

UMCE

el poder transformador de la educación

PROGRAMA CURSO 2º Semestre

econtinua.umce.cl

2025

Formulario Curso
(Actualización 2024)

I- Identificación

Nombre del curso	Artemoción: Herramientas artísticas y emocionales para experiencias de educativas transformadoras
Unidad que propone (unidad académica, oficina, instituto u otro*)	Fundación Espacio Ceibo
Proponente (académica/o, investigador y/o profesional)	Carol Valdivia y Cecilia Matus

II- Modalidad

Interacción (marque con una "X")	B-learning	E-learning			Presencial
Distribución Temporal (Horas cronológicas)	Horas totales	Horas Presenciales o Sincrónicas	Horas Asincrónicas *	Horas Trabajo Autónomo**	N° de créditos SCT (1 SCT = 27 horas)
	27 horas*	15	3	9	1 SCT
Espacio de Aprendizaje (marque con una "X")	Aula o Laboratorio	Plataforma Moodle		Plataforma Ucampus***	Otro
	X			X	
Horarios de clases	09:00 a 13:00 horas	Días de clases		05 al 08 de enero	

***En este formato las horas totales y su distribución no deben ser modificadas.**

Nota 1: Las horas asincrónicas son acciones que se articulan y que responden a una actividad formativa docente, es decir, debe existir interacción entre docente y estudiante que favorezca el aprendizaje.

Nota 2: Las horas de trabajo autónomo corresponden a un tercio de las horas totales del programa académico o acción formativa. Esta actividad al ser propia del o la estudiante, no contempla ser remunerada.

Nota 3: El uso de plataforma U Campus va siempre seleccionada por ser necesario el registro académico histórico del estudiante o postulante.

III. Descripción General

Propósito

El propósito de este curso es proporcionar a los y las participantes una formación en el desarrollo de habilidades socioemocionales mediante la integración de las artes expresivas y la educación emocional en contextos educativos. A través del modelo "Artemoción", que articula la educación emocional con la exploración artística, el curso busca entregar herramientas prácticas y teóricas que fortalezcan la conciencia emocional, la expresión creativa y la gestión socioemocional. De este modo, se promueve la creación de ambientes de aprendizaje motivadores, inclusivos y emocionalmente seguros.

Dirigido a:

Personas que quieran adquirir herramientas creativas e innovadoras para desarrollar aprendizajes en variados contextos educativos. Sin otro requisito previo.

Requisitos de postulación:

Sin requisitos

IV. Fundamentación (Máximo una plana)

El curso "Artemoción: Técnicas y herramientas para el desarrollo de aprendizajes, a través de las artes expresivas y la educación emocional" surge de la necesidad de integrar el componente emocional y creativo en los procesos educativos, potenciando así aprendizajes más significativos, inclusivos y transformadores. Basado en el Modelo Artemoción —desarrollado a partir de más de 20 años de experiencia en el trabajo con artes expresivas y educación emocional—, este curso entrega estrategias concretas para vincular el arte y la emoción como motores del aprendizaje de manera inclusiva y respetuosa.

Esta propuesta se enmarca en una necesidad ampliamente reconocida por las comunidades educativas y los territorios: fortalecer las habilidades socioemocionales como eje clave para una educación integral, en un contexto marcado por altos niveles de estrés, desmotivación escolar y conflictos relacionales post pandemia. Desde una mirada situada, el curso responde directamente a los desafíos que enfrentan establecimientos en diversas regiones del país en cuanto a convivencia escolar, bienestar emocional y construcción de climas educativos seguros.

En coherencia con el PDEI UMCE 2022-2030, esta propuesta formativa se alinea con los principios de responsabilidad social universitaria, justicia educativa y compromiso con la transformación de los contextos escolares. En particular, responde al lineamiento estratégico de fortalecer el vínculo con los territorios a través de una formación profesional pertinente, ética y crítica, comprometida con los desafíos socioeducativos actuales. Asimismo, conversa con el Modelo Educativo

UMCE, promoviendo procesos pedagógicos centrados en el estudiante, con foco en el aprendizaje significativo, la creatividad, la afectividad y el desarrollo integral de las personas.

