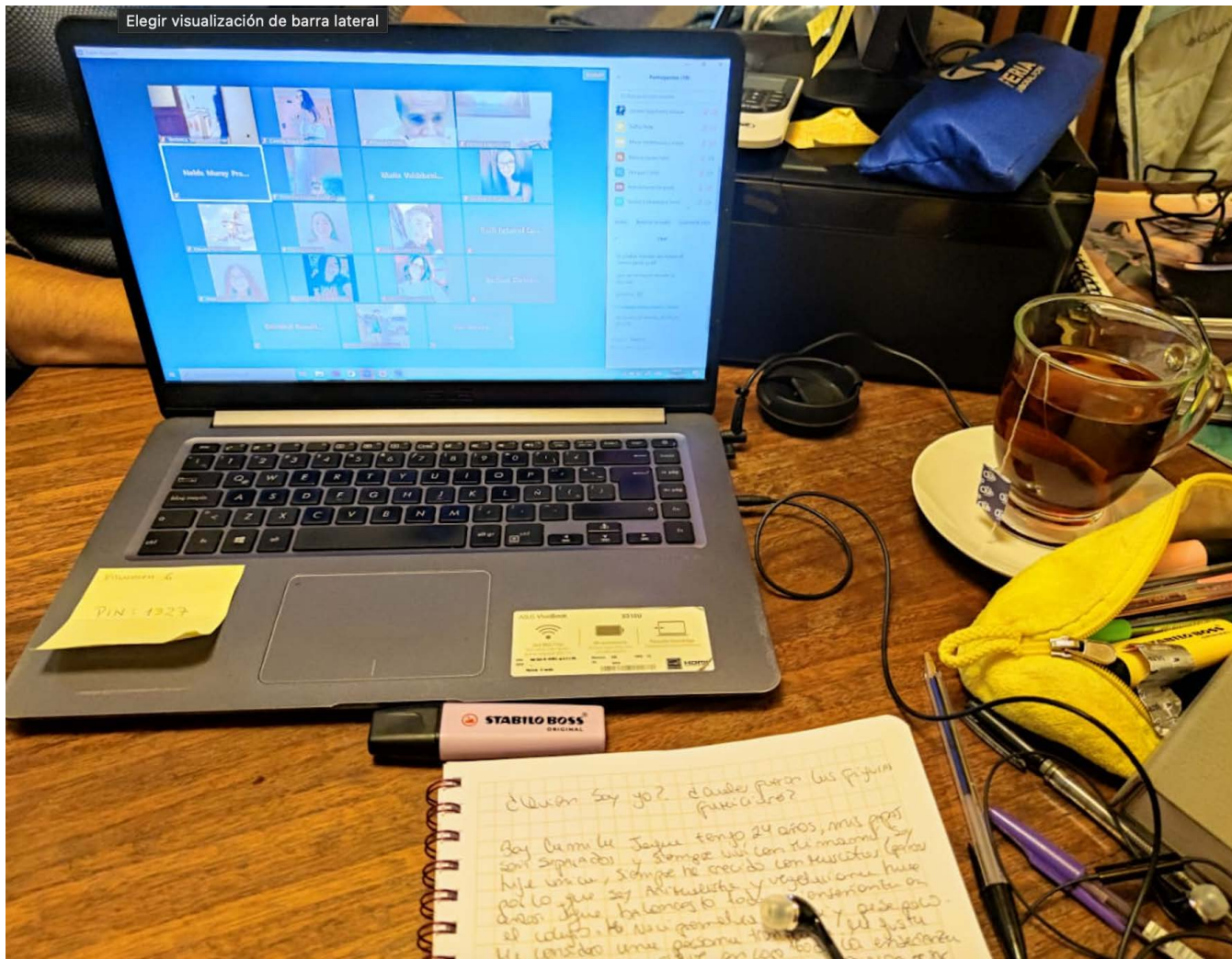

Ruth Retamal Escalona

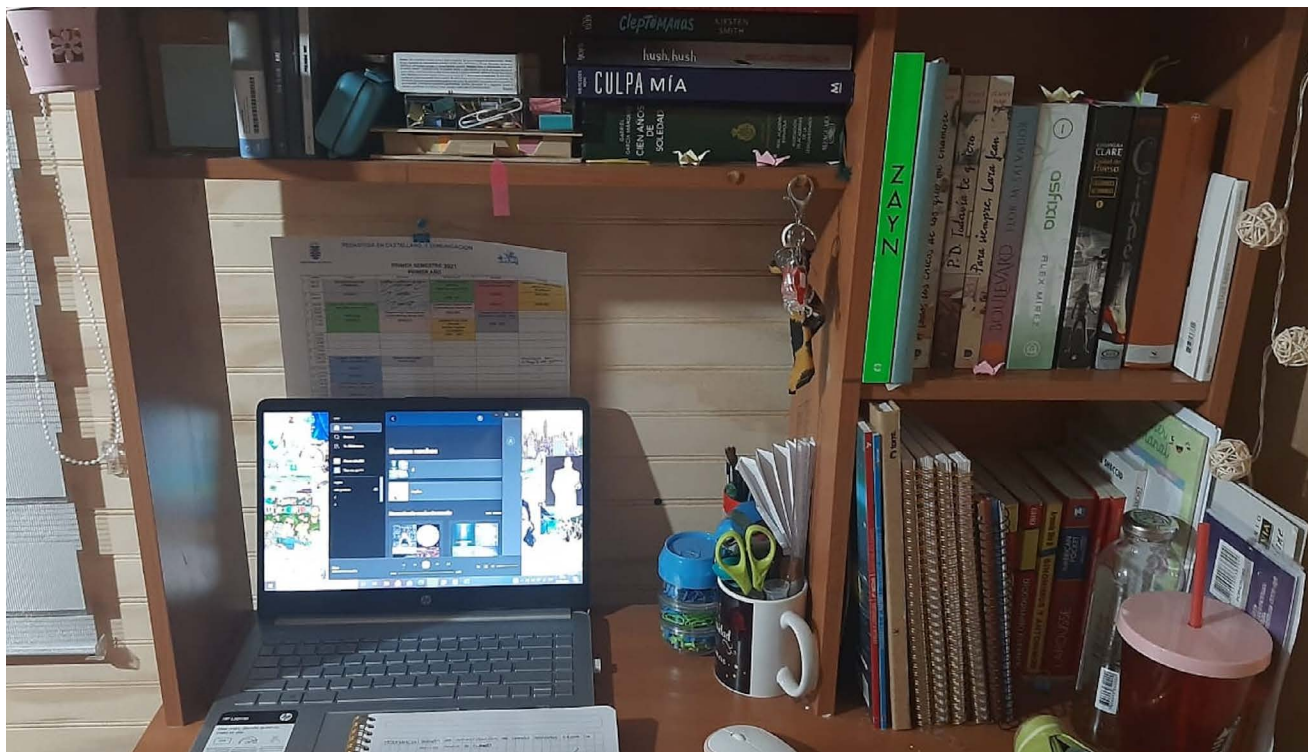
Espacio Doméstico

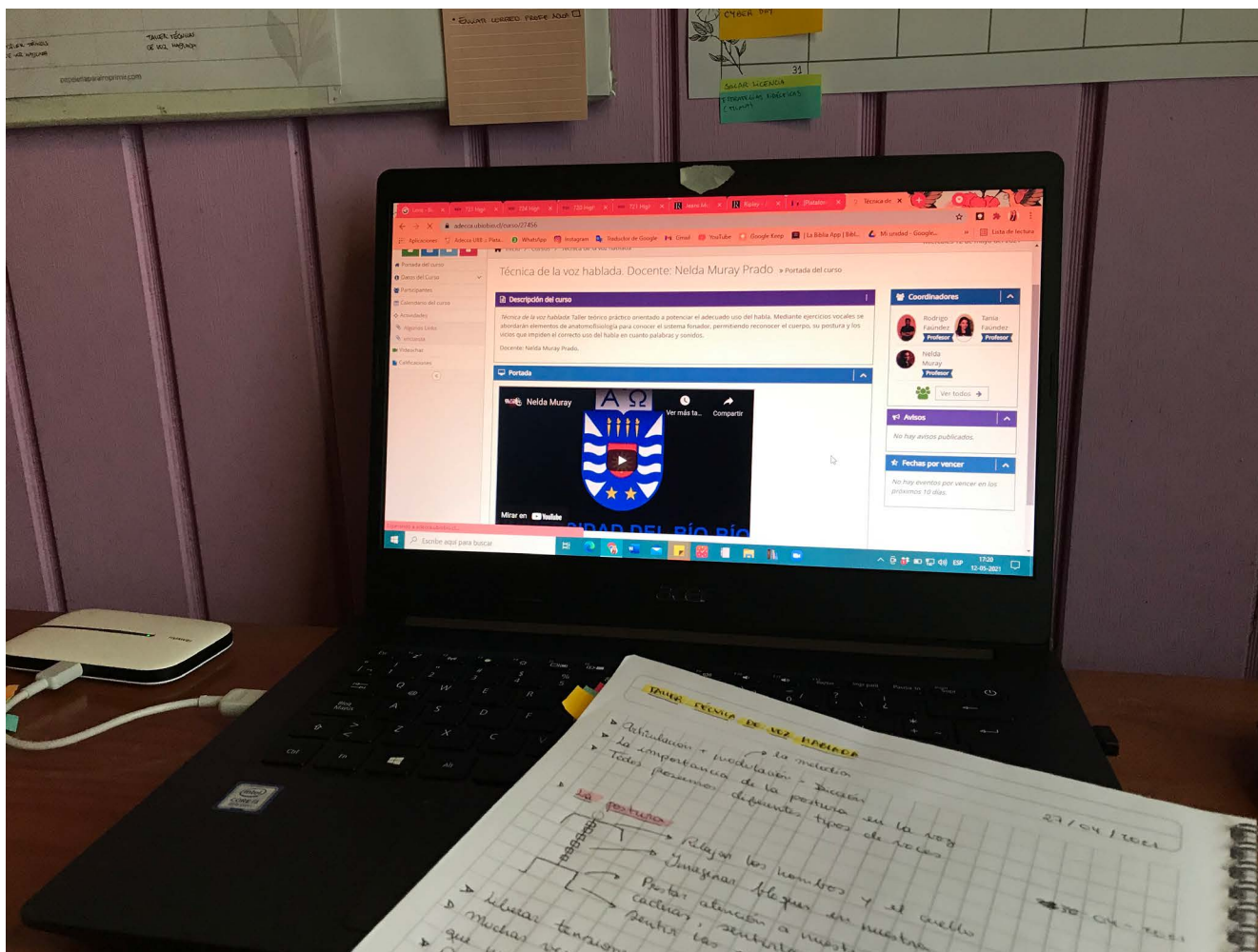
Elegir visualización de barra lateral

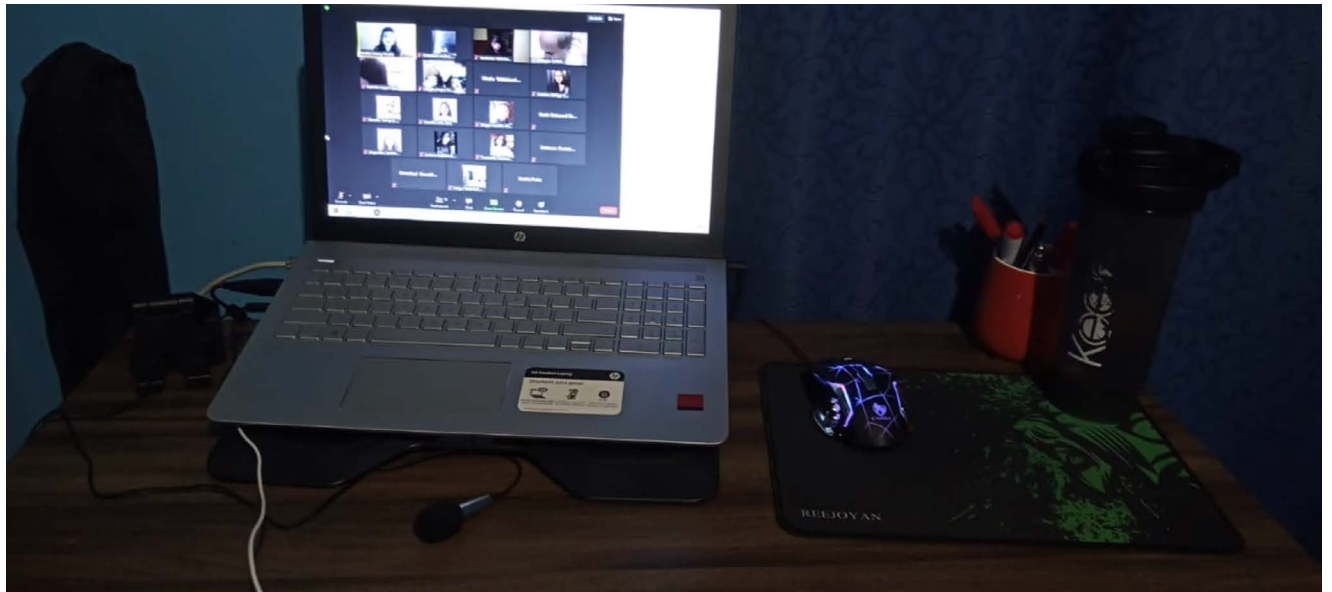
125

Camila Jaque Sepúlveda

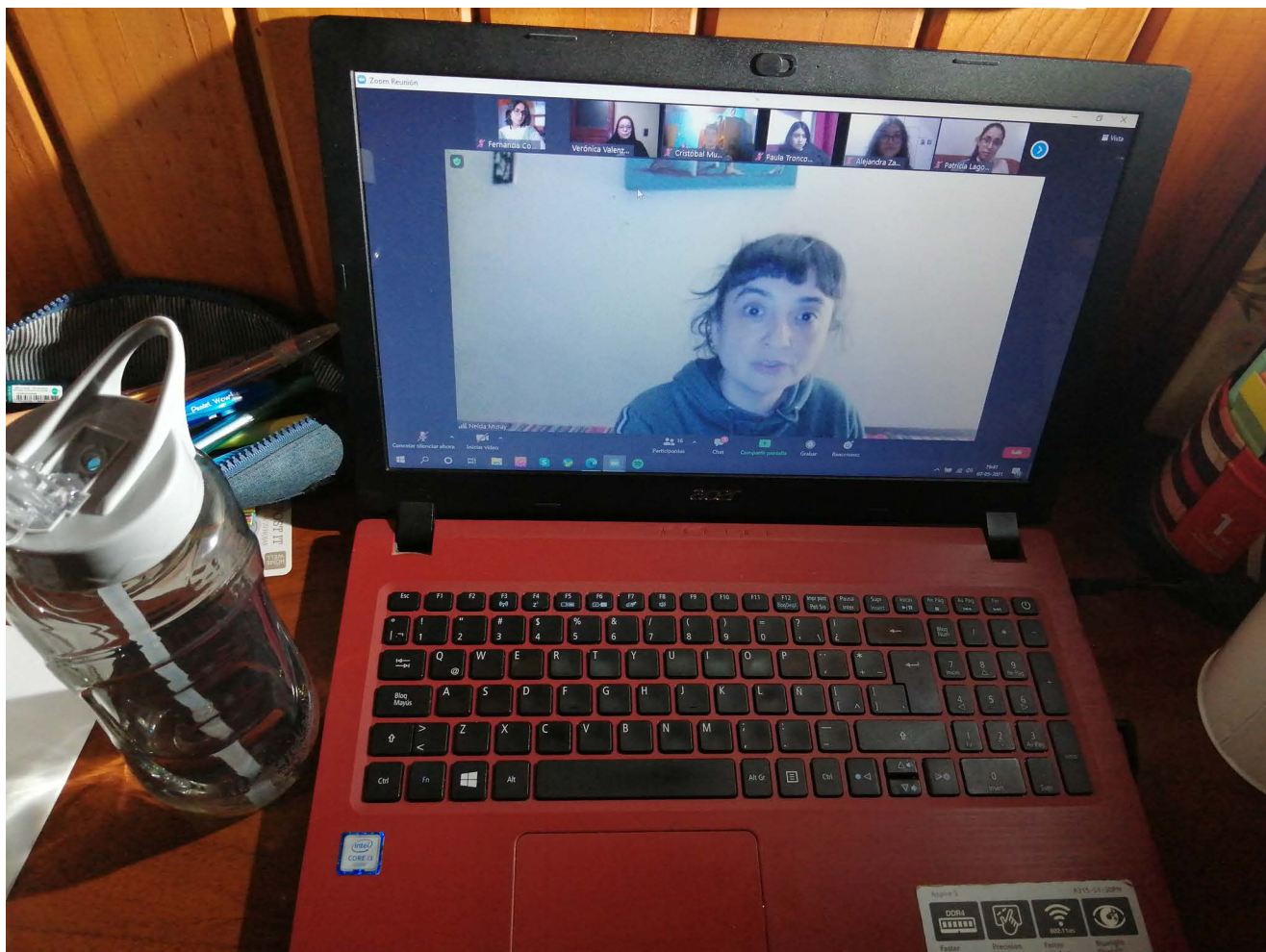

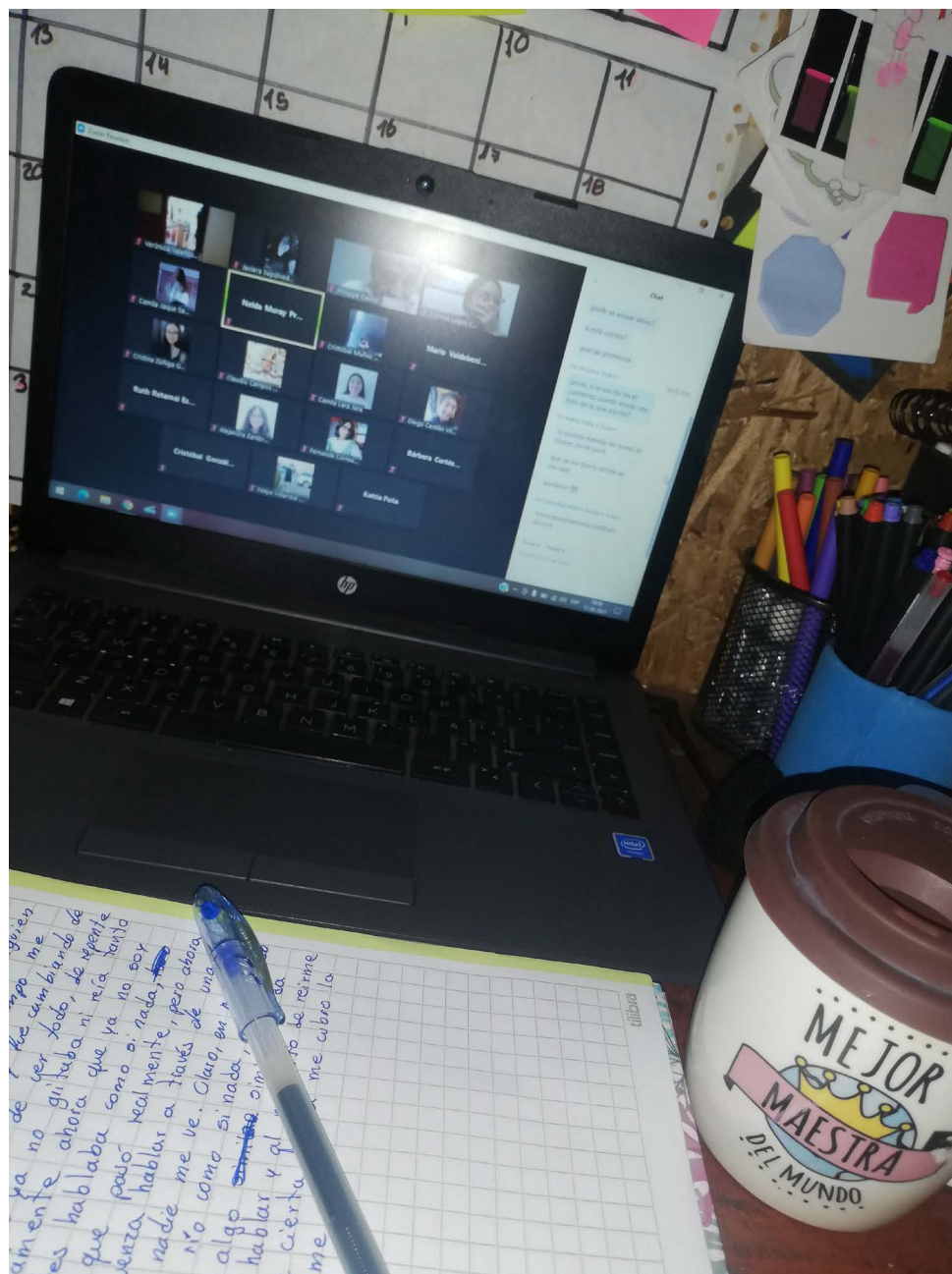
Camila Lara Jara

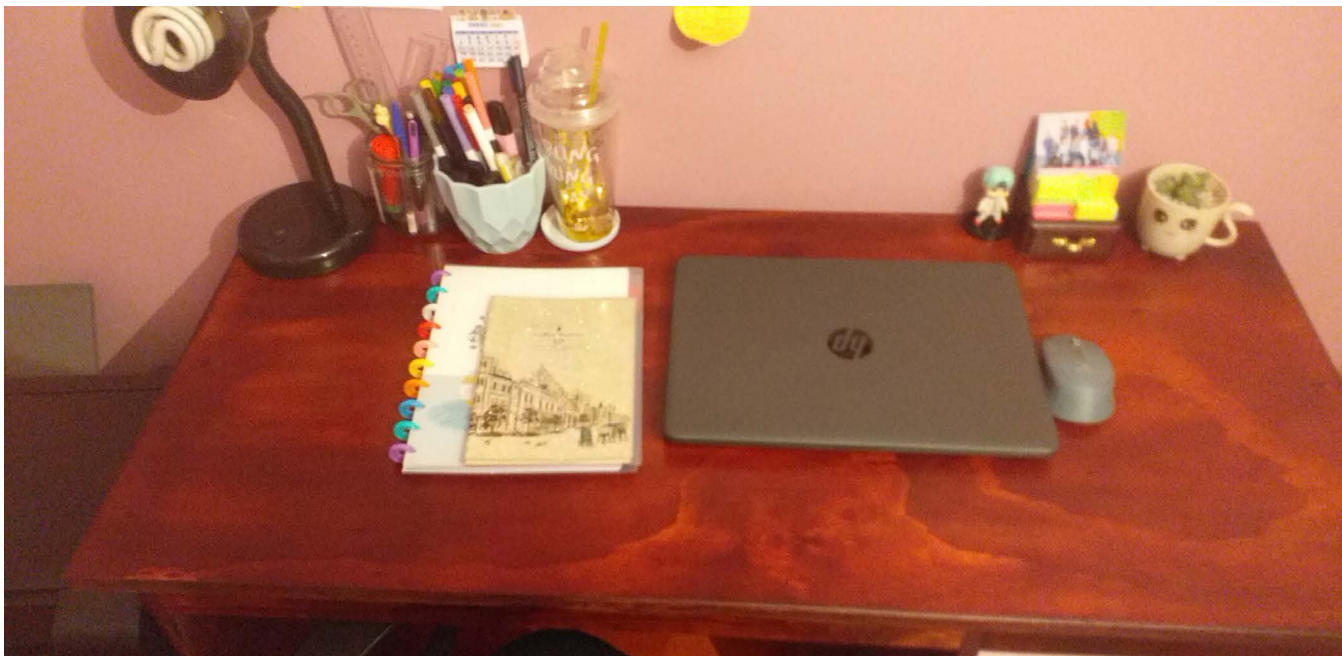

Cristóbal Muñoz Acuña

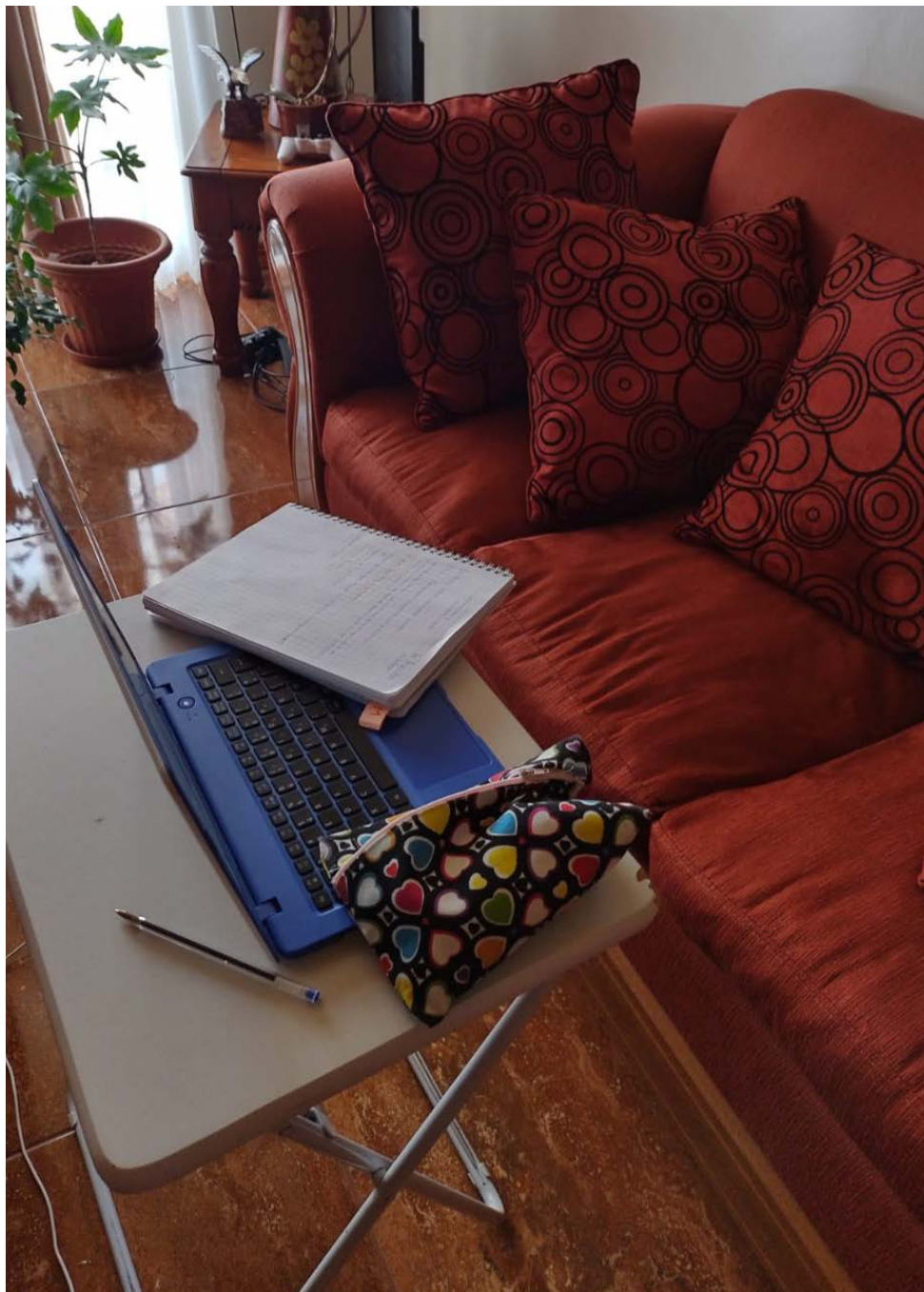

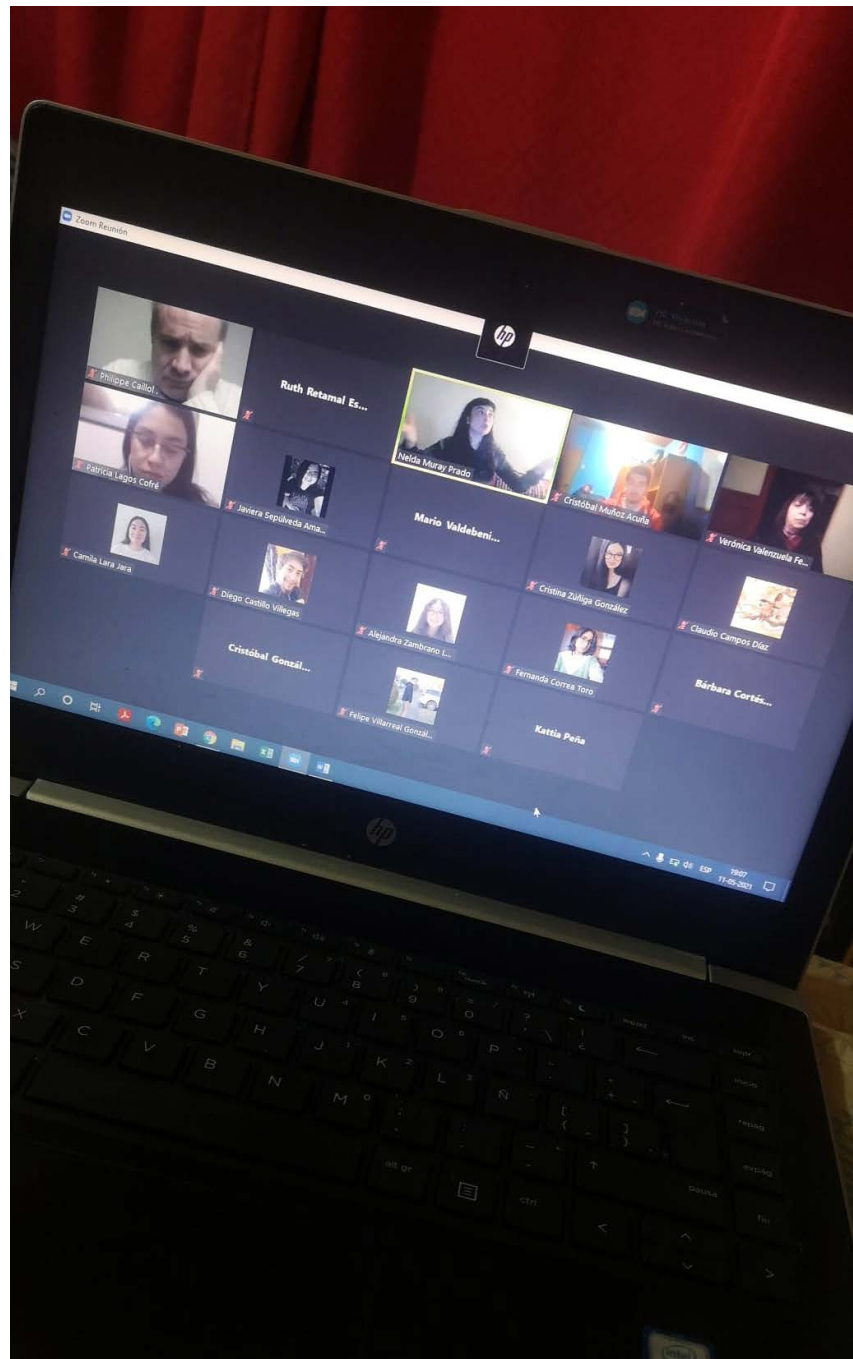
Javiera Sepúlveda Amaya

Javiera Urrutia Ávila

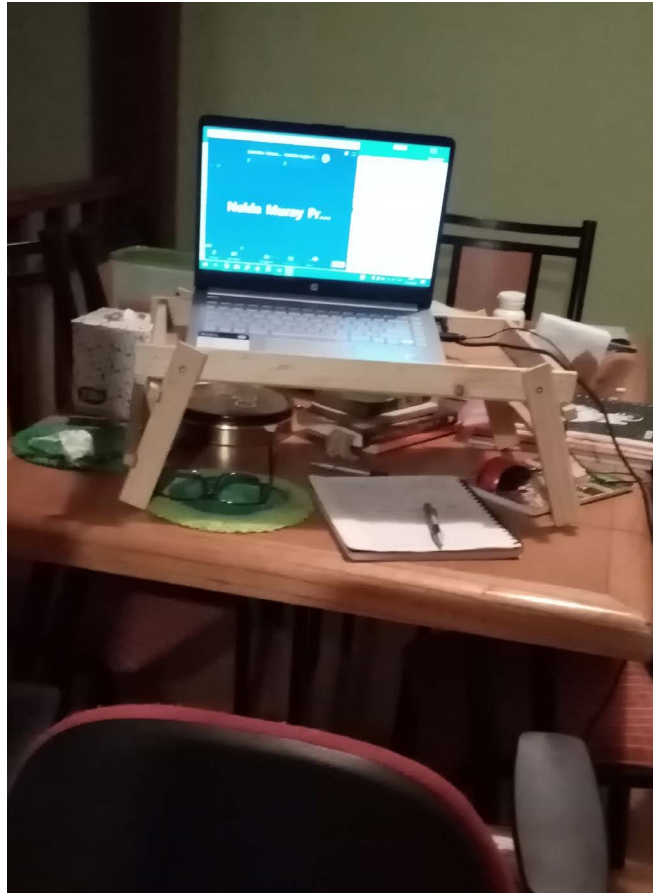
Patricia Lagos Cofré

Ruth Retamal Escalona

Valentina Romero Moya

Verónica Valenzuela Ferrer

Autobiografía de la voz

¿Quién soy? Autobiografía bocal

Me llamo Bárbara Abigail Cortés Muñoz, tengo 18 años, formo parte de una familia de 4 integrantes, Mi padre Miguel, mi madre Nancy y mi hermano Fabián. Vivo en una zona campestre ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Pemuco. Pertenezco a una familia con un tono de voz bastante alto, es decir, hablan muy alto, yo a veces también me cuesta medir mi tono de voz. Siempre me he caracterizado por ser una persona alegre, he pertenecido a grupos de amigos muy pequeños y casi siempre tomaba el papel de líder.

Durante toda mi niñez fui una persona gordita, pero a los 16 años, por motivos personales tuve una gran baja de peso, lo cual me llevo a perder un poco mi autoestima el que he tratado de recuperar en estos años. Me gustan los lugares tranquilos y mayormente solitarios.

Bárbara Cortés Muñoz

Autobiografía vocal

Camila Lara Jara

Crecí en el campo, aunque nací en Talcahuano y viví ahí hasta el año, junto a mi mamá, hermanas y papá, pero el que él viajara mucho por trabajo hizo que mi cercanía y parecido a mi madre fuera más. Fui más cercana, por lo mismo, a la familia de mi mamá y en ella en su mayoría son mujeres, mujeres que hablan mucho y fuerte, pero eso la verdad me intimidó más de lo que me ayudó a tener una voz mas fuerte y ser habladora.

Desde los 4 a los 11 años estuve en un colegio donde la verdad no lo pase bien, lo que produjo que me volviera una persona muy tímida, a los 12 años me cambie a un colegio y la verdad es que fue una de las mejores y la vez aterradoras decisiones que he tomado. En ese nuevo colegio disfruté mi educación y a la vez quise hablar.

Camila Lara Jara

Autobiografía Vocal

Mi nombre es Cristina Zúñiga González, tengo 20 años y soy estudiante de enfermería, la verdad es que no tengo mucha conciencia de como mi voz a cambiado durante los años ya que nunca le preste mucha atención, hasta ahora, de todos modos hay cosas que creo afectaron en su cambio como el hecho que desde que nací que vivo en la misma casa con mi papa mi mama y mi hermana la relación siempre ha sido buena y siempre he tenido la confianza de sacar la voz, todos en mi familia hablan fuerte y es por eso que cuando quiero hablar suelo gritar y decir las primeras palabras muy fuerte para llamar la atención de la persona con la que estoy hablando para después continuar normalmente, además, ya que nuestra casa es espaciosa y soy un poco floja suelo gritar para hablarle a alguien de mi familia cuando nos encontramos en una diferente habitación. Recuerdo que cuando era pequeña estaba en un colegio muy pequeño, pero no en tamaño si no que en cantidad de alumnos y eso permitió que en el que todos formaran parte como una familia es ahí en donde siempre disfrutaba de representar en las diversas actividades y alzar la voz. Mirando hacia atrás me puedo dar cuenta que con el paso del tiempo y en la adolescencia comencé a ser más introvertida y comencé a tener muchas inseguridades por lo que deje de hablar tanto como lo hacía antes y pase de tener una voz muy firme a una voz que cuando decía las cosas las decía con un poco de miedo de que lo que fuera a hablar estuviera erróneo, también mi voz bajo de volumen. En la actualidad me encuentro en el medio de las dos etapas suelo ser más callada cuando hay muchas personas, no obstante cuando estoy con mi mama o en confianza suelo hablar relajadamente y bastante.

Cristina Zúñiga González

Cristobal Muñoz

Cuando era chico tenia una voz mas aguda pero tampoco tanto. Recuerdo que estaba en el coro del colegio (de 1ero a 3ro basico aprox) y en 4to basico el profe encargado del coro me echó xD porque me dijo que mi voz habia cambiado mucho (se hizo mas grave al parecer). Desde ahi mi voz ha cambiado a ser más grave y el 2019 (en primer año de esta Carrera) tomé el electivo de impostacion de la voz y aprendí a aprovechar mejor la voz y la respiracion. Yo creo que eso es lo que mas ha marcado mi voz, aparte de mis características físicas.

Fuera de eso no creo que mi entorno familiar o social haya influido mucho en mi voz, solo el crecimiento y los cambios “normales” que tiene la voz a medida que uno va creciendo.

Cristobal Muñoz Acuña

Autobiografía bocal de Cristóbal González Vega

Nací el 1 de septiembre de 1998, mi papá era carabinero jubilado cuando era niño y mi mamá dueña de casa. Por lo general me la pasaba con mis abuelos maternos, mi tía materna y mis padres, por lo que he sido influenciado por varias personas.

