https://orcid.org/0000-0002-3454-4511

COMPARTIR EL PROCESO ARTÍSTICO PARA LA AMPLIFICACIÓN REFLEXIVA

COLECCIÓN DE CUADERNILLOS DOCENTES SOBRE ARTES VISUALES, EDUCACIÓN Y GÉNERO INTERSECCIONAL Este cuadernillo docente es parte del proyecto Fondecyt de iniciación 11230391 Incorporación del enfoque de género interseccional en la enseñanza de las artes visuales en el contexto escolar. Iniciativas, desafíos y propuestas.

Proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y desarrollo ANID, a través del Fondo nacional de desarrollo científico y tecnológico.

Investigadora Responsable:

Dra. Catalina Montenegro González

□ catalina.montenegro@ulagos.cl
 □ catalina.montenegro

Co-investigadoras:

Mg. Karen Navarrete Astete

⊠ karen.navarrete@ulagos.cl

Mg. Ninoska Schenffeldt Ulloa

ninoska.schenffeldt@ulagos.cl

Dra, Rosario García-Huidobro Munita

□ rosario.garciahuidobro@uoh.cl

Primera edición 2025

Reservados todos los derechos de esta obra ©

ISBN: 978-956-422-034-5

100 ejemplares

Distribución gratuita.

Impreso en Chile por Ediciones On Demand

Diseño de portada y diagramación: Natalia Valdés Lagos

Ilustraciones: Karina Coqc @ @karicoqc

Descarga la versión digital en www.arteducacionygenero.cl

Cómo citar (APA7)

Montenegro-González, C., Navarrete-Astete, K., Schenffeldt-Ulloa, N. y García-Huidobro, R. (2025). Cuadernillo docente 5. Compartir el proceso artístico para la amplificación reflexiva. On Demand.

Nota: Los antecedentes utilizados en este cuadernillo, son parte de los artículos científicos del proyecto, disponibles para su descarga en la página web:

www.arteducacionygenero.cl

Índice

- 4 Introducción
- 6 Compartir el proceso artístico como amplificador reflexivo
- 12 Preguntas y ejercicios reflexivos
- 16 Recursos
- 20 Discusión y conclusiones
 - 21 Referencias bibliográficas

Introducción

Este cuadernillo, es parte de los resultados del proyecto de investigación FON-DECYT de iniciación N°11230391 y forma parte de una colección de materiales destinados a enriquecer la práctica pedagógica del profesorado de Artes Visuales en el sistema escolar chileno.

La investigación "Incorporación del enfoque de género interseccional en la enseñanza de las Artes Visuales en el contexto escolar: Iniciativas, desafíos y propuestas" busca comprender, desde una mirada interseccional, cómo se integran los enfoques de género en la enseñanza artística. A partir de esta comprensión situada, se proponen estrategias didáctico-curriculares que amplíen las posibilidades de tratar problemáticas sociales y de género desde la especificidad del arte y la educación.

Este quinto cuadernillo docente -último de la colección-, tiene como propósito central, explorar el valor pedagógico de compartir el proceso artístico, no solo como resultado final, sino como experiencia viva que amplifica el aprendizaje, la reflexión y el sentido colectivo. Entendemos que lo que ocurre dentro del aula puede tener resonancia más allá de sus límites físicos, generando diálogos, encuentros y afectaciones en otros actores: estudiantes, docentes, familias, instituciones y comunidades locales.

Compartir el proceso no se trata únicamente de mostrar un producto acabado, sino de visibilizar las preguntas, tensiones, decisiones y emociones que emergen durante la creación. Esta exhibición del proceso, ya sea en formato de exposición, instalación, muestra virtual, intervención comunitaria o foro abierto, puede convertirse en un acto pedagógico profundo, donde el arte se vuelve conversación y el aula se expande hacia nuevas formas de vinculación.

Este cuadernillo docente, propone mirar la exhibición como un acto de mediación, como un dispositivo educativo y político, que no busca perfección estética sino apertura, escucha y encuentro ¿Qué ocurre cuando el estudiantado sabe que su proceso será compartido? ¿Cómo se transforma su compromiso,

su lenguaje, su sensibilidad? ¿Qué posibilidades surgen cuando lo que se crea deja de estar en el aula y se pone en relación con otros mundos?