Desde el enfoque metodológico del Modelo Artemoción, el curso ofrece una herramienta innovadora para docentes, educadores y profesionales del ámbito formativo, basada en la integración de las artes expresivas —como la danza, teatro, música, poesía, plástica y corporalidad— con el desarrollo de competencias socioemocionales. Esta articulación permite no sólo enriquecer las prácticas pedagógicas, sino también impactar positivamente en la dimensión de formación y convivencia de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME), a través de acciones concretas aplicables en el aula y en la gestión institucional.

Diversos estudios en neurociencia y educación emocional (Goleman, 1996; Bisquerra, 2020) destacan que el aprendizaje profundo se produce cuando las emociones son consideradas en el proceso educativo. Francisco Mora (2013), "sólo se puede aprender aquello que se ama", resaltando la importancia de activar las emociones para consolidar los procesos cognitivos. A través del uso de las artes expresivas, los y las participantes podrán experimentar y desarrollar habilidades socioemocionales, promoviendo el bienestar personal y colectivo en sus propios contextos de intervención.

El modelo propone cuatro momentos (Yo Emocional, Conectar, Crear y Comunicar), que permiten un tránsito natural desde la conciencia emocional hacia la creación artística y la reflexión grupal. Así, este curso se presenta como una herramienta creativa e innovadora para todo tipo de personas que busquen enriquecer su práctica educativa o social, conectando con los aspectos más auténticos del ser humano: la emoción, la expresión y el aprendizaje compartido.

Finalmente, esta propuesta se articula con los medios relevantes internos y externos, al dialogar con las orientaciones ministeriales vigentes y las necesidades expresadas por las comunidades escolares, equipos técnicos y actores territoriales, posicionándose como una respuesta formativa significativa, comprometida y transformadora frente a los desafíos actuales de la educación.

IV. Competencias

(Seleccione la competencia sello a la que tributa)

Competencia Sello UMCE			
Competencia	Reflexión Crítica	Innovación Educativa	Dimensión Práctica
	Reflexiona críticamente sobre el rol docente, a través de la investigación en la propia práctica	Desarrolla propuestas situadas de mejoramiento mediante una visión integral, innovadora y	Crea oportunidades de aprendizaje significativo para sus estudiantes en contextos

	y la articulación de los saberes pedagógicos.	actualizada del fenómeno educativo, evidenciando su liderazgo pedagógico.	educativos diversos, integrando saberes pedagógicos a través de procesos colaborativos de reflexión.
(marque con una "X")		X	X

Competencia específica
"Desarrollar en los y las participantes la capacidad de diseñar, implementar y evaluar propuestas educativas que herramientas prácticas de las artes expresivas y habilidades socioemocionales, aplicando el modelo 'Artemoción' como recurso para promover el bienestar emocional, la motivación por el aprendizaje y la mejora de la convivencia escolar en contextos educativos diversos."

V. Descripción del curso

Núcleo de Aprendizaje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inteligencia emocional: conciencia, gestión y expresión emocional. 2. Artes expresivas como herramientas de aprendizaje socioemocional. 3. Fundamentos del modelo ARTEMOCIÓN. 4. Vinculación emocional y creatividad narrativa. 5. Aplicación práctica del modelo ARTEMOCIÓN en contextos educativos.
Desglose de Núcleos de Aprendizaje	<p><u>Desglose</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inteligencia emocional: conciencia, gestión y expresión emocional <ul style="list-style-type: none"> • Reconocer las propias emociones y las de los demás. • Aplicar estrategias de gestión y regulación emocional en diversos contextos. • Desarrollar habilidades de expresión emocional consciente. • Analizar vivencialmente experiencias emocionales y su impacto en la convivencia educativa.

2. Artes expresivas como herramientas de aprendizaje socioemocional

- Explorar técnicas de danza, teatro, juego, imagería y música como medios de expresión emocional.
- Experimentar con artes visuales y plásticas (pintura, dibujo, escultura, materiales reciclados) para favorecer la creatividad y el autoconocimiento.
- Integrar las artes expresivas en dinámicas educativas con enfoque socioemocional.