Por lo general mi papá siempre tuvo un tono grave, hablaba con autoridad y decidido, mi mamá también lo hace, aunque con un tono más neutro, en cuanto a mi abuela y tía también hablan con autoridad, pero si es necesario lo hacen con ternura y mi abuelo, siempre habló más suave, con un volumen bajo, pero si la situación lo requería, hablaba igualmente con autoridad.

Mi abuela y mamá tienen problemas de audición, por lo que hablar fuerte es algo común.

Eso es cuanto a mis influencias vocales, con respecto a mí, considero que también hablo con autoridad, fuerte y con tendencia a los graves. No soy de hablar mucho, pero cuando lo hago me aseguro de que el mensaje se entienda fuerte y claro.

Cristóbal González Vega

Fernanda Correa

¿Quien soy? Buena pregunta, ni yo lo sé. Pero lo que si sé es que esto llamado vida y crecimiento no ha sido nada fácil. En mis primeros años en una escuela básica sufrí de bullying y en esos años no lo veía así porque igual me defendía con lo que podía, siempre mi mamá me decía "si te molestan, tu defiéndete, pégalas si es necesario", pero ahora (varios años después) me doy cuenta de que claramente fue eso.

Después de terminar la educación básica, me cambié a un hermoso liceo donde conocí gente de todas partes de la región de Ñuble y todas esas personas fueron muy amorosas, me hicieron sentir feliz de pertenecer ahí. Además, me ayudó bastante a mejorar mi situación académica, ya que en la escuela anterior nunca tenía ganas de asistir, menos de estudiar, pero en el liceo amaba a los profesores, me encantaba la manera en que ellos hacías sus clases y como trataban a sus alumnos. También, mejoré mi personalidad, antes ni si quiera podía decir "presente" en voz alta cuando el profesor pasaba la lista sin sentirme avergonzada o intimidada, y cuando estaba en la media podía pararme perfectamente afrente de todos mis compañeros (45 estudiantes) y hablar todo lo que tenía que hablar como disertar, leer, etc. Y me sentía bastante bien, como si pudiera fluir con cada palabra que decía. En cuanto a lo social, nunca tuve miedo de conocer a gente que no fuera del curso que me trató mal, siempre he sido de las personas que cuando un desconocido le habla por lo más mínimo como pedir la hora responde bien y sigue conversando cuando es posible, es decir, si la otra persona sigue presente.

Se que esto no responde a la pregunta de quien soy, pero al menos pude contar como fui "creciendo", espero que de algo sirva.

Fernanda Correa Toro

Autobiografía Vocal

Me llamo Kattia Peña González, tengo 20 años de edad, actualmente estoy estudiando Enfermería en la Universidad del Biobío. Vivo en una zona rural junto a mis padres y hermanos, admiro mucho vivir en este lugar por los hermosos sonidos que aprecio día a día de la naturaleza, me hacen sentir en paz y tranquilidad, aumentando de esa forma mi bienestar tanto físico como psicológico. Adentrando al ámbito de mi voz a modo personal, siempre se confunden, especialmente mi abuela , cuando la llamo yo y mi mama ,ya que dice que somos como dos gotas de agua y no es capaz de diferenciar nuestra voz , pero me gusta por el hecho que admiro demasiado a mi mama. Otra anécdota es que hay una compañera de carrera que tiene una voz muy similar a la mía y eso a veces puede jugar en contra no lo creen jaja!

Desde muy pequeña condicionaron que mi voz debía de ser tierna y dulce por ser la única niña en ese entonces en mi familia y la verdad es que no me molesta, finalmente quede con este tipo de voz muy particular al expresarme con las demás personas. Siento que será una gran ventaja para trabajar en la profesión que elegí ya que, en ella se necesita una voz que llegue, que transmita confianza y amabilidad. Espero ir mejorando cada día mas mi voz y dedicarle amor y cuidarla para siempre conservarla sana y maximizarla en todo su potencial.

Kattia Peña González

MARIO VALDEBENITO

Me llamo Mario y tengo 23 años. Mi núcleo familiar, la mayor parte de esos años, se conformó por una mamá, un papá y gatos de mascota. Por temas de trabajo casi siempre pasé solo o con alguien que me cuidara, por lo que creo que eso fomentó mi carácter tímido e introspectivo. En esa misma infancia, más de una vez me retaron por preguntar o comentar algo que los adultos consideraban fuera de lugar, así que tuve que, muchas veces, aprender a observar y responderme sin preguntar. A pesar de esto, nunca me costó formar vínculos amistosos con las demás personas.

En relación con lo anterior, ese estilo de crianza, que no fue toda la infancia, hizo que me inclinara por adoptar el gusto por el silencio y la tranquilidad. Su contra parte, el ruido, los gritos y las personas que hablan fuertes, por lo general me parecen situaciones incómodas o personas molestas.

Mario Valdebenito Candia

Ruth

Quien soy yo:

Soy la hija del medio, encuentro que mi voz es muy parecida a la de mi madre, me lo han dicho, y bueno también a la de dos de mis hermanos.

Me he relacionado con bastante gente desde mis primeros años de edad puesto que pertenezco a una iglesia evangélica.

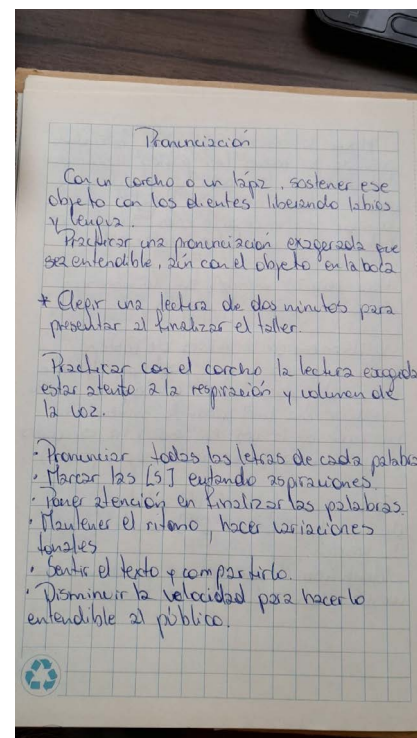
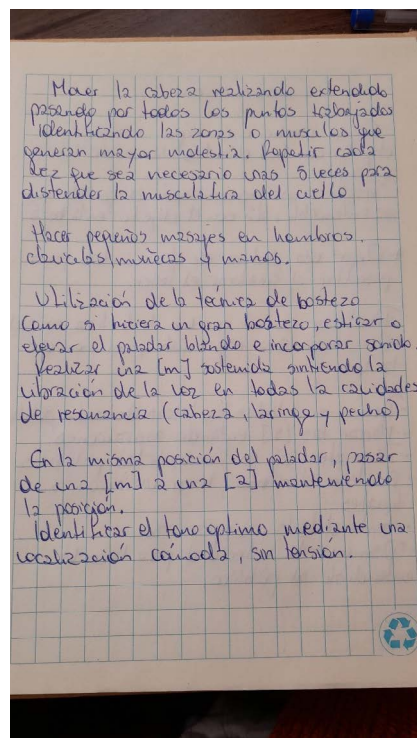
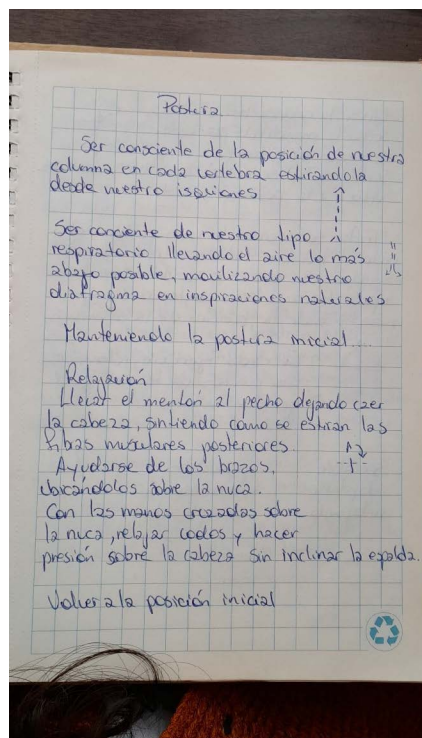
En mi familia casi siempre hay mucho boche.

Me gusta escuchar canciones, aprenderlas y cantarlas.