Al invitar al profesorado a experimentar formas diversas de compartir el proceso artístico, buscamos también promover un desplazamiento pedagógico: del arte como técnica al arte como experiencia situada, colectiva y transformadora. Este material entrega preguntas, ejemplos, actividades y recursos para imaginar formas de exhibición que hagan del proceso no solo un medio, sino también un mensaje potente y vital.

A continuación, podemos ver en la figura 1, el lugar que tienen las experiencias y prácticas artísticas que se constituyen como amplificadores reflexivos y el lugar que ocupan en el esquema de relaciones de los detonantes del proceso reflexivo docente en la enseñanza de las Artes Visuales.

ESQUEMA DE DETONANTES DEL PROCESO REFLEXIVO DOCENTE. Experiencia de vida Relaciones de poder HISTORIA Y CONTEMPORANEIDAD DEL MUNDO Materialización CONTEXTO SITUADO LOCAL Compromiso pedagógico **ESCUELA** Los afectos y el estudiantado Reflexión creativa Compromiso pedagógico Marcadores de del propio ejercicio diferencia interseccional: género, Integración del enfoque clase y territorio de género en las Artes Posicionamientos Docentes RELACIONES Búsqueda de Herramienta de relaciones pedagógicas ESTUDIANTES Dialógica Nuevos vinculos

es reproducido del Cuadernillo docente 2 (2025).

Nota. Esta propuesta de relaciones de los detonantes del proceso reflexivo,

Figura 1

Compartir el proceso artístico para la amplificación reflexiva

En el contexto educativo, el arte muchas veces se enseña como resultado, como producto final que culmina una unidad didáctica. Sin embargo, este cuadernillo propone descentrar esa lógica y poner el foco en el proceso artístico como instancia pedagógica clave, capaz de generar reflexión, agencia y diálogo más allá de los límites del aula. Compartir el proceso no es solo mostrar: es invitar a otros/as a entrar, a observar, a dejarse afectar por lo que ocurre en el tránsito creativo.

Desde un enfoque de género interseccional, compartir el proceso artístico se transforma en una estrategia para democratizar la creación y práctica artística y sus simbolismos, visibilizar saberes múltiples, y tensionar la idea de obra terminada como único criterio de validación. En este sentido, compartir lo que se está creando —aunque esté inacabado, fragmentado o incierto—, puede abrir espacios de afectación pedagógica, tanto dentro del curso como hacia otros círculos de la comunidad educativa.

Será relevante exhibir y hacer participar de ese proceso no solo al estudiantado, sino también al resto de la comunidad (Lesly, docente de colegio confesional católico, Osorno).

Esta perspectiva desplaza el acto de exhibir, hacia una pedagogía expandida (Helguera, 2012), donde el trabajo del aula interpela pasillos, patios, muros, redes y vínculos familiares e invita al ejercicio de mediar el arte. El proceso artístico, al hacerse visible, deja de ser propiedad de quien lo produce y comienza a operar como una pregunta abierta hacia lo colectivo.

Yo intento que los procesos también sean visibles, no solo el producto final. Así podemos hablar de cómo llegamos a lo que mostramos (Fabiola, docente de liceo femenino, Puerto Montt).

Este testimonio ilustra una práctica donde la reflexión no se reserva para el cierre, sino que se incorpora en cada etapa del hacer artístico, habilitando preguntas como: ¿Por qué usé estos materiales? ¿Qué sentí en este momento?

¿A qué experiencia personal o colectiva responde esta decisión?

Figura 2

INSTALACIÓN DE PROYECTOS.

Nota. Muestra pictórica final de estudiantes de 7mo básico respecto de temáticas de identidad de género y cultura. Profesora Fabiola, Puerto Montt (2024).

Desde esta lógica, compartir el proceso con las comunidades educativas, puede adoptar múltiples formas: bitácoras visuales, instalaciones abiertas, foros comentados, performances compartidas, galerías comunitarias o muestras interactivas. Lo importante no es el formato, sino la intención pedagógica de amplificar lo vivido en el aula. La experimentación tomó protagonismo y permitió que estudiantes mostraran no solo su obra, sino también las decisiones detrás de ella (Notas de campo).