3. Fundamentos del modelo ARTEMOCIÓN

- Comprender el origen, la historia y los principios teóricos del modelo Artemoción.
- Analizar el sustento pedagógico y emocional que fundamenta el uso de las artes expresivas en educación.
- Reflexionar sobre la importancia de integrar arte y emociones en procesos de enseñanza-aprendizaje.

4. Vinculación emocional y creatividad narrativa

- Establecer conexiones entre experiencias emocionales y procesos artísticos.
- Aplicar técnicas narrativas y detonantes creativos en el desarrollo de actividades educativas.
- Fortalecer la expresión de emociones a través de la creación artística y literaria.

5. Aplicación práctica del modelo ARTEMOCIÓN en contextos educativos

- Vivenciar los cuatro momentos del modelo: Yo emocional, Conectar, Crear y Comunicar.
- Diseñar planificaciones y proyectos educativos que integren artes expresivas y educación emocional.
- Implementar estrategias que promuevan el bienestar socioemocional y la convivencia armónica en centros educativos.

Estrategias de aprendizaje-enseñanza

El curso adoptará una metodología teórico-práctica, de carácter vivencial, participativo y reflexivo, que permita a los y las participantes integrar las artes expresivas y la educación emocional desde su propia experiencia. Se utilizarán los siguientes enfoques:

Aprendizaje Experiencial: Cada técnica será vivida en primera persona mediante actividades prácticas de danza, música, teatro, plástica y escritura creativa. La vivencia directa permitirá comprender el potencial educativo y emocional de cada expresión artística.

Trabajo Colaborativo: Se fomentarán dinámicas grupales, trabajos en pequeños grupos y diálogos colectivos, con el fin de enriquecer los aprendizajes a través de la interacción y la construcción conjunta de conocimientos.

Reflexión Crítica: Cada experiencia práctica será seguida de momentos de reflexión guiada para analizar los aprendizajes personales y colectivos, conectándolos con los fundamentos teóricos de la educación emocional y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Aplicación Contextualizada: Los participantes diseñarán actividades o propuestas que puedan adaptar a sus propios contextos educativos, sociales o laborales, fortaleciendo la transferencia de lo aprendido hacia escenarios reales.

Enfoque Multisensorial: Se utilizarán estímulos visuales, auditivos, corporales y emocionales que favorezcan diferentes estilos de aprendizaje, integrando lo racional con lo intuitivo y lo corporal.

Acompañamiento y Retroalimentación: Se propiciará un ambiente de contención, respeto y escucha activa, brindando retroalimentación formativa que acompañe el proceso de cada participante. El curso adoptará una metodología teórico-práctica, de carácter vivencial, participativo y reflexivo, que permita a los y las participantes integrar las artes expresivas y la educación emocional desde su propia experiencia. Se utilizarán los siguientes enfoques:

	<p>Aprendizaje Experiencial: Cada técnica será vivida en primera persona mediante actividades prácticas de danza, música, teatro, plástica y escritura creativa. La vivencia directa permitirá comprender el potencial educativo y emocional de cada expresión artística.</p> <p>Trabajo Colaborativo: Se fomentarán dinámicas grupales, trabajos en pequeños grupos y diálogos colectivos, con el fin de enriquecer los aprendizajes a través de la interacción y la construcción conjunta de conocimientos.</p> <p>Reflexión Crítica: Cada experiencia práctica será seguida de momentos de reflexión guiada para analizar los aprendizajes personales y colectivos, conectándolos con los fundamentos teóricos de la educación emocional y el desarrollo de habilidades socioemocionales.</p> <p>Aplicación Contextualizada: Los participantes diseñarán actividades o propuestas que puedan adaptar a sus propios contextos educativos, sociales o laborales, fortaleciendo la transferencia de lo aprendido hacia escenarios reales.</p> <p>Enfoque Multisensorial: Se utilizarán estímulos visuales, auditivos, corporales y emocionales que favorezcan diferentes estilos de aprendizaje, integrando lo racional con lo intuitivo y lo corporal.</p> <p>Acompañamiento y Retroalimentación: Se propiciará un ambiente de contención, respeto y escucha activa, brindando retroalimentación formativa que acompañe el proceso de cada participante.</p>
Recursos educativos (materiales y digitales)	<p>Lápices de colores, crayones, témperas, acuarelas</p> <p>Papeles, telas, cartulinas, materiales reciclados</p> <p>Instrumentos de percusión, objetos sonoros</p> <p>Música seleccionada para actividades expresivas</p> <p>PPT y videos breves</p> <p>Guías y cuadernos de trabajo</p> <p>Fichas para la autoexploración emocional</p>