Ruth Retamal Escalona

Apuntes

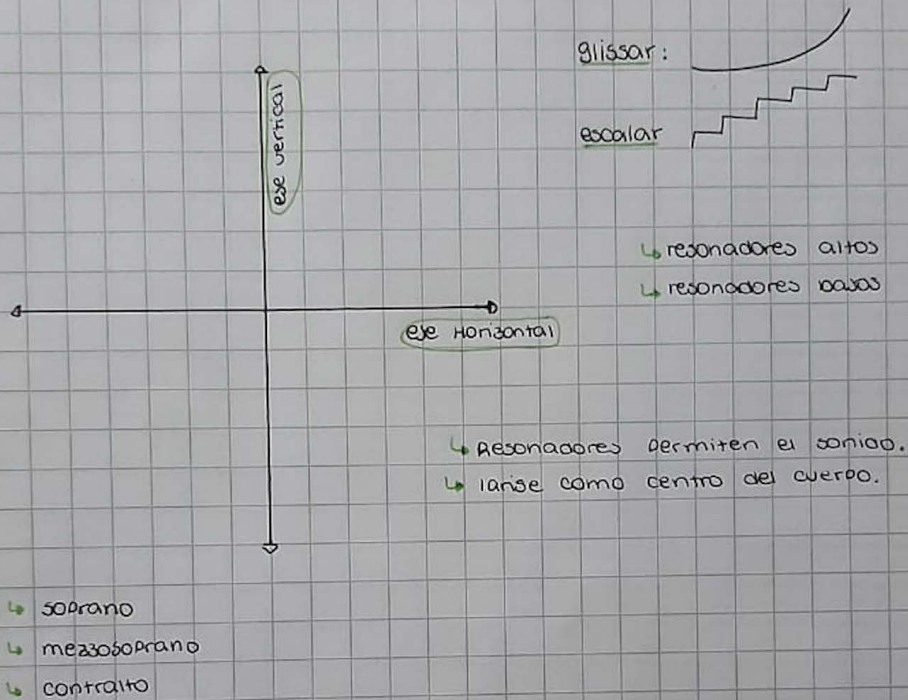

Bárbara Isla Rivera

07.05.2021

resonancia: acción de amplificación de ondas sonoras. Desde la
lance nacia el cuerpo.

27/04/2021

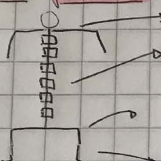
TALLER TÉCNICA DE VOZ HABlada

→ la melodía

- ▷ Articulación + modulación = Dicción
- ▷ La importancia de la postura en la voz
- ▷ Todos poseemos diferentes tipos de voces

30-04-2021

▷ **La postura**

- Relajar los hombros y el cuello
- Imaginar bloques en nuestra espalda que van subiendo
- Prestar atención a nuestras caderas, sentaditas.
- Sentir las piernas y los pies

- ▷ Liberar tensiones en la zona del cuello
- ▷ Muchas veces crecimos con timidez y eso fue produciendo que nuestra columna se encorvara
- ▷ Debemos desarraigarnos de las tensiones.

04-05-21

→ La respiración: Es importante respirar bien

- Respirar hasta el vientre, no concentrar la respiración en el pecho. * HACER EJERCICIO DE RESPIRACIÓN

07-05

→ Técnicas de yoga (AVENIGUAR)

→ Relajarse.

	L	M	M	J	V	S	D
Febrero			1	2	3	4	5
Marzo	6	7	8	9	10	11	12
Abril	13	14	15	16	17	18	19
Mayo	20	21	22	23	24	25	26
Junio	27	28					

FEBRERO
MARTES
SEMANA 6

14

Técnica de la voz Hablada

08:00

09:00 Buen habla: que se escuche y entienda
sin dañar el cuerpo

10:00 Articulación + Modulación ⇒ Dicción

11:00 Martes y Viernes *Practical
Respiration

12:00

13:00 Practicar /m/ y /n/ en modo bostezo

14:00

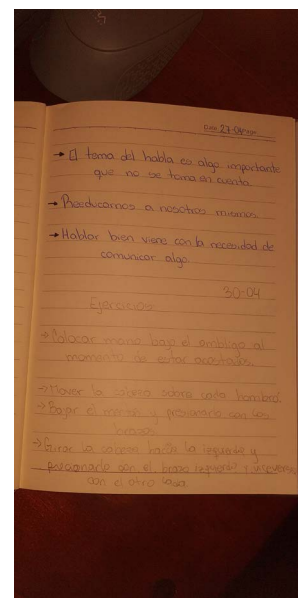
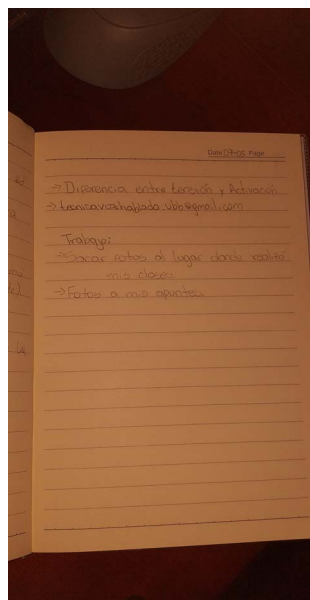
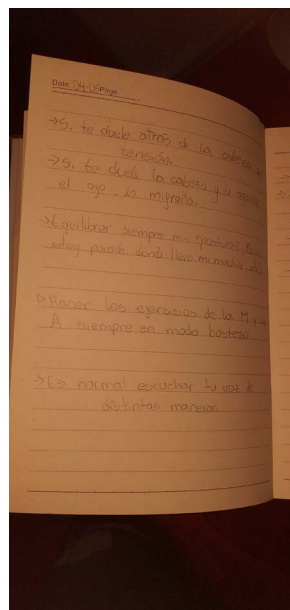
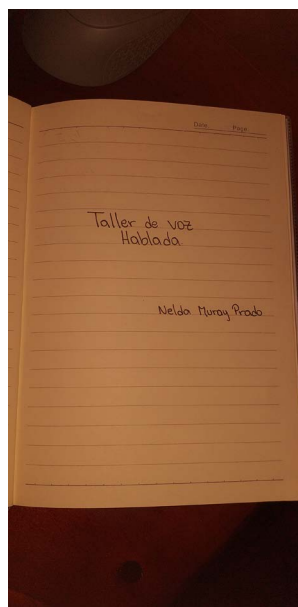
15:00

16:00 Ejercicios relajación

17:00

tecnicavozhablada140@gmail.com.

NOTAS

Javiera Urrutia Ávila

Técnica de la voz hablada

- el habla se inicia desde la cabeza
- el miedo, nervio se centra en nuestro cuerpo, genera tensión

Reeducarnos hablar bien tiene que ver con la necesidad de comunicar

manto de tensión

Se inicia en el cerebro (la chispa) / ^{¿cómo agudamos?} diafragma (hipo)

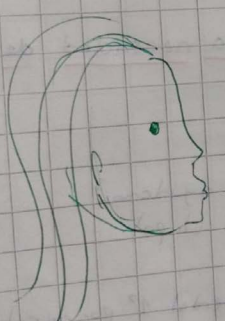
Laringe órgano clave (dentro pliegues vocales o ventral 1º por nuestro propio cuerpo la cara, cabeza resonadores naturales)

Sonido - palabra (boca)

Voz hablada (articulación; modulación (concepto musical, tonos, acentuación etc lo que digas tiene acentuación); = dicción es la oral

Técnicas voz hablada uba@gmail.com

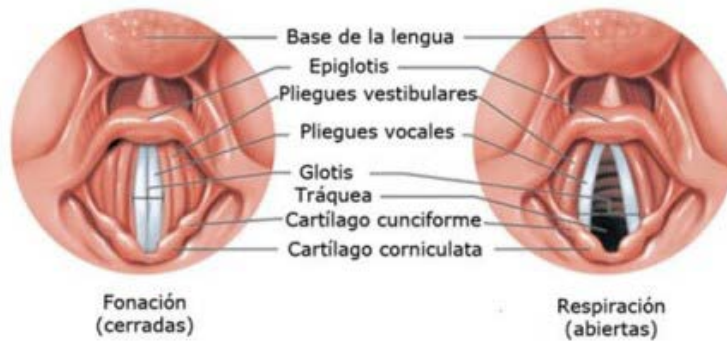
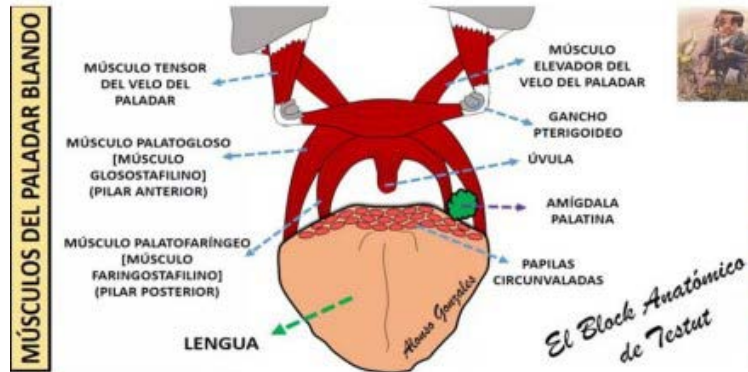
• Tenemos una gran cantidad de resonadores, tanto propios como en el ambiente.

colocación posterior

colocación anterior

Descubriendo sonidos

Según la Actividad de las Cuerdas Vocales:

Sordos: son aquellos fonemas en los cuales no vibran las cuerdas vocales.

/p/, /t/, /k/, /ch/, /x/, /s/, /j/, /f/

Sonoros: son aquellos fonemas en los cuales vibran las cuerdas vocales.

/b/, /d/, /g/, /l/, /r/, /m/, /n/, /ñ/, /w/, /y/, /z/

Según la Actividad de la Cavidad Nasal:

Nasales: son fonemas en los que parte del aire pasa por la cavidad nasal.

/m/, /n/, /ɲ/

1. Articulación + Modulación > Dicción
2. Resonancia
3. glizos / escala
4. Atensión - tensión
5. letra M
6. Emisión de la voz > laringe
7. Impulso nervioso.

Vocal + aguda = i Paladar

Anterior + aguda e

Centro A

+ atras O

+ + atras U

Mientras + aguda = colocación anterior

Mientras + atras = " posterior

Enunciación. Prodigio para la ampliación del registro mental

= eliminar frecuencia

Protección la colocación de la voz

Con el plano Anterior

Resonancia - ayuda a probar muscular, relajación, radiación

laring - huesos

extensión

Respiración consciente

Tarea realizar los ejercicios y girar, bajar, ascendente y descendente

4/5/2021

Isquias (malgaj)

Isquias = trata del reconocimiento de todo los miembros del cuerpo

extensión

abrir el cuello

movimiento del torso

torso alto

torso bajo

horizontal

ef horizontal

locar

atrás

adelante

boca

Verónica Valenzuela Ferrer

Poéticas del agua, taller de escritura creativa, palabra poética y naturaleza

Roxana Miranda Rupailaf

Antecedentes del tema

Durante el año 2019, recibí una convocatoria de la Universidad del Bío-Bío, sede Chillán, para participar en el proyecto *El jardín de las delicias* dirigido por el académico Dr. Rodrigo Faúndez Carreño. La invitación consistía en formar parte del equipo de docentes encargados de impartir talleres virtuales durante 3 meses, equivalentes a 12 sesiones. Vale la pena mencionar que, personalmente, este sistema de clases a través de la plataforma Adecca era algo nuevo tanto para las y los estudiantes como para profesores. Esto supuso un desafío adicional, ya que era necesario desarrollar estrategias para mantener el interés y la participación de los inscritos en cada uno de los talleres.

Durante la ejecución de las clases fue fundamental la destacada coordinación llevada a cabo por la Dra. Tania Faúndez. Las reuniones fueron claras y necesarias para identificar y solucionar cualquier eventualidad que surgiera durante las sesiones, como por ejemplo, las movilizaciones estudiantiles o cualquier información relevante sobre las y los inscritos y su contexto. Cabe destacar que las clases se realizaron desde la ciudad de Osorno, lo cual implicó considerar las variaciones climáticas y regionales.

En una primera instancia, llevé a cabo un taller titulado *El cuerpo como territorio de escritura* en el año 2020. Este taller surge de la necesidad de

establecer conexiones entre el cuerpo, el territorio y la escritura, otorgando un valor primordial a la experiencia personal. Como escritora y docente mapuche williche, considero de suma importancia crear espacios de memoria cultural, política, geográfica, corporal y discursiva que nos sirvan como punto de referencia para propuestas de expresión creativa que reflejen las múltiples identidades que coexisten en nuestro país.

La primera pregunta que nos planteamos en el taller es: ¿Desde qué lugar escribimos? ¿Cuál es el contexto desde el cual surge mi escritura? ¿Existe alguna relación entre mi escritura y el territorio en el que vivo? ¿Debería existir dicha relación? ¿Por qué?

La experiencia de estas clases fue fundamental para desarrollar una segunda propuesta. El Taller *Poéticas del Agua* (2021) tiene como objetivo reflexionar sobre las diversas formas en las que el agua es representada a través de la escritura en autores contemporáneos, especialmente en aquellos de origen indígena. Durante el taller, exploramos un conjunto de textos poéticos, narrativos, audiovisuales, performativos y ensayos que tienen como tema principal el agua y sus manifestaciones. Nos adentramos en el agua como elemento sagrado en las culturas originarias, como recurso natural y territorial de las comunidades indígenas, y como entidad espiritual en el imaginario del sur de Chile. Cada uno de estos temas constituye la base de los ejercicios de escritura que se proponen en el taller.

La selección de esta temática se realizó teniendo en cuenta los problemas actuales que persisten en torno a este elemento vital. La privatización del agua, la sequía y la contaminación son parte de las problemáticas medioambientales que se abordarán durante las sesiones.

La escritura se concibe como un proceso político de reflexión que nos permite generar opiniones sobre el mundo actual en el que vivimos.

Proceso de difusión e inscripción

Se inscribieron 10 personas, de las cuales, en su mayoría, pertenecen a las carreras de Pedagogía en Castellano y Comunicación, Pedagogía en Educación General Básica y Enfermería². Cabe destacar, que la convocatoria en esta segunda experiencia se amplió, pues en primera instancia los talleres eran destinados exclusivamente a estudiantes de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación.

Y si bien, todos asistieron a clases, la participación fue bastante intermitente y en algunos casos con ausencia de trabajos. De las y los estudiantes inscritos, tres terminaron el proceso del taller que incluía una presentación final y virtual del conjunto de talleres de *El jardín de las delicias*, oportunidad en la cual compartieron sus creaciones literarias.

161

Antecedentes de los estudiantes

Me referiré a estudiantes que completaron el proceso del taller *Poéticas del Agua*, incluyendo la presentación final del curso:

1) Sofía Ramos: Es estudiante de Pedagogía en Castellano y Comunicación. Cabe destacar que ella participó en el primer taller *El cuerpo como territorio de escritura* (2020).

² Sofía Ramos, Marilyn Salazar, José Hernández, Carla Lema, Lorena Larenas, Natalia Poblete, Patricia Jara, Yasmin Aguilera, Patricia Jara y Michelle Contreras.

2) José Hernández: Estudiante de primer año de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación. Se inscribió en el taller por recomendación de otro estudiante.

3) Marilyn Salazar: Estudiante de Pedagogía en Educación General Básica.

Metodología de Trabajo

Se planificó un tema específico por sesión, a partir del cual se comentaban textos de escritura que generaban un conversatorio y promovían la reflexión grupal. Cada sesión del taller incluía un ejercicio de creatividad, el cual las y los estudiantes debían enviar por correo electrónico a la dirección poeticasdelagua.ubb@gmail.com, días antes de la siguiente sesión.

La retroalimentación se realizó a través de dicho correo, brindando la oportunidad para que las y los participantes del taller compartieran su trabajo en clase. De esta manera, tuvieron la posibilidad de brindar retroalimentación sobre el trabajo de sus compañeros y compañeras, desarrollando así el ejercicio de la crítica literaria. Además, como material complementario, se utilizaron textos seleccionados por la profesora en presentaciones de PowerPoint, los cuales se proporcionaron constantemente a las y los estudiantes por correo electrónico. También se utilizaron cortometrajes como *El zorro y la ballena* (2016) de Robin Joseph, *Cristián Antillanca: Artistas del Chaurakawin* (2021) de Letras Resistencias, y *Shumpall* (2017) de Gerardo Quezada.

Para realzar las conversaciones en torno al agua, se invitó de forma virtual al pintor mapuche *Ragko* Julio Muñoz, al poeta Cristián Antillanca y a la escritora y guionista chilota Patricia Águila. Estos invitados se conectaron a través de la plataforma Adecca y cada uno de ellos participó en sesiones diferentes. Es importante destacar que la presencia de escritores y escritoras contemporáneos brindó la oportunidad de establecer diálogos sobre la literatura actual y su descentralización. La idea era generar estas reflexiones desde la perspectiva del sur y aprovechar las oportunidades que nos brinda la virtualidad.

Contenidos

Los contenidos del taller se centraron en el análisis de textos literarios que abordaban las representaciones del agua, especialmente en la literatura chilena contemporánea y en la obra de escritores mapuche. Se exploraron conceptos como identidad, territorio y espiritualidad, entre otros. Además, se enseñaron estrategias para la escritura de textos poéticos y narrativos que enfatizan las relaciones entre el agua, el territorio y la escritura:

1. Shumpall y los cantos del agua: En esta clase se analizó la figura del shumpall y su relato oral presente en las comunidades indígenas del sur. Se examinaron tanto el texto poético como el video poema homónimo. La profesora que dicta el taller se encargó de preparar este material. Esta sesión en particular sirvió como presentación de la autora y de los temas principales que se abordarían durante el programa. Además, se motivó a las y los estudiantes a establecer inicialmente sus propias conexiones con el agua a través del poema *El agua de la vida* de Elicura Chihuailaf, y se les invitó a continuar escribiendo el poema.

2. El agua en la poética de Gabriela Mistral: Es fundamental leer los textos de Gabriela Mistral cuando se trata de hablar del elemento agua. La profesora seleccionó varios poemas, entre los que se destacan *El Vaso*, *Agua*, *La muerte del mar*, entre otros. Estos textos fueron leídos de manera colectiva y analizados y comentados durante las clases. Al finalizar la clase, se sugiere realizar un ejercicio poético que tome en cuenta alguna de las variantes del agua, como la lluvia, el mar, el rocío, entre otros.

3. Monumento al de mar de Vicente Huidobro: Es fundamental leer las obras clásicas de la literatura chilena y el poema de Vicente Huidobro es importante para comprender tanto la dimensión de su obra como su relación íntima con el mar. La clase es guiada por las siguientes preguntas:

- ¿Se puede hacer un monumento al mar? ¿Es posible?
- ¿Por qué crees que Huidobro escribe este poema en forma de oración?
- Huidobro realiza una personificación del mar. Según el poema: ¿Qué rasgos humanos ve en el mar?
- ¿Cómo interpretas los versos finales?

“He ahí el mar/ el mar abierto de par en par/ he ahí el mar quebrado de repente/ para que el ojo vea el comienzo del mundo/ he ahí el mar/ de una ola a la otra hay el tiempo de la vida/ de sus olas a mis ojos hay la distancia de la muerte”

Finalmente, como ejercicio, se les solicita escribir una carta al mar.

4. *Ngen Ko*, espíritus del agua: Se contó con la presencia del invitado

Julio Muñoz Ragko, quien previamente fue anunciado resaltando su labor como pintor williche. Durante el conversatorio, el artista profundizó en los relatos orales del agua que inspiran su trabajo pictórico, lo cual permitió a los estudiantes entablar un diálogo en torno a las temáticas propuestas. El ejercicio consistió en escribir un texto creativo basado en alguna de las obras de Julio Muñoz.

5. La presencia de Wenteyao en la poesía williche: En esta clase, se llevó a cabo una lectura colectiva de textos de autores mapuche como Elikura Chihualif, Graciela Huinao, Adriana Paredes Pinda y Bernardo Colipán. El objetivo principal fue profundizar en el significado del agua para el pueblo mapuche. La actividad consistió en reescribir el poema *Cuando de viaje hija salgas al mar* de Bernardo Colipán, imaginando cómo sería un viaje a un lugar espiritual, como la roca *kura* de Wenteyao.

6. Sebastián Calfuqueo, Performance del agua: Consideró de suma importancia en el taller dar a conocer cómo los lenguajes ancestrales se actualizan a través del arte. Es por eso que exploramos el trabajo de Sebastián Calfuqueo, uno de los artistas más destacados en el ámbito de la performance en el mundo mapuche. Nos adentramos en su obra que aborda el saqueo del agua y reflexionamos sobre su espiritualidad. Es relevante destacar que cuando hablamos de los elementos naturales en el contexto mapuche, nos referimos a entidades vivas, a espíritus que habitan en estos elementos, a cómo ellos nos transmiten mensajes, tienen memoria y a la relación que establecemos con ellos. Estos espíritus se conocen como Ngen, y es nuestro deber protegerlos y defenderlos para que sigan siendo vitales.

7. El espíritu de la ballena, Habitantes del agua: En esta clase nos enfocamos en el estudio de la representación de la ballena en la cultura mapuche. Comenzamos analizando el artículo de Nicolás Quintreman publicado en la revista electrónica *Yene*, donde se explora el vínculo sagrado que existe entre la ballena y el pueblo mapuche. Luego, nos sumergimos en el cortometraje *Trempulkawe*, que narra el relato oral de la ballena blanca presente en la isla Mocha y que, según las investigaciones del escritor Francisco Ortega, inspiró la novela de Melville *Moby Dick*. Durante la clase, examinamos parte de la novela gráfica chilena titulada *Mocha Dick*, estableciendo conexiones intertextuales entre estas obras.

Continuando con el análisis de los relatos orales, proyectamos el cortometraje *El zorro y la ballena* y debatimos sobre sus posibles finales. También observamos imágenes del pueblo Selknam y discutimos la relevancia de la ballena en su cosmovisión ancestral.

Finalmente, realizamos una lectura en voz alta del poema *La ballena* de José Watanabe y juntos establecimos interpretaciones. En cuanto al ejercicio de escritura, escuchamos *Canto a la ballena* de Beatriz Pichimalén y, tras su discusión, se les encomendó a los estudiantes escribir un canto para invocar a la ballena, reflexionando sobre ausencias y presencias del agua.

8. Ausencias y presencias del agua: Durante esta sesión, exploramos la poesía aymará a través del renombrado escritor y músico Pedro Humire y su poema *Agua*. También compartimos parte del documental boliviano *Puerto Escondido*, el cual aborda las experiencias de un país que anhela tener acceso al mar. Este documental guarda

relación con el texto *Carta a un niño boliviano que no conoce el mar* de Pedro Lemebel. Se les pidió a las y los estudiantes que escribieran sobre su primera experiencia con el mar. En caso de no recordarla, se sugirió imaginar una experiencia ficticia.

9. Territorios del agua: Durante esta sesión, exploramos la poesía chilota a través de los textos de Rosabetty Muñoz, Olga Cárdenas, Sergio Mansilla y Jorge Velásquez. A medida que leímos y analizamos sus textos, pudimos establecer diversas interpretaciones y características sobre la poesía chilota y la experiencia de vivir en una isla.

10. El agua en la poesía indígena contemporánea: Durante esta sesión, nos adentramos en el mundo de la poesía indígena contemporánea y su relación con el elemento vital del agua. En particular, se comentaron y analizaron los textos de Rosa Chávez, poeta maya, Odi González, poeta quechua, Briceida Cuevas Cob y Leonel Lienlaf, poetas mapuches. Estas lecturas nos brindaron instancias de reflexión sobre la importancia del agua en las cosmovisiones indígenas de los pueblos de América.

11. Invitado especial Cristián Antillanca: En primer lugar, revisamos el cortometraje *Artistas del Chaurakawin: Capítulo Cristián Antillanca*, donde el escritor nos brindó una visión profunda sobre su relación con el mar. A lo largo del conversatorio, se llevaron a cabo lecturas poéticas y las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas al autor, enriqueciendo así nuestra comprensión de su obra y su perspectiva única sobre el tema del mar.

12. Cierre de los talleres, invitada especial Patricia Águila: Contamos con la destacada escritora chilota. En esta última sesión, las y los es-

tudiantes tuvieron la oportunidad de compartir los textos que produjeron durante el taller literario, y Patricia Águila realizó una lectura poética para complementar la experiencia. Fue un momento emocionante y enriquecedor, donde se pudo apreciar el talento y la creatividad de las y los participantes, y donde se estableció un diálogo cercano y significativo con la escritora.

Muestra de trabajos y análisis

Las y los estudiantes, además de los trabajos poéticos producidos clase a clase, también realizaron un test psicológico al inicio del taller y al finalizarlo. Esta propuesta de actividad se desarrolló en forma transversal para todos los inscritos en *El jardín de las delicias*.

Además, las y los estudiantes compartieron con nosotros el espacio desde el cual trabajaban, y al final del taller crearon un *collage* que representaba sus experiencias. Quiero destacar que esta actividad fue especialmente significativa para mí, ya que me permitió conocerlos mejor y entender desde dónde escribían y producían sus textos poéticos. En tiempos de pandemia y el uso constante de plataformas digitales, es difícil tener espacios para conocer personalmente a las y los participantes y experimentar emociones a través de una pantalla. Por eso, valoro enormemente esta actividad, ya que me permitió comprender un poco su alma y conectarme con ellos y ellas de una manera más profunda.

En cuanto al *collage*, resultó interesante observar cómo las y los participantes organizaron los contenidos de las clases, qué aspectos captaron su atención y la dedicación con la que llevaron a cabo cada una de las actividades propuestas.

Comentarios

En cuanto a los trabajos adjuntos, es importante destacar el enfoque visual que Marilyn Salazar dio a sus trabajos. Conectando cada ejercicio con imágenes o dibujos, sus cuadernos escritos y su caligrafía demostraron el profundo interés que ella tuvo en cada clase.

Por otro lado, José Hernández es un alumno cuya poética se sumerge en la belleza del lenguaje. Sus palabras, cuidadosamente seleccionadas, reflejan su amor por la lectura. Su poética está estrechamente vinculada al territorio, al río, al agua. Se trata de una literatura profundamente reflexiva.

Sofía Ramos es una escritora con un talento innegable, cuya literatura está en constante crecimiento. Su palabra se apodera del cuerpo femenino, estableciendo relaciones con la naturaleza. Esta naturaleza, viva y cargada de erotismo, se convierte en fuente de inspiración para ella. Sofía construye imágenes hermosas y poderosas a partir del paisaje desde el cual emerge su voz única y fresca.

Logros, desafíos y recomendaciones

Creo profundamente que el arte debe tener su anclaje en nuestros territorios y en la defensa de los mismos, tanto en su materialidad como en la memoria que despliegan los elementos naturales y nuestra experiencia. Esa es la esencia del taller *Poéticas del agua*. Espero que los diálogos generados durante el transcurso del taller nos ayuden a sostener, a través de la palabra, la espiritualidad y la conciencia unidas al medioambiente. Quizás uno de los desafíos sea transformar estos talleres en formatos semipresenciales, teniendo la posibilidad de viajar junto a las y los

estudiantes a espacios territoriales y profundizar en la experiencia de habitar esos territorios. Sería muy enriquecedor, por ejemplo, viajar a alguna comunidad mapuche cercana para cumplir con el objetivo de este taller literario.

En cuanto a los logros, destaco la calidad de los textos literarios trabajados por las y los participantes del taller. La escritura es una instancia colectiva en la que se entretajan el diálogo, las reflexiones y la crítica literaria. Escribir es establecer un diálogo con el mundo y, en este sentido, el taller *Poéticas del agua* busca establecer esa conexión entre la naturaleza y la palabra.

Considero que el taller también logró “sacarnos del encierro”, permitiéndonos mirar nuestro contexto en medio de la pandemia, analizarnos y reflexionar sobre la naturaleza y nuestra relación con ella. Fue importante acompañarnos, escucharnos, hablar de poesía en tiempos oscuros y solitarios. Limpiar el espíritu, sacar la palabra, iluminar nuestras pantallas de computador con poesía.

Autorretrato

Poéticas del Agua
Marilyn Salazar Navarrete

Una sirena

Mi cuerpo de tonos lilas perlados, mis cabellos largos y grises flota en el agua, mi cara pálida de ojos grandes y marrones, cola larga u bien definida.

Su historia base las profundidades del océano, cuando decide navegar en un bote con su amado y este cae a las profundidades del aquel gigantesco orificio oscuro. Ella sin pensarlo decide rescatar su cuerpo y vida pero no logra encontrarlo. Desde ese momento maldice su vida convirtiéndose en una sirena de penas del corazón.

Ella es quien controla el clima de este magnífico océano:

Fuerte y valiente son días de sol

Penas y dolor son días de tormenta.

Marilyn Salazar Navarrete

Autoletrato.

Siento como en cada paso se caen mis carnes
Se descascaran
Se desgarran
Se hacen una con los fluidos imparables de mi alma
Soy lágrimas
sangre
errática
pandemialista.

Me convertí en el caos del siglo actual disfrazado de una pandemia
Como si la presencia de este bicharraco hubiese sido el causante de tanto
El caos fue (es) parte de mi desde la salida del vientre.
Son los llantos imparables hasta la llegada del seno materno
Es la curiosidad que sientes ante el calor del fuego
Es el agua en su son de vida y muerte de un suspiro
Son los sentimientos encontrados en el calor de la entrepierna.
Soy mucosa en la cual me envuelvo
Espesa
Apestosa
Putrefacta por la descomposición de mi carne y alma
Por el bullicio que se produce en el tímpano

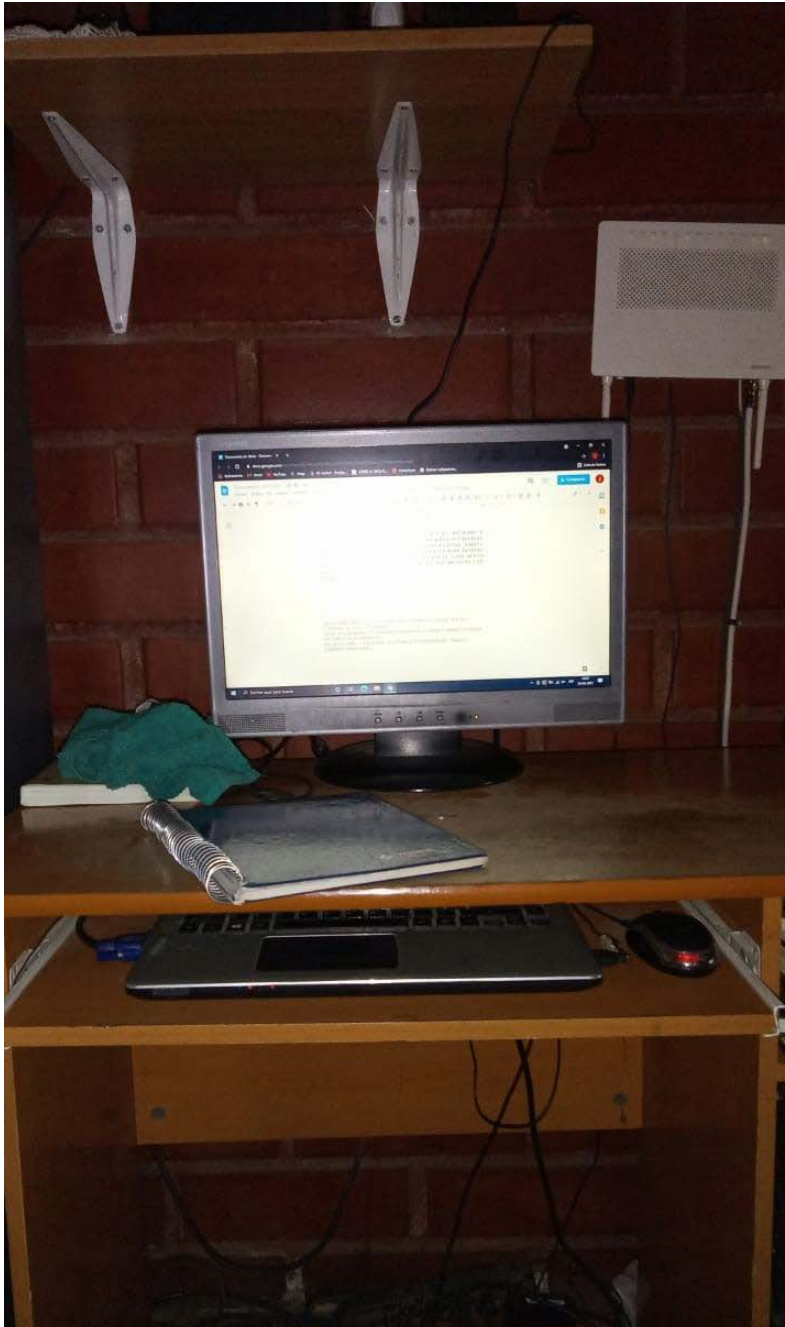
Debido a la pus social.
Fui la pendeja de la villa
La niña consentida
La gorda con falda
La muchacha escandalizada
enamorada
confundida
y malhumorada.

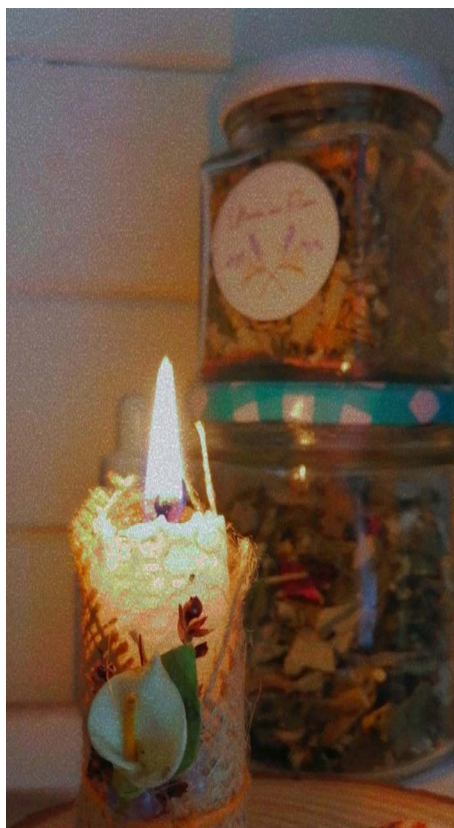
Soy la mujer agrietada por sus traumas
Soy la cabra que se gastó sus lágrimas
Fui mi propia parca en los momentos de máxima de desesperación.
Soy el llanto desconsolado de la culpa
Soy lo moretones grabados en mi cuerpo.
Soy la sangre de cada mes que entre dolor
vuelve a renacer.

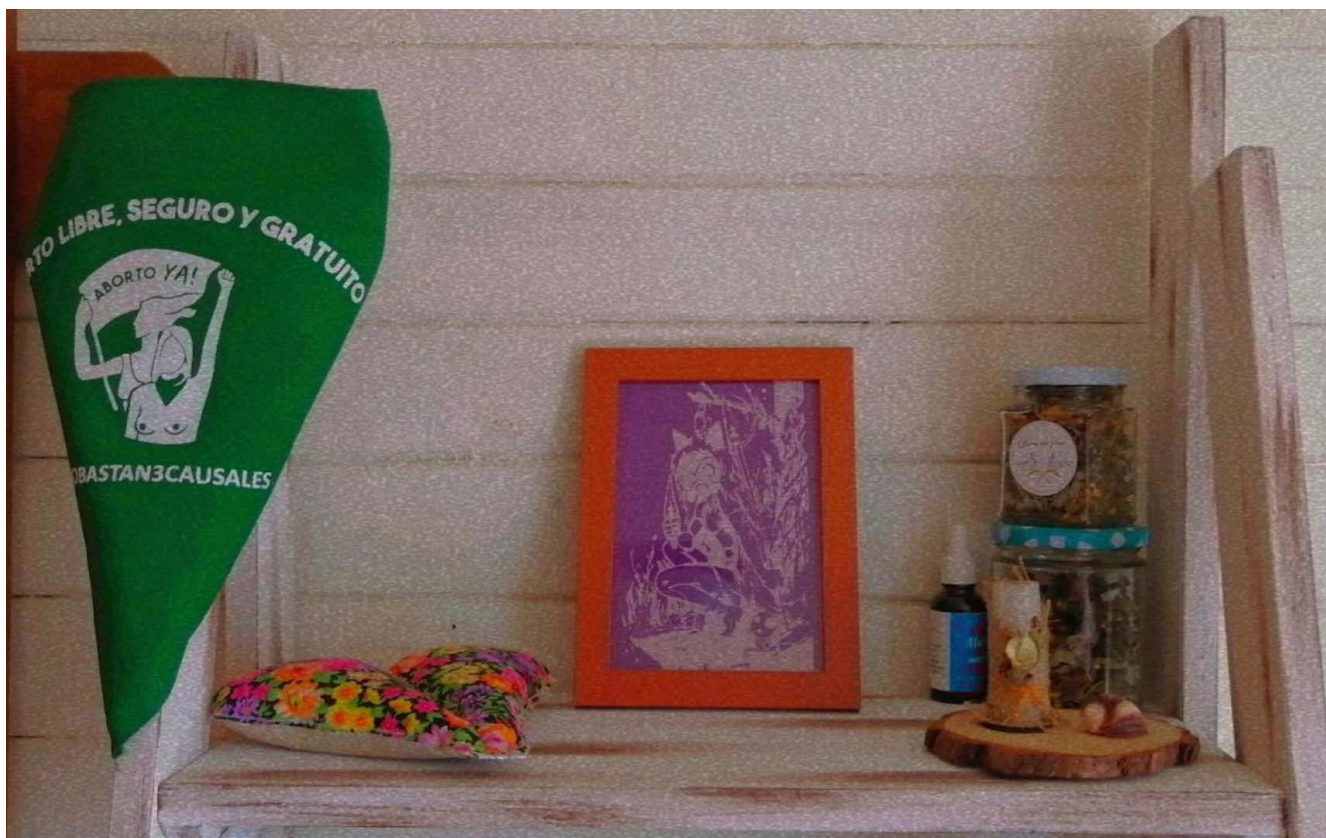
Soy el carácter empoderado en la sencillez de una amapola
Soy la sensibilidad ante el llanto desconsolado
Fui
soy
todas y una.

Y estoy orgullosa de serlo.

Espacio Doméstico

Metacognición

Jardín de las Delicias
"Poéticas del agua"

Apuntes

Tarea de poemas del agua
 * poema del agua / Malchof

Allí donde conocí lo inconoscible
 la certeza de lo intangible
 la herida de un beso miento inadmisible
 hoy te muestra sin culpa

hablo de la culpa ~~que~~ del peso que cargas
 en el invierno donde todos te ven como una
 carga y se alejan del refugio, pero te
 comprenden, te miran, te respetan, Malchof!

enorme son las montañas que rodean tus
 profundas Rhismas, en donde tú puerba Cruz
 parecieras como si fueras un laberinto,
 acompañados por un viento de mil balanzas, no
 son más que la Estrella de Cien mil
 mabiscos.

Arisco es el clima que te envuelve
 lluvia que en los Ríos se si disuelven
 gotas que en los árboles se descubren
 bajan por el torrente de mis pupilas
 que están en

Conferencia de la ARBOL

- Jueves 13 de mayo

Chaurakawin
 pucatrihue ¿Donde está W
 Antillanca

Antillanca nos entrega una visión muy cercana
 a la naturaleza, una naturaleza no solo vegetal
 sino que también incluye al hombre en
 sus obras. nos entrega escritura y fotografía

el momento en el cual aprendes a conocer la naturaleza
 es cuando te alejas de ella, luego vuelves y recién
 en el regreso comienzas a conocer.

José Hernández González

Sígueme
 en mi rambla indefinida
 Tócame
 y resbala en ti mi cuerpo
 Calientame
 cuando la tormenta espante
 a las mujeres terrestres
 Te busco
 mientras exploras en crisofíceas
 los pigmentos de tu makeup
 Llévame
 a atravesar tus aguas tibia
 Quítame
 en el momento pertinente
 Retómame
 para cada pleamar creciente
 domina las penas marinas
 Te invoco
 en azuladas luminiscencias
 contéplame complaciente
 a cada movimiento
 de tu oleaje bivalente.

por una
las ganas de avanzar
hacemos
las ganas inmarcescibles
como el pecero para n
muchos vaoloteantes
me choca el corazón
deja sentir por
a gana de com
avanzar los m
desperdan mis ojos
en tenemos co
gana de siempre
vamos los ho
segunda vez por
ni si con el
lo que se

27-04-2021

Posturas del Agua

Feria libre kahuel (Jaime Huenuar)

• En Tem y Cai Cai Uulu (Edu) (V=F)
 ↓
 Supiente de agua Supiente de tierra

• Chen = conversación mapuche

• Sedución de los venenos, 2008
 autora Rocana Miranda

• Shumpall = un encantado (hombre o mujer)
 ↓
 provoca enfermedad al inmovil de él

playa Rucatrhue

Capitán = rapitar

Téwa Ko (2018-2020)
 pero del pantano

Conocen un poco más del agua y sus funciones para.

Ejercicios

• Imaginarse mar o que sea su hijo

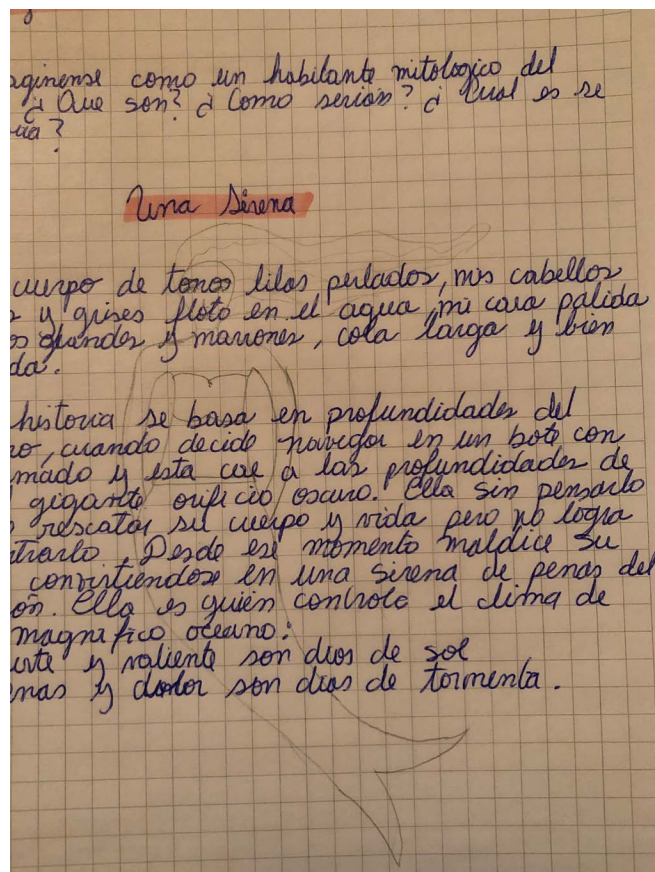
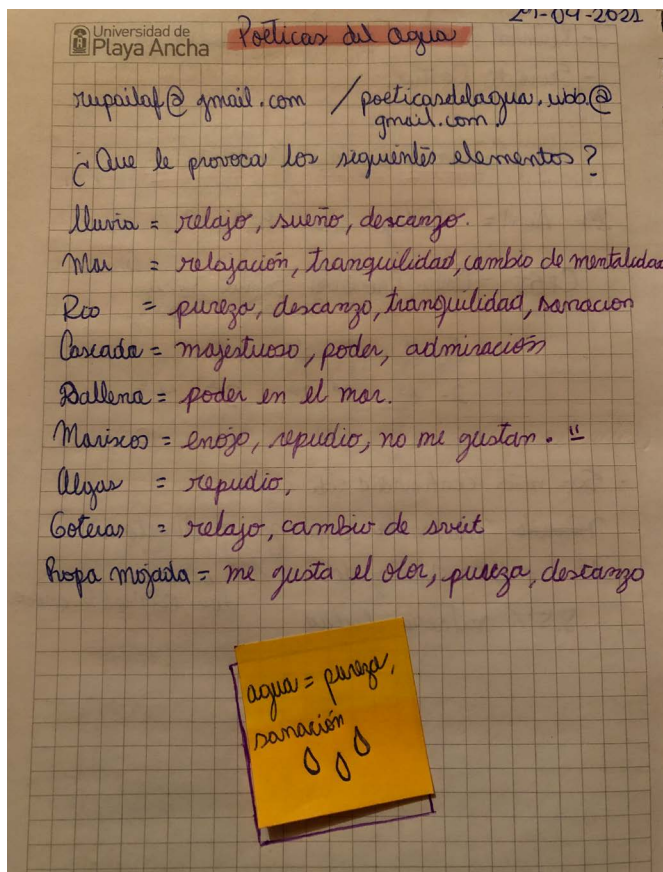
Agua está se flotam

Ojos gran de gotas de de color

Es

de tonos y grises piladas por bien de

Su de oceano narepa y está y guía pensando pero n nom

Del aula-escenario al aula-pantalla: experiencia del “Taller de Verso Heroico” en tiempos del COVID-19

Tania Faúndez Carreño
Rodrigo Faúndez Carreño

Introducción

En Chile, en las últimas décadas, ha habido un aumento en las investigaciones sobre teatro y educación (Morel, 2012; Sánchez, 2017; Ponce y Olivares, 2017; Ponce y Villanueva, 2019; Sedano, 2019; Villanueva, Ponce y Faúndez, 2022). La mayoría de estas reflexiones contemporáneas distinguen entre diferentes enfoques de educación: *educación en, por y para el teatro*. Estos enfoques apuntan a diversas formas de uso del teatro y sus significados en múltiples contextos sociales.

La educación *en* teatro se entiende como una praxis centrada en la expresión dramática y teatral para la formación integral y socioemocional de los y las estudiantes; educación *para* el teatro apunta a formar profesionales del teatro y la animación teatral, y educación *por* el teatro es la que utiliza a las artes dramáticas como instrumento de enseñanza de otras áreas curriculares (Vieites 2014). Estas diferencias teóricas permiten dilucidar los diversos alcances del teatro, tanto en su nivel socioemocional, artístico y cognitivos.

Con el objetivo de contribuir a esta línea de investigación teórica, el presente artículo describe una experiencia de educación en teatro ba-

sada en el taller de *Verso Heroico*, que formó parte del proyecto FONDECYT de Iniciación 11180910 titulado *Edición crítica y anotación filológica de la Cuarta y Quinta parte de La Araucana de Diego Santisteban Osorio de 1597*. El taller contó con la participación de estudiantes de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación de la Universidad del Bío-Bío en Chillán, durante los años 2019 al 2021.