	<p>Bitácora personal como recurso didáctico de construcción del proceso del aprendizaje del curso.</p> <p>Textos de referencia (Goleman, Bisquerra, Acaso, Egan, Kramer, etc.)</p> <p>Lecturas complementarias sobre educación emocional y artes expresivas</p> <p>Para actividad presencial, se requiere: Aula amplia o sala multiuso, una mesa, Proyector, computador, parlantes</p>
Repertorio de Situaciones Evaluativas	<p>1. Observación y registro durante las actividades prácticas</p> <p>Aplicación de registros anecdóticos y notas de campo durante dinámicas grupales, talleres vivenciales y juegos corporales, para recoger evidencias del involucramiento, la expresión emocional y las habilidades socioemocionales de los participantes.</p> <p>2. Grupos focales de reflexión crítica</p> <p>Realización de grupos de discusión reflexiva al cierre de cada actividad o módulo realizado, donde los participantes compartirán sus experiencias, aprendizajes y desafíos, enfocándose en la expresión emocional, la creatividad y la conexión con los temas y actividades artísticas trabajadas.</p> <p>3. Bitácora personal de aprendizaje y reflexión</p> <p>Cada participante llevará una bitácora creativa individual donde registrarán las percepciones emotivas, aprendizajes significativos, reflexiones sobre las actividades realizadas y propuestas de aplicación práctica, a través de diferentes técnicas gráficas.</p> <p>Esta bitácora será revisada de forma formativa a lo largo del curso y considerada como evidencia del proceso de crecimiento personal y profesional.</p> <p>4. Diseño de propuestas educativas aplicadas</p> <p>Evaluación del diseño de proyectos educativos generados por los participantes, analizando creatividad, pertinencia, viabilidad y conexión con la educación emocional y las artes expresivas.</p>

5. Cuestionario de salida

Aplicación de un cuestionario final que recoja percepciones sobre la calidad de la capacitación, la relevancia de los contenidos, la adecuación metodológica y el desempeño de los facilitadores.

6. Encuesta de satisfacción y retroalimentación

Aplicación de una encuesta breve para evaluar satisfacción general, pertinencia temática, aplicabilidad en los contextos laborales y sugerencias de mejora.

VI. Equipo Académico

(incorporar una breve reseña académica de cada académica o académico)

CECILIA MATUS CANDIA

Master en Educación Emocional y Neurociencias aplicadas (Fundación Liderazgo

Chile) Magíster en Gestión y Liderazgo Educativo (U. Andrés Bello)

Magíster en Trastornos de la Comunicación (U. Mayor)

Educadora Diferencial, Licenciada en Educación (U. Concepción)

Diplomada en educación emocional y Coach para un Desarrollo Integral (Fundación Liderazgo Chile).

Coordinadora Área desarrollo y bienestar integral Fundación Espacio Ceibo.

CAROL VALDIVIA MACAYA

Magister en Creatividad e Innovación Educativa (U.Finis Terrae)

Master en Educación Emocional y Neurociencias aplicadas (Fundación Liderazgo Chile)

Postítulo en Terapias de Arte, Arteterapia (U. Chile)

Diplomada en estudios en arte, mención pintura. U.Católica

Profesora Educación General Básica – U. P.Valdivia

Directora Fundación Espacio Ceibo.

VII. Referencias bibliográficas

(Incorporar las referencias de la fundamentación y las obligatorias y/o principales para el Curso)

Acaso, M., & Megías, C. (2017). *Art thinking*. Ediciones Paidós. Principal para el curso

Bisquerra, R., & López-Cassá, È. (2020). *Educación emocional: 50 preguntas y respuestas*. Editorial El Ateneo. Principal para el curso

Gardner, H. (1995). Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples (2ª ed.). México: Fondo de Cultura Económica. Principal para el curso

Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós. Principal para el curso

González Fulle, B. (2020). Educación+ Arte. Trabajo por proyectos. Principal para el curso