La creación de los textos dramáticos se enfocó en el estudio de varias epopeyas del siglo XVI que retratan la guerra de la conquista de Chile, como *La Araucana* (1566; 1578; 1589) de Alonso de Ercilla, *Arauco domado* (1596) de Pedro de Oña, y la *Cuarta y Quinta parte de La Araucana* (1597) de Diego Santisteban Osorio, así como otras obras destacadas como la tragicomedia *Arauco domado* (1599) de Lope de Vega y el poema *El corazón de Pedro de Valdivia* (1950) de Pablo Neruda. A partir de estas fuentes, se examinaron aspectos lingüísticos, vocabulario, métrica y declamación de diversas estrofas en español, lo que permitió identificar varias figuras poéticas como paralelismos, antítesis, sinécdoques, perífrasis, quiasmos, etc. Estas figuras, que tradicionalmente han sido un desafío para los lectores contemporáneos al enfrentarse al género dramático y lírico, fueron analizadas en profundidad.

El estudio retórico y poético de las epopeyas castellanas permite, a su vez, documentar la antigüedad de la guerra de Arauco y el conflicto indígena en el Chile contemporáneo que se actualiza y visibiliza a través del teatro. Todas las recreaciones dramatúrgicas inspiradas en las epopeyas del siglo XVI retratan martirios y arengas de héroes indígenas como Lautaro, Caupolicán, Rengo, Galvarino, Fresia y Brancolda, quienes son llevados al escenario mediante una

investigación intercultural en danzas, lengua y cultura mapuche. El texto poético castellano se interviene a través de poemas en mapudungun, incorporando sonoridades y estéticas contemporáneas de Arauco, lo que resignifica la identidad multiétnica de Chile y exalta el bilingüismo castellano-mapuche.

Gracias a su dimensión representacional y multimedial, los talleres transitaron de la experiencia presencial a una virtual a través de diversos cortos audiovisuales. Los resultados de estos talleres fueron difundidos entre la comunidad universitaria, permitiendo fortalecer los lazos afectivos en momentos adversos como el contexto pandémico del COVID-19. Estos resultados también invitaron a aquellos cercanos a contemplar el producto final del taller, el cual tuvo un carácter público. El teatro, ya sea en su dimensión virtual o presencial, es una experiencia de extensión académica que establece un diálogo con su entorno, fortaleciendo competencias sociales y afectivas en el proceso de la Formación Inicial Docente. Aunque gran parte del tiempo se desarrolla en el aula, ya sea virtual o presencial, el teatro trasciende esos límites y se adapta a diferentes contextos.

Todas las creaciones teatrales del taller *Verso Heroico* se presentaron en el Encuentro de *Teatro Clásico, Escolar y Universitario de Chillán* (2019, 2020 y 2021), organizado por el proyecto FONDECYT de Iniciación 11180910, así como en el Festival de Poesía y *Teatro Clásico Pedro Calderón de la Barca* (2019, 2020 y 2021), organizado por la Universidad de Chile, la Universidad de los Andes y el Centro Cultural de España en Santiago.

La aparición del virus COVID-19 y la subsiguiente pandemia (2020-2021) nos pusieron a prueba y nos obligaron a experimentar con las posibilidades del teatro “desde casa y frente a una cámara”. Para adaptarnos a esta nueva realidad, las y los participantes del taller nos capacitamos en el uso de nuevas tecnologías y plataformas en línea, e incluso contamos con un cineasta en nuestro equipo para crear el montaje audiovisual. Sin embargo, esta experiencia no estuvo exenta de desafíos, especialmente en términos de conectividad. El 90% de las y los estudiantes que participaron en el taller provenían de áreas rurales y se les dificultaba encender la cámara o ser escuchados de manera fluida. Además, la precariedad del espacio doméstico, que en la mayoría de los casos se limitaba a las habitaciones, el comedor o la cocina, agravó la sensación de malestar, frustración, hacinamiento, dificultades de aprendizaje y deserción estudiantil.

La segunda versión del taller, y la primera en línea, se llevó a cabo en 18 sesiones con una duración de 2 horas pedagógicas directas³. El elenco lo integraron cinco estudiantes de la carrera de Pedagogía

³ La primera versión del taller de “Verso Heroico” se organizó en 24 sesiones de 80 minutos, correspondientes a dos horas pedagógicas, de carácter presencial y libre de calificaciones. La dramaturgia del primer montaje se inspiró en los martirios indígenas retratados por la *Cuarta Parte de La Araucana* (1597), de Diego Santisteban Osorio, escrita en octava real de rima ABABABCC, como el suplicio –amputación de manos– del mapuche Galvarino, a partir de la versión del criollo chileno, Pedro de Oña, en su *Arauco domado* (1596), donde varía la rima italiana de Santisteban Osorio, por un metro ABBAABCC. Todos los personajes recreados por el montaje son personajes mapuches a través de los cuales se busca visibilizar, en una retrospectiva, los dolores, martirios y violencias que perduran en el *Wallmapu* (territorio mapuche constituido por el Puelmapu -zona Argentina- y Gulumapu -zona chilena-), en la parte sur del país. Por ello, el primer montaje se tituló *Retrospecciones paralelas*, en alusión a su doble temporalidad. La ficha técnica estuvo compuesta por Dirección: Tania Faúndez Carreño; Adaptación: Rodrigo Faúndez Carreño, a partir de *Cuarta parte de La Araucana*, de Diego Santisteban Osorio. Elenco: Mario Herrera Cartes, Génesys Garrido Salgado, Katherine Larenas Ortega, Esteban Moraga Troncoso, Yoselyn Obreque Sepúlveda y Claudia Sandoval Salinas; Diseño gráfico: Joselyn Pineda Sánchez. Duración: 23:28 minutos; Auspicio: FIDUBB (2019) y FONDECYT de Iniciación 11180910; edición audiovisual: Edén Rodríguez; Registro: <https://youtu.be/8MPyugZ9WaU>

en Castellano y Comunicación, dos hombres, uno de tercero y otro de quinto año, y tres mujeres, de primero, cuarto y quinto año de carrera. Sus contenidos se organizaron por un perfil de competencias (Delors 1996), que proveen de herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales para el estudio del verso clásico, el teatro contemporáneo y la cultura mapuche.

El equipo docente, de carácter interdisciplinario, estuvo liderado por la actriz y directora, Dra. Tania Faúndez Carreño, con el apoyo del filólogo Dr. Rodrigo Faúndez Carreño, especialista en verso castellano del siglo XVI. El Dr. Faúndez fue el encargado de explicar los conceptos teóricos de declamación, polimetría, sinalefa, ritmo lírico, entre otros, así como las entradas de vocabulario y arcaísmos que permiten comprender la riqueza y diversidad de los metros castellanos.

Después de esta primera introducción teórico-literaria, la Dra. Elizabeth Quintrileo Llancao abordó los conceptos de diversidad cultural, colonialismo y etnocentrismo, con el objetivo de valorar la cultura mapuche y un Chile multiétnico. Estos conceptos se basan en la visión de *Nuestra morenitud*, expresada por el poeta Elicura Chihuailaf (1999).

La metodología de trabajo se dividió en tres áreas: métrica, declamación y referentes interculturales mapuches, y se incorporó el uso de epistemologías y didácticas teatrales. Sin embargo, se realizó una importante adaptación en esta última área, al incorporar la dimensión audiovisual como parte del proceso de aprendizaje.

Con este objetivo, se proporcionaron herramientas que guiaron el trabajo de toma de imágenes con la cámara del celular. Por ejemplo,

se enseñó la utilización de diferentes planos (primerísimo plano, primer plano, plano general, zoom, etc.) y la composición escénica (luz, colores, texturas), con el fin de poder capturar la secuencia de acciones físicas, dramáticas, con objetos y paisajes, entre otras. Además, se brindaron técnicas para declamar frente a la cámara.

A nivel textual, se utilizó como base referentes del mundo hispánico, incluyendo algunos versos del poema *El corazón de Pedro de Valdivia* de Pablo Neruda, así como las octavas de *La Segunda parte de Araucana* de Alonso de Ercilla y *Arauco domado* de Pedro de Oña. La combinación de estos textos poéticos permitió la creación de la dramaturgia *La guerra de Pedro de Valdivia*, la cual destaca el impacto de las armas de fuego, los caballos y las tecnologías bélicas provenientes de Europa, así como su protagonismo en el holocausto de los ejércitos indígenas.

Desde un punto de vista estético, se mantuvo la búsqueda de representar y autorrepresentar el ser mapuche, tanto a nivel auditivo como visual, destacando el bilingüismo español-mapudungun. Se utilizaron como referentes musicales las canciones *Canción para dormir a un niño* y *We Küyen*, ambas creadas por Beatriz Pichi Malen e interpretadas en mapudungun por las y los estudiantes.

En cuanto a la representación visual, se optó por una estética cinematográfica que se caracterizó por primerísimos primeros planos de rostros y detalles de ojos, bocas y manos, así como planos generales de paisajes abiertos como campos, esteros, árboles y el cielo crepuscular. El vestuario se compuso utilizando prendas urbanas en tonos marrones, y el maquillaje se mantuvo en un estilo natural.

Por otro lado, la utilería utilizada hizo referencia al mundo mapuche, incluyendo planos de instrumentos musicales como el kultrún y la trutuka, atuendos como el trarilonko y elementos gastronómicos como el piñón.

Ficha técnica

Título: *La guerra de Pedro de Valdivia*

Dirección: Tania Faúndez Carreño.

Adaptación: Rodrigo Faúndez Carreño. Basado en el *Canto General*, de Pablo Neruda, *La Araucana*, de Alonso de Ercilla y el *Arauco domado*, de Pedro de Oña.

Elenco: Soledad Cáceres Bustamante, Mario Herrera Cartes, Katherine Larenas Ortega, Claudia Sandoval Salinas y Héctor Vera Palavecino.

Edición audiovisual: Edén Rodríguez Romero.

Diseño gráfico: Joselyn Pineda Sánchez.

Duración: 11:59 minutos.

Auspicio: Convenio Desempeño (2020) y FONDECYT de Iniciación 11180910.

Presentaciones: *IV Festival de Poesía y Teatro Clásico Pedro Calderón de la Barca y Segunda Muestra de Teatro Clásico Escolar y Universitario en Chillán.*

<https://www.youtube.com/watch?v=QC9UR6WmKQ>

Tercera versión: domando la pantalla negra

La tercera versión del taller se llevó a cabo en 10 sesiones de 2 horas pedagógicas cada una. En este taller participaron cuatro estudiantes de primer año de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación, compuesto por un hombre y tres mujeres. La metodología de trabajo se mantuvo enfocada en la enseñanza de la métrica y la declamación, así como en el uso de referentes interculturales desde

la perspectiva mapuche y la aplicación de técnicas teatrales y el registro audiovisual. Además, se brindaron herramientas para realizar tomas con la cámara del celular, respetando los planos y la composición escénica, y para manejar la declamación frente a la cámara.

A nivel textual, se trabajó con un fragmento del *Arauco domado* de Lope de Vega, el cual fue intervenido desde una perspectiva sonora a través de canciones en mapudungun como *Arauco tiene una pena* en la versión de Víctor Carilaf y Witrapíñ (*Estamos en pie*) de Portavoz x Luanko x Dj Cidtronyck, interpretadas por los participantes.

En cuanto a la representación visual, predominaron los primerísimos primeros planos de rostros y los planos detalles de ojos y bocas, así como planos generales de paisajes abiertos como ríos y árboles de Araucarias. También se trabajó con imágenes de rocas y piedras, inspiradas en la creación performática de Lemi Ponifasio: *Mau Mapuche Ceremonia de memorias* (2018).

El vestuario, al igual que en la versión anterior, consistió en ropa urbana, pero en tonos negro y blanco. Por último, la edición audiovisual se realizó en formato monocromático en blanco y negro.

Ficha técnica

Título: *La arenga de Caupolicán*.

Dirección: Tania Faúndez Carreño.

Adaptación: Rodrigo Faúndez Carreño. Basada en el *Arauco domado*, de Lope de Vega.

Elenco: Ángela Castillo Vega, Romina González Avilés, Katherine Gutiérrez Mardones y Gonzalo Velásquez Martínez.

Edición audiovisual: Edén Rodríguez Romero.

Diseño gráfico: Joselyn Pineda Sánchez.

Duración: 5 minutos.

Auspicio: Convenio Desempeño (2021) y FONDECYT de Iniciación 11180910.

Presentaciones: *V Festival de Poesía y Teatro Clásico Pedro Calderón de la Barca*, y *Tercera Muestra de Teatro Clásico Escolar y Universitario en Chillán*.

Registro audiovisual: <https://www.youtube.com/watch?v=rY5zq2NwKn4>

Conclusiones

La experiencia del *Taller de Verso Heroico* nos ha demostrado que el lenguaje escénico teatral es una herramienta valiosa para acercarse de manera lúdica, creativa y sensible a los textos poéticos del siglo XVI que abordan temas complejos dentro del currículum escolar y universitario, como la métrica, el ritmo y el lenguaje poético. Al mismo tiempo, el teatro es una forma narrativa dinámica que permite a las y los participantes recrear momentos clásicos de la memoria indígena de Chile, contribuyendo al avance de las políticas de un país multiétnico y diverso.

Por otro lado, la dimensión procedimental de las estrategias y técnicas teatrales ha contribuido a mejorar la autopercepción y el auto-reconocimiento (físico, sexual y territorial) de los intérpretes que se enfrentan a la mirada y los juicios de un público externo. La educación en el teatro fortalece las competencias emocionales y el sentido de pertenencia a una comunidad.

Asimismo, la dimensión representacional del teatro genera confianza y alegría, fortaleciendo las competencias comunicativas de las y los futuros docentes. Por último, podemos afirmar que adquirir he-

herramientas teatrales permite que los estudiantes desarrollen una visión amplia y compleja de la labor docente, la cual explora diferentes lenguajes que van más allá de la mera comunicación escrita o la lectoescritura, tal como se enseña tradicionalmente la literatura y otros contenidos formales del currículo universitario. En su lugar, se busca fomentar una creación integral a partir de las herramientas que proporciona el teatro.

Referencias

Chihuailaf, E. (1999). Recado confidencial a los chilenos. Santiago de Chile: LOM.

Delors, J. (1996). Informe a la Unesco de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidido por Jaques Delors. La educación es un tesoro. Madrid: Unesco / Santillana.

Ministerio de Educación. (2019). Unidad de Currículum y Evaluación. Programa Estudio Teatro para 3.º y 4.º medio. Unidad 1. Santiago, Chile.

Morel, C. (2012). Centro de Estudios e Investigación de Teatro y Sociedad/ Museo Interactivo Mirador: Una experiencia interdisciplinaria: Teatro y Educación. Cátedra de Artes, 12, 164-168.

Ponce, H. & Olivares, P. (Ed.) (2017). Teatro y educación: Diálogos por una pedagogía crítica de la escena. Santiago de Chile: Universidad de Chile, Jinete Azul.

Ponce, H. & Villanueva, C. (Ed.) (2019). Cuadernillo de mediación pedagógica. Las tres hermanas, de Antón Chéjov. Santiago de Chile: Universidad de Chile.

Sánchez, C. G. (2017). Drama para el aprendizaje creativo. Pedagogía teatral en acción. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Finis Terrae.

Sedano, A. (2019). El Teatro Aplicado como campo interdisciplinario de investigación en los Estudios Teatrales. Artnodes, 23, 104-113.

Vieites, M. (2014). Educación teatral: una propuesta de sistematización. Teoría de la educación, 26 (1), 77-101.

Villanueva, C., Ponce, H. & Faúndez, T. (2022). El aula como escenario: mapeando el Teatro Aplicado en Educación en Chile 2010-2020. Acotaciones: revista de investigación y creación teatral, 48, 105-127.

Apuntes

Verso heroico

Origen de mi nombre: ^{origen} Indu significa "viva"
Pegar foto de lo que me gusta hacer y la
información de mi nombre.

Espacio Casa - foto a mi cocina y lugar de
estudio / Pegar en Word, y subir a adecca.

Yo y mi zapato - foto con él en la cabeza
Subir a adecca

CanCIÓN Ma fuché: grabarme cantando
la canción "fuchi. Unom", (enviar al correo)

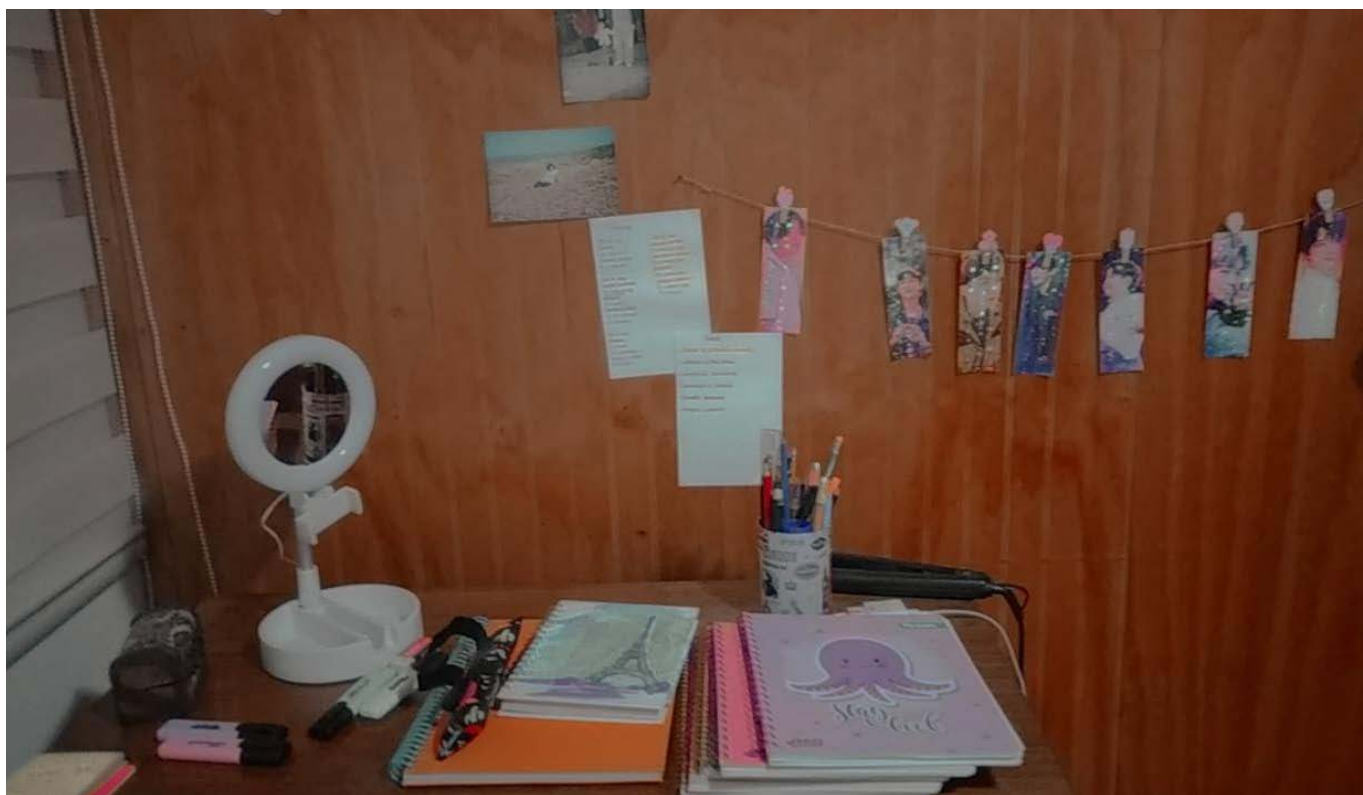
Grabarme con piedra, y foto
video de 10 segundos / foto al whatsapp

Pimer plano
(boca)

Video Dramaturgia } Practicar
Audio Dramaturgia } declamación
+ enviar al
whatsapp

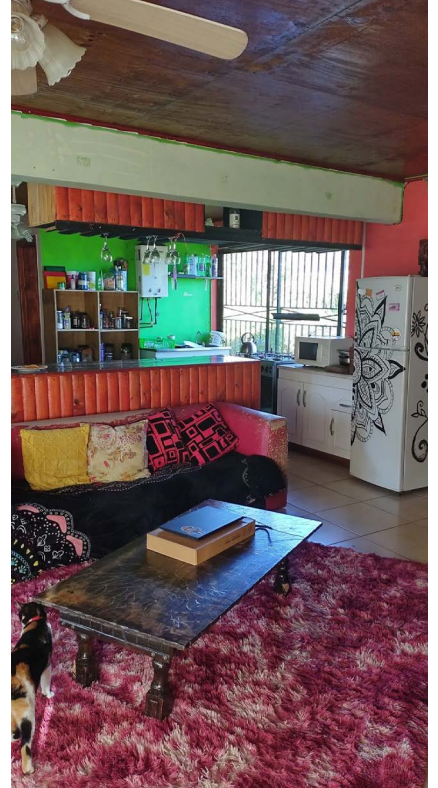
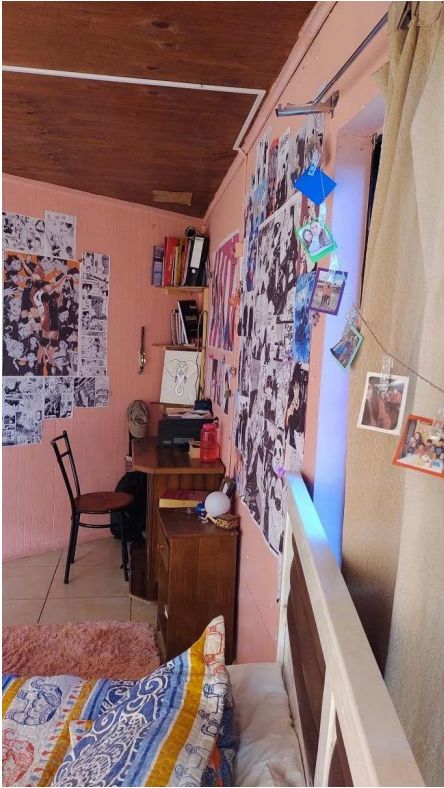
Grabarme el OTO: Pimer plano / 10 segundos,
enviar a whatsapp

Espacio Doméstico

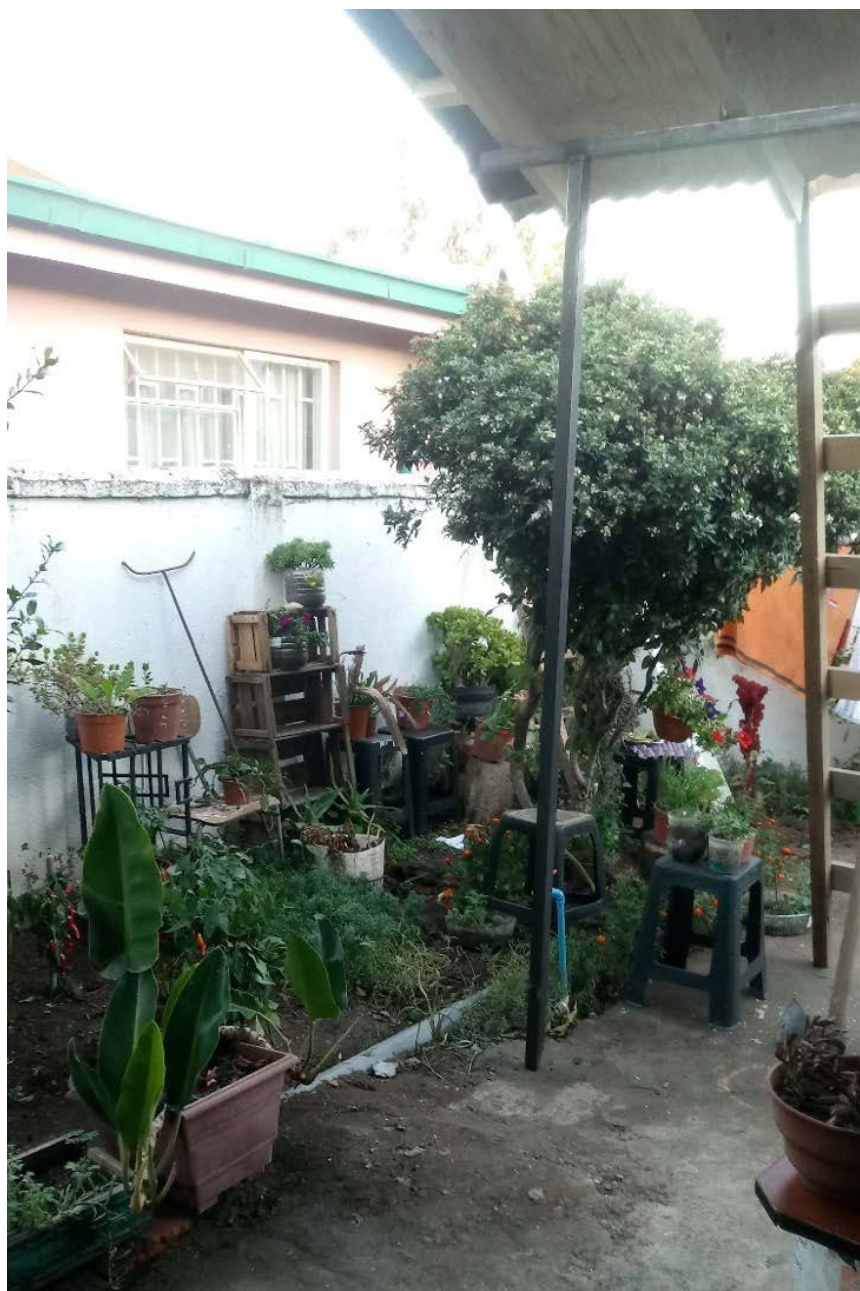

Ángela Castillo Vega

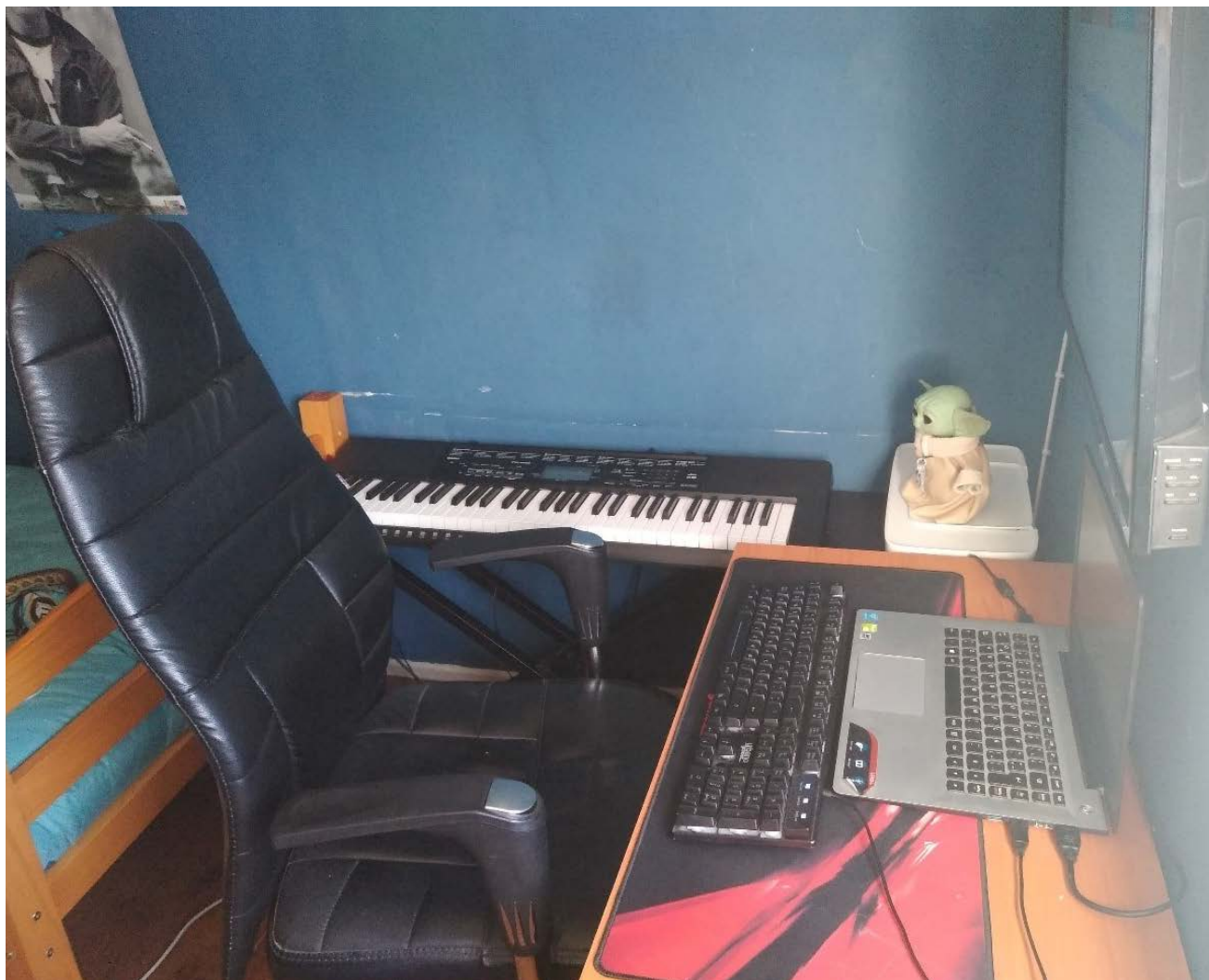

Cristal Baeza Cabello

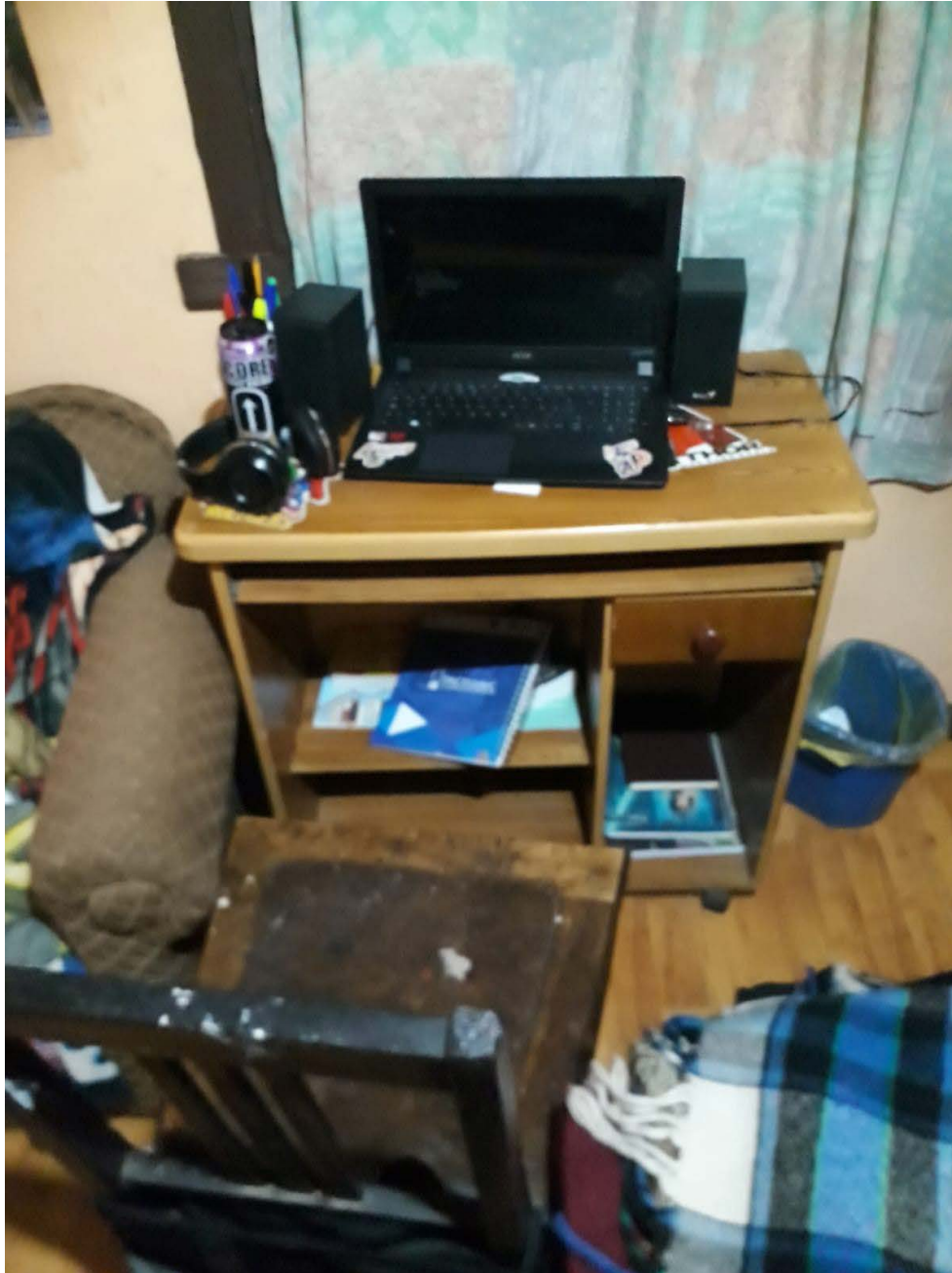

Katherine Gutiérrez Mardones

Nicole Gavilán Catalán

Metacognición

Autorretrato

Camila Soto Troncoso

Cristal Baeza Cabello

Autorretrato

Me defino como una persona alegre y llena de energía ocasionalmente. Cuando persigo un objetivo no me detengo hasta lograrlo, perfeccionando los más pequeños detalles, también soy una persona bastante empática siempre dispuesta a brindar ayuda a quien lo necesita, ya sea escuchando o dando un consejo que a mí me pudo funcionar en mi pasado con esto me considero bastante autorreferente ya que no hay mejor docente que la experiencia y creo la vida a mí me ha enseñado mucho mediante diversas experiencias laborales, personales y porque no decir educacionales.

Siempre estoy abierta a adquirir experiencias que enriquezcan mi forma de ver la vida y si estas me ayudan a adquirir nuevos conocimientos las valoro aún más, ahora ahondando en lo negativo soy bastante sentimental, incluso en situaciones no lo ameritan, además, me considero muy mala en cuanto al orden y la organización, es algo poco armonioso en mi ser perfeccionista a la vez que puedo llegar a ser muy irresponsable, intento de muchas formas modificar estas malas conductas en mí poniendo presión demás hasta el punto que vuelve a dejar de importar, es un círculo vicioso del cual me cuesta salir a menudo.

Cristal Baeza Cabello

Katherine Gutiérrez Mardones

Autorretrato

Martín Cortéz

Soy una persona muy curiosa con ganas de aprender algo nuevo todo el tiempo; que gusta mucho de los filmes antiguos, literatura y música. Tengo una pizca de aventurarme a cosas nuevas, por lo que algunas decisiones han sido bruscas, pero siempre formidables y con un aprendizaje; alguien que valora mucho la amistad y la cooperación. Me emociono muy rápido ya que soy sentimental, y puedo llorar fácilmente si veo una obra o escucho una sinfonía, pero no lo demuestro ya que soy muy orgulloso. Me gusta hablar de temas profundos, por lo que a veces mis amigos/as se aburren; prefiero escuchar a alguien que hablar de mí mismo, ya que es interesante saber las historias de los demás. No me gusta dormir más de la cuenta, ya que en ese lapso puedo aprender algunas cosas. Siempre tengo que estar haciendo algo, porque el aburrimiento es la peor tortura. No me gusta discutir ni pelear, ya que lo encuentro absurdo. Me considero más extrovertido que introvertido, y soy celoso de mi privacidad.

Martín Cortéz Muñoz

Autorretrato:

Mi nombre es Nicole mis familiares me dicen Ñoco o Niquito es una historia un poco larga, mi infancia, bueno no quiero hablar de eso ahora dicen que es la etapa mas bonita de la niñez pero me parece que desde los 15 hasta ahora mis 20 años han sido los mejores me siento contenta por todos mis logros, me caracterizo como una persona muy madura a la edad que tengo, a veces hasta creo ser una filosofa porque me gusta pensar mucho quizás no cuestiono mi existencia pero si mis problemas me encanta escribir tengo 7 diarios a lo largo de mi vida pensé en ser escritora, pero mi decisión de ser profesora no esta tan lejos de lo que se me cruzo por mi mente en ser, solo espero lo mejor y lo malo dejarlo pasar y ser mejor persona aunque mi perspectiva de ser mejor persona no sea la misma que la de otras personas, pero si puedo ser una buena profesora y formar bien a mis alumnos mas adelante, tengo mucha ilusión en esto y espero que estos 5 años sean los mejores de mi vida t que vengan mas.

Nicole Gavilán.

Nicole Gavilán Catalán

Richard "Gabe" S. Díaz

Mi Autorretrato en 12 líneas

12 líneas quizás, sea más que demasiado,
Para pedirle a alguien, quien aun no se ha encontrado
Casi como pedirle, a un sordo oír
Aquel mudo cantar de serpientes que en la tierra ha de fluir.

Me considero un libro abierto
Sin secretos y sin nada
Pero también un frasco vacío
Que de contenido aun aguarda.

Si algo me gusta,
Jamás es por mucho
En ocasiones esto me asusta
Más que estar de luto

Seré también sincero
No sabía que escribir,
Pero en forma este poema
12 líneas más fácil son de salir.

Romina González Avilés

Autorretrato

Para empezar, me considero una persona cariñosa, me gusta demostrar cada vez que puedo el cariño o el amor que le tengo a las personas que me rodean por medio de pequeños detalles. Soy alguien que le gusta intentar ver el lado positivo a las cosas, acostumbro a ser alguien llena de felicidad aun cuando estoy en mis momentos tristes y oscuros intento no verlo tan mal. Soy alguien que no le gusta rendirse en sus metas, y hace todo lo posible por lograr lo que sueña, es algo que me tiene orgullosa de mi misma hasta el día de hoy. Desde muy pequeña me ha gustado ayudar a la gente, tengo total disponibilidad para hacerlo de la manera que me sea posible, es algo que mis padres me han enseñado siempre. Algo que también me caracteriza mucho es el hecho de ser una persona organizada, me gusta todo lo que es mantener el orden en mis actividades, por decirlo de alguna manera soy alguien perfeccionista. Algo que disfruto hacer mucho es leer ya que a través de ello puedo aprender mucho y puedo ampliar mi conocimiento cada vez más, también amo escribir, es una cosa que, aunque casi nadie sabe que lo hago me identifica más como persona porque me une con alguien especial para mí además me ayuda a desahogarme o calmarme, para finalizar en lo que más me destaco o algo más notorio de mi es que soy alguien creativa y con una amplia imaginación.

Romina González Avilés

Perspectivas sociales, culturales y políticas de vivir con VIH⁴

Guillermo Sagredo Leyton

Introducción

El jardín de las delicias es un Proyecto de Extensión Relevante liderado por la Facultad de Educación y Humanidades de la sede Chillán de la Universidad del Bío-Bío. En este proyecto, se invita a los estudiantes a participar en diversos talleres libres que abarcan desde la poesía hasta la creación artística, pasando por el teatro y otras expresiones culturales. Esta iniciativa busca promover el arte de una manera diferente, alejada de las evaluaciones tradicionales de conocimientos. En su lugar, se enfoca en metodologías libres que permiten una mediación entre el conocimiento transmitido y las capacidades creativas de los participantes (Universidad del Bío Bío, s/f).

En su tercera versión durante el año 2021, el Círculo de Estudiantes Civiendo con VIH (CEVVIH) fue invitado a diseñar y llevar a cabo un taller libre sobre el VIH/Sida. CEVVIH es una organización comunitaria chilena que reúne a jóvenes de entre 18 y 35 años que viven con VIH en todo el país. Los objetivos del taller son tres: en primer lugar, proporcionar un espacio de contención, orientación y apoyo entre los jóvenes seropositivos; en segundo lugar, posicionarse como un espacio de comunicación

⁴Vale destacar que el nombre original fue "Nuevos imaginarios víricos". Es modificado luego de abrir el curso a todos públicos y no sólo estudiantes de la Universidad del Bío-Bío, quien financió la ejecución del curso dentro del proyecto *El jardín de las delicias*.

social basado en la evidencia científica y el conocimiento experiencial de vivir con VIH, con el objetivo de desmitificar el VIH desde la autobiografía (Carrillo, 2015). Por último, también lleva a cabo acciones para visibilizar a las Personas que Viven con VIH (PVVIH) en el espacio público, con el fin de eliminar el estigma que aún persiste en torno al virus.

Lo anterior cobra relevancia en este texto, ya que fueron precisamente esos objetivos los que motivaron su invitación a la Universidad del Bío-Bío, una institución pública con fuertes vínculos en su comunidad regional. Estimular el debate sobre la discriminación, las políticas públicas y la comunicación social son objetivos compartidos que unen a una universidad estatal con una organización comunitaria, con el fin de llevar la sexualidad del ámbito privado al espacio público (Araujo, 2005), promoviendo su discusión en un marco de respeto, laicidad y derechos humanos, a pesar de las complicaciones evidenciadas por la pandemia del COVID-19.

Ante las condiciones de vida remota marcadas por el uso intensivo de dispositivos electrónicos, plataformas virtuales y formatos *e-learning*, cobran relevancia las mediaciones culturales que se puedan realizar de manera virtual (Carrillo, 2015), sin la presencialidad que permite un *feedback* tradicional. Lo mencionado es parte relevante de las metodologías y retroalimentaciones realizadas durante los meses de trabajo con estudiantes tanto dentro como fuera de la universidad, puesto que el taller contó con inscripción de personas externas interesadas que nutrieron el debate.

Metodología

Como fue mencionado, se utilizó una metodología libre para estimular el debate relativo al VIH y la educación sexual. Estos temas luego fueron abordados a través de mediaciones culturales, en las cuales las y los estudiantes presentaron creaciones libres sin ser evaluadas con una nota. La finalidad no es obtener una calificación o una evaluación tradicional, sino más bien crear un espacio de creación para las y los estudiantes y para jóvenes, promoviendo un diálogo bidireccional y menos asimétrico. Además, aquellos que completen el curso se convertirán en promotores de modelos de salud no tradicionales, con un enfoque en la salud colectiva. Se busca formar ciudadanos en lugar de pacientes, como destaca Granda (2004).

La metodología fue sincrónica y e-learning, se usaron las plataformas ADECCA de la universidad que permitía generar una reunión de *Zoom*, y se contaba con un *Google Meet* de emergencias en caso de problemas con la plataforma *Zoom*. Dentro del desarrollo de las clases, siempre se inició con una presentación de los objetivos de cada taller, luego de 45 a 60 minutos de exposición apoyadas por una presentación, se dejaban al menos 20 a 30 minutos para realizar dudas de la clase, del curso o de las entregas. Cada clase fue grabada y compartida luego con las y los estudiantes que querían volver a revisar de manera asincrónica o para quienes no habían podido asistir. Vale destacar que la asistencia no era considerada como un factor condicionante para aprobar el curso en línea.

Para contar con una nube común, se utilizó la plataforma de *Google Drive* de CEVVIH. Esta plataforma permitió compartir de manera di-

gital y en línea una carpeta que contenía diferentes informaciones, como bibliografía optativa, clases grabadas, instrucciones de entrega y espacios para subir las entregas de manera centralizada. Gracias a esta nube, las y los estudiantes podían acceder en tiempo real al estado del curso y revisar los trabajos de sus compañeras y compañeros. La forma de organización implementada en el curso proporcionó a les estudiantes una mayor autonomía en cuanto a su tiempo, ya que no era necesario asistir presencialmente.

En las entregas realizadas por las y los estudiantes, se puede apreciar no solo una reflexión crítica sobre los conceptos del VIH, sino también una autorreflexión (Carrillo, 2015), como un proceso fundamental que involucra tanto a la persona como al contenido, analizado desde una perspectiva crítica. Esto se evidencia en el uso de sarcasmo frente a las campañas que sugieren, por ejemplo, que ser mujer es sinónimo de ser madre (Sagredo, 2021). La primera entrega estuvo cargada de emociones intensas, ya que algunos estudiantes revelaron su estado serológico positivo o compartieron historias familiares muy personales. Por otro lado, la entrega número cuatro fue mucho más reflexiva y propositiva, ya que les estudiantes debían crear una miniguía para abordar la Educación Sexual Integral (ESI) con otros jóvenes, lo que generó un mayor diálogo y propuestas.

Respecto a las entregas, se realizaron cinco actividades relacionadas con uno o más talleres en las que se les pidió a les estudiantes que respondieran a preguntas específicas. La primera actividad se centró en sus primeras impresiones sobre el VIH, con el objetivo de conocer sus primeras ideas sobre el virus a través de la televisión, la escuela o la familia. En la segunda actividad, se buscaba expresar y denunciar

la asociación cultural de la mujer como sinónimo de madre, especialmente cuando se trata de la prevención del VIH. En la tercera actividad, se esperaba que las y los jóvenes realizaran un análisis crítico de las campañas masivas de prevención que se han mostrado en Chile, las cuales se centran más en los estigmas que en la prevención (ASOSIDA; Ministerio de Salud; ONUSIDA; Unesco; VIVO POSITIVO, 2012). En la cuarta entrega, se les solicitó a las y los participantes que crearan una miniguía con tres preguntas orientadoras (junto con sus respuestas) para abordar la Educación Sexual Integral (ESI) con jóvenes en diferentes contextos.

Finalmente, la quinta entrega se llevó a cabo durante la última sesión de forma sincrónica, utilizando una hoja de cálculo compartida que contenía preguntas de evaluación del curso. El objetivo de esta actividad era proporcionar retroalimentación sobre la experiencia del curso y buscar oportunidades de mejora. Con el fin de crear un ambiente de mayor confianza, se dividió a las y los estudiantes en tres grupos, y se les pidió que respondieran a cuatro preguntas cualitativas, así como a una calificación cuantitativa para evaluar el curso. La calificación cuantitativa promedio fue de 6,8 sobre 7,0 entre los tres grupos, lo que demuestra una alta valoración del curso, como también se refleja en las respuestas a las otras preguntas.

Desarrollo del curso

I. Proceso de difusión e inscripción

En mayo fue lanzada una gráfica con dos piezas que mostraban el nombre del curso con los organizadores y los contenidos con los

nombres de cada taller. Se adjuntó también una bajada con la descripción del proceso, teniendo una buena recepción (345 likes) y más de 90 personas inscritas. La difusión fue apoyada por otras organizaciones juveniles y por la Federación de Estudiantes de la Universidad del Bío-Bío sede Chillán, de donde hubo un total de 11 inscripciones correspondientes a estudiantes de la UBB.

El formulario de inscripción se hizo de manera online, a través de *Google Forms*, lo que permite una inscripción rápida que consolida en una hoja de cálculo todas las inscripciones. Dentro de las once personas que eran parte de la Universidad del Bío-Bío ocho corresponden a la carrera de Enfermería, dos a Pedagogía en Inglés y una persona de la carrera de Psicología. El 82 % de estos estudiantes cuenta con su pregrado incompleto, el restante 18 % se divide en media completa y en pregrado completo. La mayoría ingresó a la universidad en 2019, por lo que son estudiantes de tercer año.

Inscritos matriculados la UBB

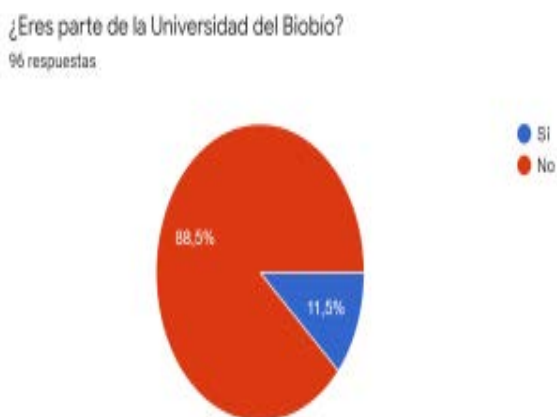

Gráfico de inscritos que son parte de la UBB, (Elaboración propia).

En el formulario, se solicitaron las motivaciones que las personas debían indicar para la inscripción, y estas fueron bastante diversas. Algunas personas tenían motivaciones personales para conocer mejor su propio estado, mientras que otras tenían la intención de contribuir a la erradicación de la discriminación laboral. Además, muchas estaban interesadas en aprender sobre el tema con fines profesionales. La siguiente motivación resume bien todas estas razones.

Me motiva que sea un taller, desde la experiencia, de conocer las vivencias de personas seropositivas, y por supuesto me gustaría llevar todos esos conocimientos a mi labor como profesional integrante de la disidencia sexual. Creo que es necesario cuestionar, desnaturalizar y problematizar el ejercicio profesional, pero partiendo de la base de la escucha y la apertura a la experiencia a ustedes. Eso me motiva, la crítica y en mi caso, que esa crítica se traduzca en un ejercicio que no perpetúe prácticas discriminatorias. (Persona interesada en el curso, mayo de 2021).

Contenidos y talleres

Los contenidos se desarrollaron en colaboración con diversos miembros de la organización, teniendo en cuenta su experiencia en prevención combinada (Baruch & Cuadra, 2020), comunicaciones, educación sexual, historia del activismo, atención clínica y políticas públicas. Estos contenidos se coordinaron con las entregas para crear una continuidad histórico-política, combinada con elementos culturales como las representaciones mediáticas, y aspectos sociales, para ejemplificar la doble discriminación que experimentan las mujeres que viven con VIH (ICW⁵ Latina, 2012).

⁵ International Community of Women Living with HIV/AIDS

Lo que une a todos estos contenidos es que fueron creados por personas que viven con VIH, lo que les brinda un conocimiento experiencial que complementa la información técnica y académica disponible, lo que hace que el taller sea algo innovador. Además de compartir nuestro conocimiento experiencial (Baillergeau & Duyvendak, 2016), como organización creemos que es muy importante ponerle rostro al VIH y mostrar la diversidad de personas que representan sus propias historias, procesos de aceptación y luchas. Por esta razón, invitamos a cinco personas de CEVVIH a participar en los talleres, lo que no solo permitió debatir contenidos, sino que también fue muy valorado por las y los participantes. La organización considera que ha cumplido con parte de su misión, ya que se percibe que las personas han visto a jóvenes positivos sin prejuicios, han presenciado la capacidad de trabajar juntos y han experimentado talleres bien evaluados, desmitificando la idea de que quienes viven con el virus son terminales.

Las y los estudiantes valoraron enormemente la oportunidad de interactuar con otras personas, especialmente en el taller de Mujeres y VIH, el cual fue co-construido y co-presentado por Sara Hernández, una destacada líder juvenil en la comunidad internacional de mujeres viviendo con VIH, ICW Latina. En este taller, se abordaron las desigualdades que enfrentan las mujeres debido a su género en el contexto del VIH, como la falta de notificación temprana o las barreras para realizar las pruebas (Belmar & Stuardo, 2017). Durante el taller, se fomentó la participación a través de preguntas, se crearon espacios de diálogo y, sorprendentemente, incluso las estudiantes seropositivas se animaron a plantear consultas sobre el TARV⁶, cuestiones médicas e incluso compartieron situaciones divertidas que surgen al vivir con VIH.

⁶ Tratamiento antirretroviral. Medicación usada para controlar el avance del VIH, evitar que las personas desarrollen etapa SIDA y, mantiene la indetectabilidad, previniendo nuevas transmisiones.

Procesos de evaluación

En cada una de las entregas, se les solicitó a las y los estudiantes que reflexionaran sobre los contenidos revisados de manera sincrónica, basándose en una pregunta guía. Las instrucciones se enviaban antes de la clase, y se discutía su contenido al comienzo o al final del siguiente taller. Se les daba un plazo mínimo de dos semanas para subir su entrega a la carpeta compartida, excepto en el caso de la quinta entrega, que fue realizada de manera sincrónica.

A continuación, se presentan las preguntas centrales de cada entrega.

Tabla 1: Pregunta guía para cada entrega

Entrega / Clase	Pregunta base
1- Hablemos de VIH	¿Cuál fue tu primer acercamiento al VIH/SIDA?
2- Mujeres VIH+	¿Por qué solamente se piensa en prevención de VIH para las mujeres cuando hablamos de maternidad?
3- Representaciones mediáticas del VIH	¿Qué factores negativos están presentes en las campañas?
4- Educación sexual integral	¿Qué aspectos fundamentales de la ESI discutirán con los jóvenes?
5- Evaluación colectiva	1.Cuál es tu aprendizaje clave: ¿Por qué destaca entre el resto? 2. Lo que menos les gustó y por qué 3. Nota general (de 1 a 7) 4. Sugerencias de fondo (contenidos, lecturas, actividades) 5. Sugerencias de Forma (canales, expositores, plataformas, diseño)

Tabla de preguntas orientadoras para las entregas (Elaboración propia).

Dentro de las entregas realizadas, se pueden observar diferentes estilos en el abordaje, la forma de escritura y la autorreflexión (Carrillo, 2015). Por ejemplo, muchas mujeres expresaron en su segunda entrega su creencia conservadora de que ser mujer implica ser solo un objeto para la reproducción. Por otro lado, en la cuarta entrega, que abordaba un tema relacionado con la Educación Sexual Integral (ESI), hubo menos participación, pero las personas que sí participaron mostraron una gran sensibilidad hacia el tema. Algo similar ocurrió en la tercera entrega, donde las personas con estudios en comunicación, arte o publicidad presentaron trabajos muy impactantes.

Lo anterior no es al azar, ya que la metodología fue diseñada para que cada persona pudiera elegir entre cinco opciones el tipo de entrega con el que se sintiera cómoda, debiendo realizar al menos tres entregas. Para CEVVIH, fue un desafío gestionar de manera efectiva la recepción de entregas en diferentes formatos y estilos, lo que permitió una flexibilidad en armonía con las habilidades y disciplinas de las y los estudiantes, y posteriormente fomentar un diálogo entre la creación y los contenidos adquiridos.

Es importante tener en cuenta que todo lo descrito se llevó a cabo sin haber tenido contacto presencial con ningún estudiante. Por lo tanto, es crucial ofrecer opciones de entrega para evaluar los conocimientos a pesar de las limitaciones que el espacio virtual implica. Esto también motiva a las y los jóvenes, quienes en su mayoría son estudiantes y ya deben realizar pruebas o ensayos de manera regular frente a un dispositivo.

Ahora bien, es importante mencionar que, de un total de 96 personas inscritas, solo 30 de ellas realizaron alguna entrega. Esto significa que aproximadamente 60 personas no se conectaron al curso, no realizaron entregas ni revisaron las clases. Aunque desconocemos los motivos, nuestra experiencia virtual nos indica que suele haber mucho interés al principio, pero luego de que las personas se inscriben, suceden diferentes situaciones que les impiden participar en el curso.

De las 30 personas que realizaron entregas, solo 17 completaron exitosamente el taller al entregar 3 de las 5 actividades requeridas. Estas personas recibieron un certificado que avala las horas y los contenidos revisados. De los 17 aprobados, 13 son externos a la Universidad y 4 son estudiantes regulares. Aquellos que completaron el curso tienen acceso ilimitado a las clases, entregas y bibliografía disponible en la carpeta compartida.

Logros, desafíos y recomendaciones

Ante esta situación, ya se ha mencionado la convocatoria y segunda versión del taller. Durante el curso, no se suspendió ninguno de los talleres, ya sea por falta de asistencia, problemas de conectividad o razones relacionadas con los expositores. Se logró concluir según lo planificado. Sin embargo, aún hubo otros inconvenientes relacionados con la conectividad, las plataformas y las grabaciones.

A los estudiantes se les solicitó, después de saludarnos y presentar a cada expositor para la sesión, que apagaran sus cámaras. Esto se debe a que tener varias cámaras encendidas hace que el procesa-

miento de *Zoom* en cada computadora sea más lento. Cuantas más cámaras estén encendidas, mayor es la posibilidad de que la clase se quede “pegada” para alguien. Además, esto hace que el video de la grabación de la clase sea más pesado. Aquellos que asistieron atendieron a esta solicitud sin problemas.

La plataforma ADECCA tenía restricciones que impedían que personas extranjeras pudieran acceder al curso. Por lo tanto, cada semana se solicitó a la organización de *El jardín de las delicias* que generara un enlace a través de la reunión de ADECCA. Durante las primeras presentaciones, surgieron algunos problemas menores pero que tuvieron consecuencias para el taller, como una reunión programada incorrectamente y una reunión en la que el expositor no tenía el control de la plataforma y no pudo presentar. Ante estos problemas que surgen en el entorno virtual, se ideó una solución para estas situaciones con una sala de emergencia en *Google Meet*, una plataforma con menos herramientas pero igualmente fácil de acceder.

Estos errores inesperados e instantáneos generaban problemas de comunicación con las y los estudiantes. Cada semana se les enviaba el enlace programado vía correo electrónico, pero algunos propusieron crear un grupo de *WhatsApp*, aunque esta opción fue descartada más adelante debido a la existencia de un enlace de emergencia. Una lección aprendida después del tercer taller fue la de grabar desde el comienzo de la clase, ya que durante dos clases esto solo se inició a mitad del taller debido al olvido de los expositores. Aunque solo fueron dos clases parcialmente grabadas, es importante tenerlo en cuenta como un aprendizaje, ya que este tipo de errores menores pueden evitarse.

Respecto a los tres logros que podemos destacar dentro del taller, el primero es el alto interés y participación de jóvenes, estudiantes, mujeres y profesionales en la cursada, quienes manifestaron haber aprendido mucho durante los talleres. El segundo logro es la exitosa finalización del taller con entregas que realmente reflejan una reflexión crítica y un enfoque más integral de las problemáticas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos por parte de las y los estudiantes. Por último, en la evaluación realizada por ellas y ellos, se nos ofrecen varias recomendaciones para futuros talleres, como el análisis de textos, la cantidad de información por contenido, la duración de los talleres, las temáticas a abordar y las plataformas utilizadas, así como la claridad de las presentaciones. Esta retroalimentación resulta útil y, sobre todo, necesaria.

El taller, al ser concebido como un espacio seguro para personas que viven con VIH, también resultó beneficioso para las actividades habituales de CEVVIH en términos de comunicación y acompañamiento. Los contenidos revisados y posteriormente grabados han sido compartidos con personas recién diagnosticadas con VIH, brindándoles acceso a información segura, basada en evidencia y generada por otras personas seropositivas. Esto ha fortalecido el trabajo entre pares (Llobet-Estany, Baillergeau y Thiroit, 2012) en contextos adversos. Al menos cuatro jóvenes no inscritos revisaron los talleres o se conectaron de forma sincrónica, mostrando su agradecimiento por la oportunidad y la información proporcionada. De hecho, uno de los individuos con un diagnóstico reciente incluso compartió la experiencia con su madre para brindarle tranquilidad.

El taller se presenta entonces como una oportunidad para abordar la educación sexual en su conjunto, con un enfoque especial en el VIH, pero alejándose de una perspectiva puramente sanitaria o biomédica (Granda, 2004). Formamos parte de esta iniciativa con el objetivo de promover temas relacionados con la educación sexual, el fin de la discriminación y el respeto a la dignidad humana de las y los jóvenes que viven con VIH, para beneficio de otros jóvenes. Nuestra presencia tenía como propósito destacar temas que permitieran a las y los estudiantes LGBTIQ+ y a los estudiantes seropositivos sentirse parte de la comunidad de la Universidad del Bio-Bio.

Para cerrar, es importante destacar que junto al coordinador de *El jardín de las delicias*, Dr. Rodrigo Faúndez, académico del Departamento de Artes y Letras, de la Facultad de Educación y Humanidades, se escribió y publicó, el 09 de julio del 2021, una carta al director en el medio *La Discusión* de manera conjunta para sumar al debate sobre una Educación Sexual Integral, desde el entendido que tanto universidades como organizaciones comunitarias estamos remando en esa dirección con acciones claras —como el taller— para hablar sobre el tema, resolver dudas, entender las consecuencias de su falencia y, demandar una educación sexual integral con enfoque de derechos en el país (Sagredo & Faúndez, 2021).

Referencias

ASOSIDA; Ministerio de Salud; ONUSIDA; Unesco; VIVO POSITIVO. (2012). Índice Compuesto de Estigma y Discriminación hacia hombres homosexuales, otros HSH y mujeres transgénero en Chile (ICED). Santiago de Chile: Quad/Graphics Chile S.A.

Araujo, K. (2005). Sobre ruidos y nueces: debates chilenos en torno a la sexualidad. *Iberoamericana*, V.18, 109-125.

Baillergeau, E., & Duyvendak, J. (2016). Experiential knowledge as a resource for coping with uncertainty: evidence and examples from the Netherlands. *Health, Risk & Society*, 407-426.

Baillergeau, E., & Duyvendak, J. (2016). Experiential knowledge as a resource for coping with uncertainty: evidence and examples from the Netherlands. *Health, Risk & Society*, 18:7-8., 407-426. Recuperado el 20 de julio de 2020, de <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13698575.2016.1269878>

Baruch, R., & Cuadra, S. (2020). Los productos biomédicos para la prevención del vih: un cambio de paradigma limitado por condiciones sociales y políticas. En B. Robles, & J. Granados, *Perspectivas multidimensionales del VIH* (págs. 55-68). Ciudad de México: Editorial División de Ciencias Biológicas y de la Salud.

Belmar, J., & Stuardo, V. (2017). Adherencia al tratamiento antirretroviral para el VIH/SIDA en mujeres: una mirada sociocultural. *Revista chilena de infectología*, V34, N.º 4, 352-358.

Carrillo, P. (2015). La investigación basada en la práctica de las artes y los medios audiovisuales. *Revista Mexicana de Investigación Educativa* VOL. 20, NÚM. 64, PP. 219-240. Recuperado el 30 de octubre de 2021, de <http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v20n64/v20n64a11.pdf>

Granda, E. (2004). ¿A qué llamamos salud colectiva hoy? Revista Cubana Salud Pública, v.30, n.2, -. Recuperado el 15 de mayo de 2021, de <https://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/dircap/mat/matbiblio/granda.pdf>

ICW Latina. (2012). Planificación estratégica. Managua.

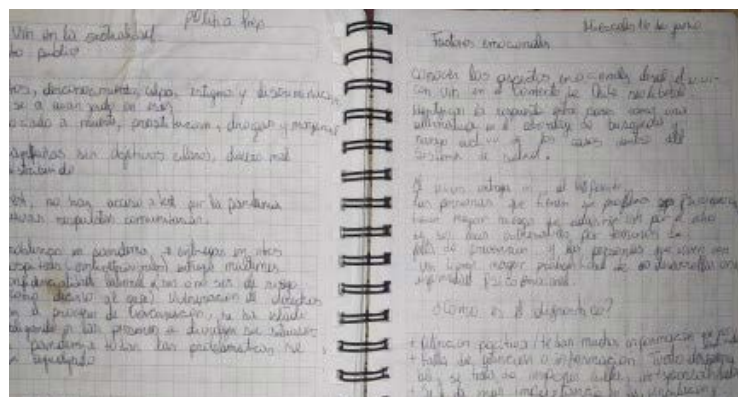
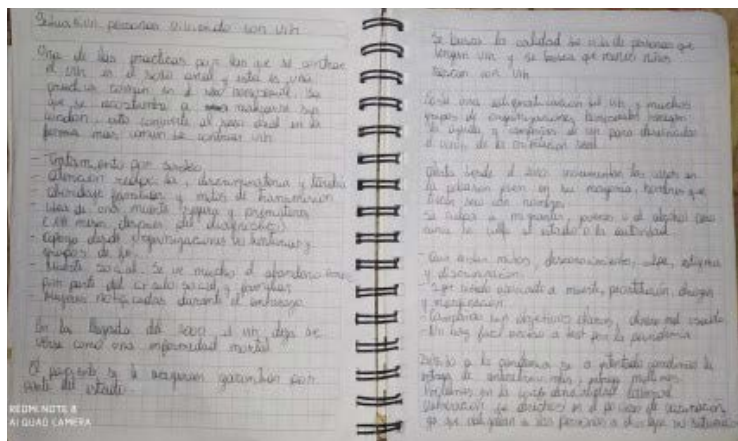
Llobet-Estany, M., Baillergeau, E., & Thiot, M. (2012). Los «peer workers» y la participación de las personas y colectivos en situación de exclusión social. Cuadernos de Trabajo Social, 25(2), 383-392.

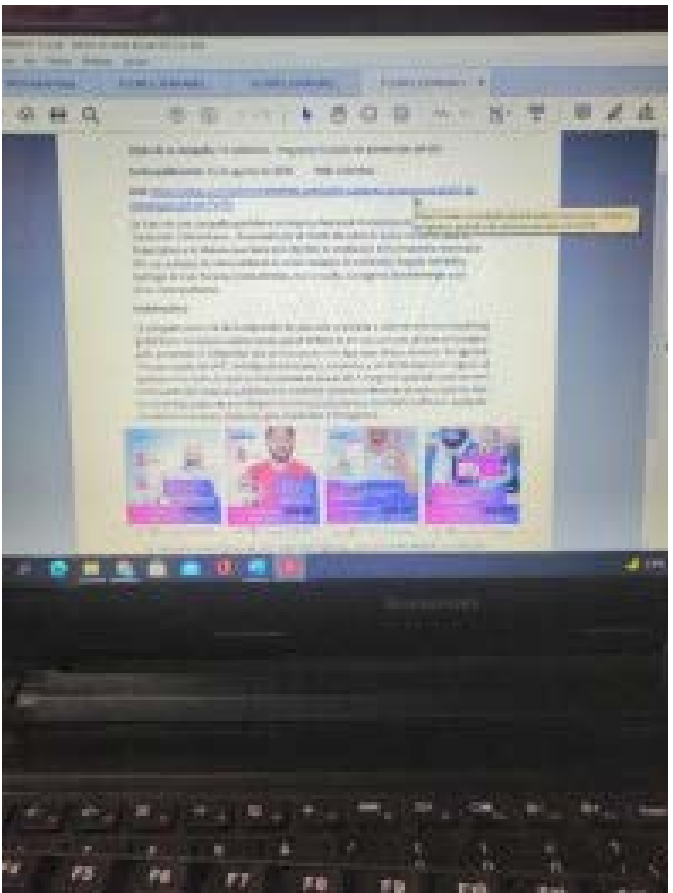
Sagredo, G. (2021). La respuesta al VIH/Sida en el Chile neoliberal: barreras y desafíos en voz de sus usuaries. Santiago.

Sagredo, G., & Faúndez, R. (09 de julio de 2021). Sobre Educación Sexual Integral. La Discusión, pág. 3. Recuperado el 25 de noviembre de 2021, de https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Texto?LPKey=DYWPNUKHGNUMUASVGX2NA2O4LT7LMVT6JTPLD7WPTS-434NA3IJCSQ

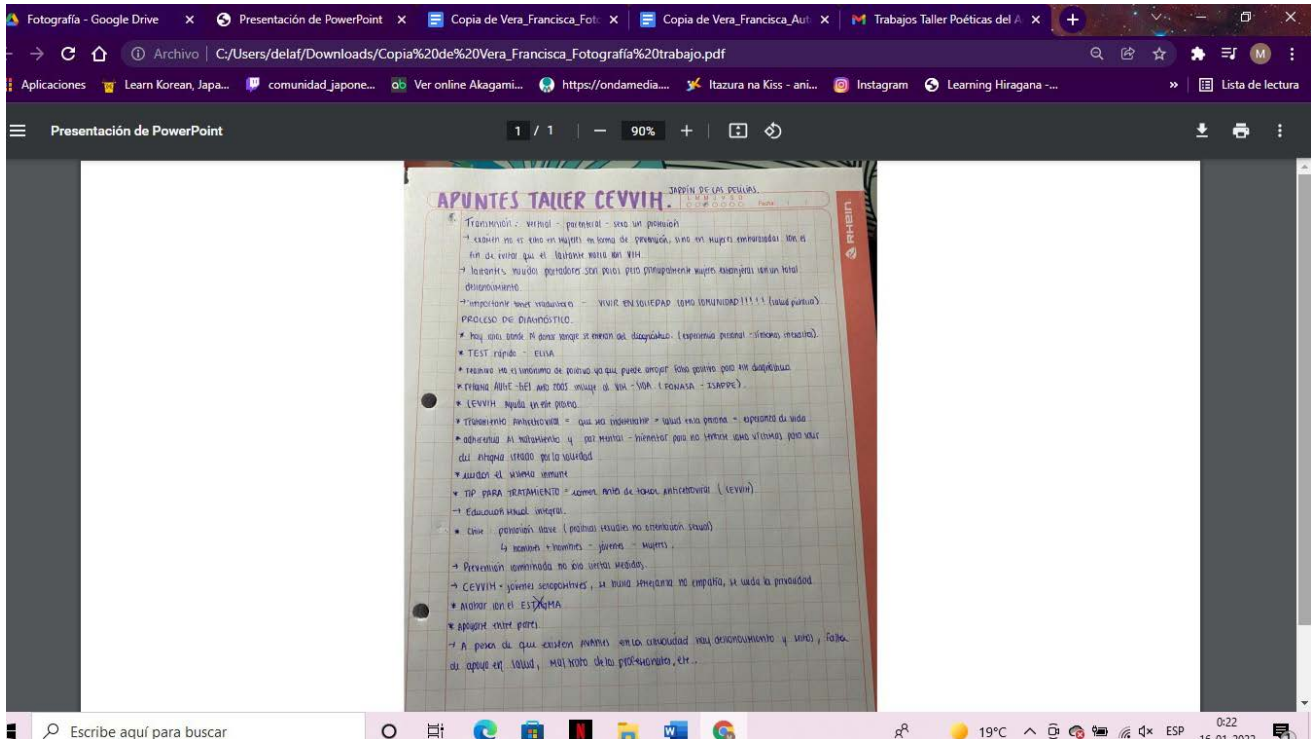
Universidad del Bío Bío. (s/f). Departamento de artes y letras. Recuperado de http://www.ubiobio.cl/miweb/webubb.php?id_pagina=7533

Apuntes

Fernando Flores Morales

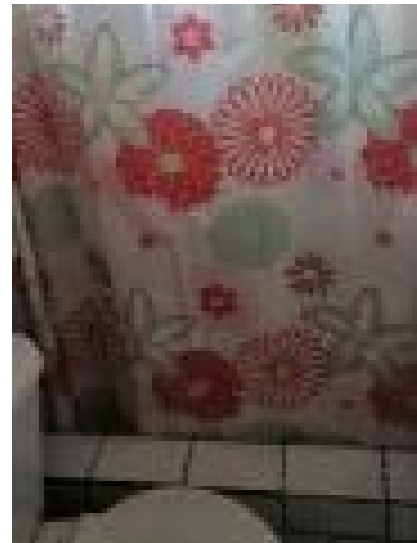
Espacio Doméstico

247

Catalina Fuentes

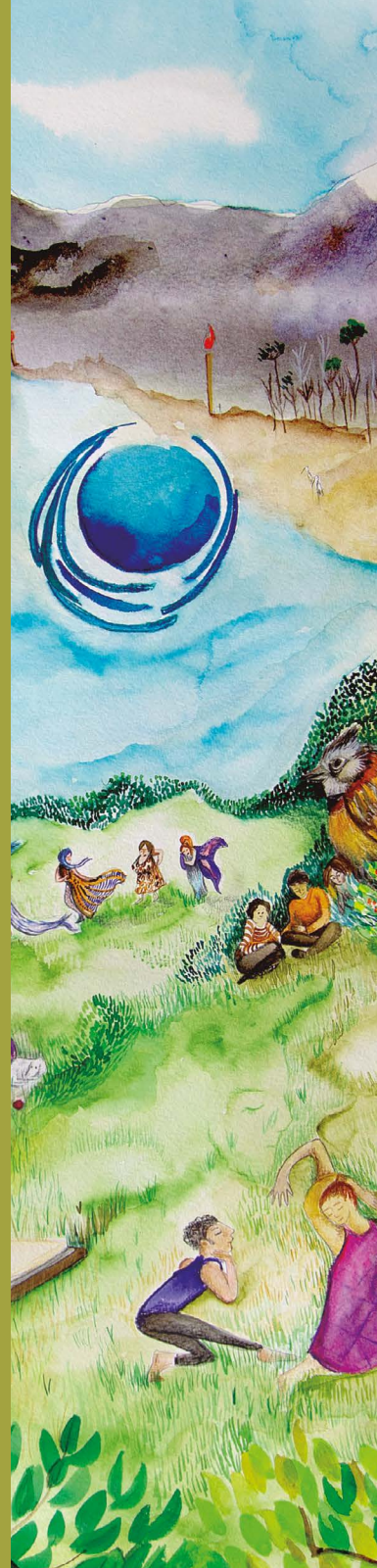
Fernando Flores Morales

Autorretratos

Afiches talleres

El Jardín de las Delicias:

Diálogos de educación, literatura e identidad

23 DE JUNIO

09:00 A 11:00: «EL YOGA CÓMO
PRÁCTICA EN EL AULA».
MARÍA BEATRIZ CIFUENTES.

11:00 A 11:30: CAFÉ TORTA.

11.30 A 13:00: «PEDRO LEMEBEL,
ACTIVISMO, LITERATURA Y
PERFORMANCE».
ALEXANDRA NOVÓA.

13.30: ALMUERZO.

13.30: VARIETÉS:
MICHELLE CONTRERAS, POESÍA.
BARBARA MUÑOZ, FOLKLORE.
DANIZTA AGURRE, TROVA.

16:00: CIERRE.

30 DE JUNIO

09:00 A 11:00: «AMOR
MAPÚCHE» ZILEY MORA,
ESCRITOR.

11:00 A 11:30: CAFÉ TORTA.

11.30 A 13:30: «ETNO-
MATEMÁTICAS», MIGUEL FRITZ.

13.30: ALMUERZO.

13.30: VARIETÉS:
HANZ FUENTES MACHER,
LECTURA DE LEYENDAS MAPÚCHES.
ANDRÉS SAN MARTÍN, LECTURA
NARRATIVA.
JAVIERA SANDOVAL, MÚSICA.

16:00: CIERRE.

07 DE JULIO

09:00 A 11:00: «VIOLETA PARRA
Y CHILLÁN» DIANA DE
LA FUENTE.

11:00 A 11:30. CAFÉ TORTA.

11.30 A 13:30: «EL CARÁCTER
EPISTEMOLÓGICO DE LA
PERFORMANCE». ANASTASIA
MARÍA BENAVENTE, UNA MUJER
DIFERENTE.

13.30: ALMUERZO.

13.30: VARIETÉS.

16:00: CIERRE.

CAMPUS FERNANDO MAY (SALAS E1 Y E2)
DE 09:00 A 16:00 HRS / ALMUERZO INCLUIDO

Anastasia María Benavente en
la Facultad de Educación y
Humanidades de la
Universidad del Bío-Bío.

«EL JARDÍN DE LAS DELICIAS: DIALOGOS DE EDUCACIÓN, LITERATURA E IDENTIDAD»

A CARGO DEL ACADÉMICO DR. RODRIGO FAÚNDEZ CARREÑO

Se han programado dos
talleres-conversatorios con la
académica, artista y activista
travesti, Mg. Anastasia María
Benavente.

VIERNES 7 DE JUNIO

12.20HRS. ACCIÓN DE ARTE, PECERA DE LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES.

16-18.30HRS. TALLER 1: «CURRÍCULUM
CRÍTICO EN EL CONTEXTO FEMINISTA»,
AUDITORIO FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES.

LUNES 10 DE JUNIO

11.10HRS-12.40. TALLER 2: «VIOLENCIA
ESTRUCTURAL DEL HETEROPARADIGMA HACIA
LA POBLACIÓN TRANS-TRAVESTI», SALA F4.

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

TORTA GOLOSA EN LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS: DIÁLOGOS DE EDUCACIÓN, LITERATURA E IDENTIDAD

A CARGO DEL ACADÉMICO DR. RODRIGO FAÚNDEZ CARREÑO

VIERNES 14:

10.20HRS-11.40HRS TAMARA CORTÉS (ANDY KO): "EDUCACIÓN
POPULAR Y FEMINISMO. EL CASO DEL PREUNIVERSITARIO POPULAR
TRANS, PROFESORA MARA RITA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

SALA F7

11.40-12.30. DRA. VIVIANA DÍAZ (OSA FLACA): "ABORTO Y SALUD
PÚBLICA". EN LA SALA F7

15.00HRS. TOKATA HIP-HOP LESBOFEMINISTA, PATIO FRENTE A
LAS SALAS F4

UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO.
CAMPUS LA CASTILLA.
CHILLÁN.

TERCERA VERSIÓN DE

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS

*Didáctica teatral para
la enseñanza del lenguaje*

Dra. Catalina Villanueva Vargas

Horario: 18:30 a 19:50

Fecha de inicio: miércoles 1 de julio

Inscripciones: <https://forms.gle/CAekFB5z45fHCm439>

Hacia una dramaturgia orgánica

Hugo Mejías Pinilla

Horario: 18:30 a 19:50

Fecha de inicio: martes 30 de junio

Inscripciones: <https://forms.gle/856dqzUXnTcygQYM7>

Técnica de la voz hablada

Nelda Muray Prado

Horario: 18:30 a 19:50

Fecha de inicio: viernes 3 de julio

Inscripciones: <https://forms.gle/mT8PNpyQebVeudYq5>

*El cuerpo como territorio
de escritura*

Roxana Miranda Rupailaf

Horario: 18:30 a 19:50

Fecha de inicio: jueves 2 de julio

Inscripciones: <https://forms.gle/eDoq2bhBJqFKy5Mg9>

Convenio desempeño
Facultad de Educación y Humanidades
Departamento de Artes y Letras

PRESENTACIÓN //////////////////////////////////////

ESTIMADAS Y ESTIMADOS ESTUDIANTES:

Les damos la bienvenida a la **cuarta versión de El jardín de las delicias, Proyecto de Extensión Relevante de la Universidad del Bío-Bío**, que tiene como finalidad promover el oficio de las Artes y las Letras en la Región de Ñuble. Este año **2021** ofrecemos cuatro talleres on-line, vía Adecca: Poesía, Comedia del Arte, Cultura y prevención del VIH y Técnica de la voz hablada. Todos los talleres son gratuitos y buscan dar rienda a tus capacidades creativas, tutelados por destacados artistas y activistas nacionales. Al finalizar sus doce sesiones y 80% de asistencia se dará un certificado de participación.

LAS/OS INVITAMOS A INSCRIBIRSE

DR. RODRIGO FAÚNDEZ CARREÑO
ACADÉMICO DEPARTAMENTO DE
ARTES Y LETRAS

DRA. MARITZA DURÁN ABURTO
ACADÉMICA DEPARTAMENTO DE
ARTES Y LETRAS

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

PROYECTO DE EXTENSIÓN RELEVANTE
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARTES Y LETRAS

TECNICAS DE VOZ HABLADA

MODALIDAD ONLINE

26 DE ABRIL AL 11 DE JUNIO

MARTES Y VIERNES / DE 18:30 A 19:50 HRS

Docente: : Nelda Muray Prado

Taller teórico práctico orientado a potenciar el adecuado uso del habla. Mediante ejercicios vocales se abordarán elementos de anatomofisiología para conocer el sistema fonador, permitiendo reconocer el cuerpo, su postura y los vicios que impiden el correcto uso del habla en cuanto palabras y sonidos.

Inscripciones del 5 al 23 de abril

En: <https://forms.gle/U4zE7MB7s8nRC4KK8>

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

CONVENIO DESEMPEÑO
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARTES Y LETRAS

PROPUESTAS PARA NUEVAS IMAGINACIONES VÍRICAS

MODALIDAD ONLINE

26 DE ABRIL AL 11 DE JUNIO

LUNES Y MIÉRCOLES / DE 18:30 A 19:50 HRS

Docente: : Guillermo Sagredo Leyton

El objetivo del taller es proponer perspectivas biopsicosociales del VIH a partir de la vivencia de personas seropositivas, a modo de tensionar los imaginarios médicos imperantes y se generen nuevas complicidades que nos ayuden a tener una respuesta transdisciplinar frente a esta problemática.

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
CONVENIO DESEMPEÑO
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARTES Y LETRAS

Inscripciones del 5 al 23 de abril
En: <https://forms.gle/fQ5AQKfn3eTqp7WR9>

INTRODUCCIÓN A LA COMEDIA DEL ARTE

MODALIDAD ONLINE

26 DE ABRIL AL 11 DE JUNIO

LUNES Y JUEVES / DE 18:30 A 19:50 HRS

Docente: Claudio Barbas Barbas

Taller teórico-práctico que introduce al género teatral de la Comedia del Arte. Por medio de un entrenamiento físico, se darán las bases corporales de los principales personajes-tipos del género teatral (Arlequín, Colombine, El Capitán, El Doctor, etc.), y se realizarán ejercicios que los conecten con un estado de inspiración para recrear una situación típica de un personaje a elección de la comedia del arte.

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
CONVENIO DESEMPEÑO
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARTES Y LETRAS

Inscripciones del 5 al 23 de abril

En: <https://forms.gle/cb4Fd26QqPsXwHnX6>

////// VERSO HEROICO

MODALIDAD ONLINE

26 DE ABRIL AL 11 DE JUNIO

LUNES Y MIÉRCOLES / DE 18:30 A 19:50 HRS

Docente: Dra. Tania Faúndez Carreño

Este taller de teatro busca ahondar en el estudio de la métrica, ritmo y declamación el verso clásico y sus posibilidades escénicas en el tiempo presente.

Inscripciones del 5 al 23 de abril

En: https://form_s.gle/nU7sspPcHc6fu9aK6

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

CONVENIO DESEMPEÑO
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARTES Y LETRAS

FONDECYT
11180910

POÉTICAS DEL AGUA

MODALIDAD ONLINE

26 DE ABRIL AL 11 DE JUNIO

MARTES Y JUEVES / DE 18:30 A 19:50 HRS

Docente : Roxana Miranda Rupailaf

Este taller está orientado a reflexionar sobre los distintos modos en los cuales el agua es representada a través de la escritura en autores contemporáneos diversos, principalmente mapuche.

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
CONVENIO DESEMPEÑO
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARTES Y LETRAS

Inscripciones del 5 al 23 de abril

En: <https://forms.gle/1N64Q7zppkAkpNmeA>

PRESENTACIÓN

Estimada comunidad universitaria:

Les doy la bienvenida a la **V versión de El jardín de las delicias (2022)**, Proyecto de Extensión Relevante de la Universidad del Bío-Bío, que tiene como finalidad promover el oficio de las Artes y las Letras en la Región de Ñuble.

Este año ofrecemos cuatro talleres:

“Escritura autobiográfica”,

“Introducción a la técnica vocal”, **“El Zanni en la Comedia del Arte”** y **“Kalarippayattu: el trabajo sobre el cuerpo desde una técnica ancestral”**.

Todos los talleres son gratuitos y buscan dar rienda a sus capacidades creativas, tutelados por destacados artistas nacionales. Al finalizar las sesiones, con un 80% de asistencia, se dará un certificado de participación.

Los talleres se realizarán en la Facultad de Educación y Humanidades, Campus La Castilla.

Los/as invito a inscribirse en el formulario inscrustado en cada afiche.

Dr. Rodrigo Faúndez Carreño
Académico Departamento de Artes y Letras

V VERSIÓN DE "EL JARDÍN DE LAS DELICIAS"

KALARIPPAYATTU, EL TRABAJO SOBRE EL CUERPO DESDE UNA TÉCNICA ANCESTRAL

MODALIDAD PRESENCIAL

Docente: Javiera Zeme Scala

Taller práctico que tiene como finalidad entregar conceptos iniciales del entrenamiento sicofísico de Kalarippayattu. Nos enfocaremos en desarrollar aspectos como resistencia, flexibilidad, fuerza, velocidad, agilidad y equilibrio. Revisaremos secuencias básicas, posturas de animales y patrones de movimiento en diferentes planos espaciales. Asimismo, trabajaremos a capacidad de concentración y autodisciplina a partir de ejercicios de repetición y corrección posturas.

Requisitos: mayores de 18 años, ropa cómoda y una vara de madera (coligue) de 1,50 cms

Inscríbete en:

<https://www.youtube.com/watch?v=dmMnIi7VQ6g>

VIERNES 13 / 15:00 A 18:00 HRS
SÁBADO 14 / 9:40 A 17:00 HRS
MAYO - 2022

PROYECTO DE EXTENSIÓN RELEVANTE
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARTES Y LETRAS LIBB

V VERSIÓN DE "EL JARDÍN DE LAS DELICIAS"

EL ZANNI EN LA COMEDIA DEL ARTE

MODALIDAD PRESENCIAL

Docente: Claudio Barbas Barbas

Taller técnico dirigido a público en general que quiera indagar y entrar en contacto con el lenguaje de la máscara teatral, por medio de improvisaciones que los conectará con el personaje Zanni de la Comedia del Arte.

Requisitos: mayores de 18 años, con o sin experiencia. Ropa cómoda

Inscríbete en:

<https://www.youtube.com/watch?v=rz6zJcGIYAw>

PROYECTO DE EXTENSIÓN RELEVANTE
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARTES Y LETRAS UBB

MARTES 13 - MIÉRCOLES 14 / 15:00 A 18:00 HRS
GINNASIO, CAMPUS LA CASTILLA, CHILLÁN
DICIEMBRE - 2022

V VERSIÓN DE "EL JARDÍN DE LAS DELICIAS"

ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA

MODALIDAD PRESENCIAL

Docente: Roxana Miranda Rupailaf

El taller está orientado a reflexionar sobre nuestras experiencias con el cuerpo y el territorio-sur que habitamos. Indagar en nuestras emociones, en nuestra infancia y recuerdos familiares que puedan servir como punto de partida para la escritura autobiográfica, generando textos narrativos, poéticos y/ o epistolares.

Requisitos: mayores de 16 años, con o sin experiencia

Inscríbete en:

<https://www.youtube.com/watch?v=NsjB3HdBKDU>

PROYECTO DE EXTENSIÓN RELEVANTE
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARTES Y LETRAS UBB

TALLER QUITRAL, ALONSO DE ERCILLA, PASAJE LOS MAÑOS #232, CHILLÁN

SÁBADO 23 ABRIL / 9:40 A 17:00 HRS

2022

V VERSIÓN DE "EL JARDÍN DE LAS DELICIAS"

INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA VOCAL

MODALIDAD PRESENCIAL

Docente: Nelda Muray Prado

El taller tiene por objetivo entregar herramientas para el adecuado uso de la voz hablada. Mediante una exposición teórica y ejercicios prácticos, re-ordenaremos el cuerpo para ir educándolo. Habrá ejercicios respiratorios, musculares y vocalizaciones que los alumnos puedan ir desarrollando para potenciar su capacidad vocal.

Requisitos: mayores de 14 años, con o sin experiencia. Ropa cómoda

Inscríbete en:

https://www.youtube.com/watch?v=RrjJBm_RTf4

VIERNES 29 / 15:00 A 18:00 HRS
SÁBADO 30 / 9:40 A 17:00 HRS
ABRIL - 2022

PROYECTO DE EXTENSIÓN RELEVANTE
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARTES Y LETRAS UBB

Equipo

Tania Faúndez Carreño, Universidad del Bío- Bío. Es actriz, directora, profesora e investigadora teatral, licenciada en Artes con mención en Actuación Teatral y Título de Actriz, por la Universidad de Chile. Académica del Departamento de Artes y Letras. Universidad del Bío-Bío. ANID Subvención a la Instalación a la Academia, convocatoria 2021, folio 77210071.

tfaundez@ubiobio.cl

Rodrigo Faúndez Carreño, Universidad del Bío- Bío. Es doctor en Filología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Académico del Departamento de Artes y Letras de la Universidad del Bío-Bío. Sus líneas de investigación son la épica colonial, el teatro y la literatura española del Siglo de Oro.

rfaundez@ubiobio.cl

Nelly Lagos San Martín, Universidad del Bío-Bío. Es académica e investigadora responsable del Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje (GIDECAP) de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Bío-Bío. Su principal línea de investigación se centra en la educación emocional.

nlagos@ubiobio.cl

Verónica López López, Universidad de Concepción. Es académica e investigadora del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, y también es integrante del Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje (GIDECAP) de la Facultad de Educación

y Humanidades de la Universidad del Bío-Bío. Su principal línea de investigación se enfoca en la educación emocional en la educación.

veronicalopez@udec.cl

Evelyn Zagal Valenzuela, Universidad del Bío-Bío. Es doctoranda en la Universidad del Bío-Bío e integrante del Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje (GIDECAP) de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Bío-Bío. Su principal línea de investigación se centra en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Educación Superior.

ezagalvalenzuela@gmail.com

Carlos Javier Ossa Cornejo, Universidad del Bío-Bío. Es académico del departamento de Ciencias de la Educación, Psicólogo por la Universidad de Santiago de Chile, Magíster en Educación por la Universidad de Humanismo Cristiano y Doctor en Psicología por la Universidad de Concepción. Su área de investigación y docencia son Factores cognitivos y emocionales en el aprendizaje y la Calidad de vida laboral en educación.

coossa@ubiobio.cl

María Fernanda de la Fuente Muñoz, Universidad del Bío-Bío. Es estudiante de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación, Universidad del Bío-Bío. Escribe su tesis en fomento lecto-literario en el currículum nacional, principalmente, lectura literaria placentera y gusto lector en estudiantes de enseñanza Básica. Realiza su pasantía en la Universidad de Zaragoza, España, gracias a la Beca Santander, Movilidad Internacional Pregrado.

maria.de1901@alumnos.ubiobio.cl.

Nelda Muray Prado, Universidad de Chile. Es actriz, directora y docente formada en la Universidad de Chile. Además de la educación de la voz y la actuación, ha desarrollado su carrera en torno a la creación e investigación del teatro social chileno. Es una de las creadoras y directoras de la Compañía Multidisciplinaria La Dramática Nacional.

nelda.muray@gmail.com

Claudio Barbas Barbas, es Licenciado en Ciencias y Artes Musicales y Profesor de Música por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Licenciado en Actuación y Actor Profesional, por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Autor de la tesis Metodología para la enseñanza de la comedia del arte en las aulas teatrales en Chile (1998). Fundador del TEATRO PEQUEÑO CLAN con quien hace 23 años viene realizando una investigación, tanto teórica como práctica, en torno a la Comedia del Arte. Ha ejercido la docencia en escuelas de teatro en Colombia, Perú, Brasil y Chile.

claudiobarbas@gmail.com

Roxana Miranda Rupailaf, es Poeta mapuche-huilliche y gestora cultural. Magíster en literatura hispanoamericana contemporánea de la Universidad Austral y profesora de lengua castellana y comunicación. Escribe sobre la mujer, el erotismo, la naturaleza, la mitología. Su trabajo poético ha recibido premios y el reconocimiento nacional.

mirandarox@hotmail.com

Guillermo Sagredo Leyton, Universidad de Chile. Es Administrador Público y Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad

de Chile. Socio fundador de la Asociación de Jóvenes Positivos (AJP – @CEVVIH) www.sacateladuda.cl. Actual coordinador de formaciones de la Red de jóvenes positivos de Latinoamérica y el caribe hispano (J+LAC).

guillermo.sagredo@ug.uchile.cl

Diana de la Fuente Ortega, Universidad Adventista de Chile. Es académica y coordinadora del Centro de Observación y Aplicación de Educación Básica (COAEB) de la UnACh e Integrante del Grupo Interdisciplinario de Investigación e Innovación en Educación (IIIED). Su principal línea de investigación es la didáctica de la literatura. Es directora de Violeta Ediciones, editorial de Ñuble que promueve el quehacer académico, literario y patrimonial de la Región.

dianadela Fuente@unach.cl

contacto@violetaediciones.cl

En la lista que se presenta a continuación se encuentran los nombres de los talleristas que participaron de este proyecto. El orden corresponde al momento en que se registran sus actividades en el libro.

Evelyn Zagal Valenzuela
Marcos Navarra Vargas
María Figueroa Moreno
Alejandra Zambrano León
Camila Lara Jara
Catalina Matus Muñoz
Javiera Sepúlveda Amaya
Patricia Lagos Cofré
Ruth Retamal Escalona
Verónica Valenzuela Ferrer
Camila Jaque Sepúlveda
Cristóbal Muñoz Acuña
Fernanda Correa Toro
Javiera Urrutia Ávila
Valentina Romero Moya
Bárbara Cortés Muñoz
Cristina Zúñiga González
Cristóbal González Vega
Fernanda Correa Toro
Kattia Peña González

Mario Valdebenito Candia
Bárbara Isla Rivera
Philippe Caillol
José Hernández González
Marilyn Salazar Navarrete
Sofía Ramos Paredes
Lorena Larenas
Katherine Gutiérrez Mardones
Anays Hernández Gajardo
Ángela Castillo Vega
Camila Soto Troncoso
Cristal Baeza Cabello
Gonzalo Velásquez Martínez
Martín Muñoz Cortez
Nicole Gavilán Catalán
Richard Soto Troncoso
Romina González Avilés
Catalina Fuentes
Fernando Flores Morales
Francisca Vera