En este relato, se visibiliza cómo compartir el proceso no solo potencia la expresión individual, sino también habilita narrativas metacognitivas y críticas, en las que el estudiantado reflexiona sobre su propia práctica artística y su contexto.

Les coloqué la foto donde [Marina Abramović] se encuentra con su ex pareja, y les pedí que hicieran una obra desde sus vínculos. Luego, lo que compartieron fue mucho más que una obra: fueron memorias, emociones, incluso duelos (Julio, docente de escuela básica artística, Osorno).

Este ejemplo muestra cómo una estrategia de mediación —el uso de una imagen detonante— puede activar un proceso colectivo de creación y apertura emocional. La exhibición, en este caso, no cierra el proceso, sino que lo proyecta hacia otros niveles de significado y relación.

Figura 3

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS

Nota. Actividad de exposición y mediación con estudiantes de 7mo básico sobre proyectos que abordan los estereotipos de género. Profesor Julio, Osorno (2024).

ACTIVIDAD DE MEDIACIÓN.

Nota. Actividad de exposición y mediación con estudiantes de 2do medio en proyectos de instalación sobre estereotipos de género. Profesora Lesly, Osorno (2024).

PROYECTO ESCULTÓRICO.

Nota. Parte de las obras realizadas por estudiantes de 3ero medio, compartidas en exposición colectiva en el hall central del colegio. Profesora Paola, La Unión (2024).

EXPOSICIÓN DE TEXTILES

Nota. Exposición de obras textiles realizadas por el estudiantado de 3ero medio en el hall de una sede de la Universidad de Los Lagos (Puerto Montt) para el desarrollo de una actividad de mediación. Profesora Rocío, Hornopirén (2024).

Compartir el proceso artístico como práctica pedagógica, permite descentrar el foco del resultado y trasladarlo al recorrido. Esto no implica abandonar el rigor, sino ampliar los criterios de evaluación, validando el error, la exploración, el afecto y la colectividad como dimensiones legítimas del aprendizaje en arte. Exhibir el proceso y compartirlo con otras personas, es también una forma de reconocer el arte como experiencia viva, situada en cuerpos, emociones y territorios y capaz de generar pensamiento, memoria y comunidad.

Preguntas y ejercicios reflexivos

A continuación, te proponemos un conjunto de preguntas y ejercicios que buscan estimular la reflexión docente, enriquecer tu práctica artística-pedagógica y expandir el sentido de los procesos creativos en el aula. Estas propuestas están diseñadas para invitarte a experimentar con diversas formas de compartir el proceso artístico, comprendiendo que mostrar lo vivido, lo pensado y lo sentido durante la creación puede convertirse en un potente recurso de aprendizaje y transformación. Más allá de lo técnico o lo disciplinar, estas preguntas y ejercicios te permitirán revisar tus propias decisiones pedagógicas, considerar nuevas estrategias de mediación y pensar en el arte como una herramienta de vínculo, de apertura y de comunidad. Del mismo modo, los ejercicios propuestos pueden ser adaptados a distintos niveles educativos, permitiendo que la experiencia artística dialogue con las emociones, los territorios y las problemáticas sociales que atraviesan al estudiantado.

7º Básico

¿En qué unidad puedo abordar un proyecto artístico y compartirlo?:

Unidad 1: La diversidad cultural

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:

¿Qué aspectos de tu identidad cultural y las identidades de género presentes en tú comunidad te gustaría compartir? ¿De qué manera el arte puede ser un puente para conocer y valorar otras culturas e identidades?

Ejercicio artístico:

Realizar un trabajo colaborativo donde se analicen culturas en Latinoamérica y la riqueza de las diversidades sexo/genéricas presentes en el continente. Luego, crear una producción artística visual (pintura, collage o fotografía), inspirada en la propia cultura y su diversidad sexo/genérica (puedes utilizar como referencia, artistas que aborden estas temáticas en Chile y Latinoamérica).

Organizar una exposición colectiva en la escuela, donde cada trabajo artístico tenga una ficha escrita por el estudiantado, donde se fundamente el proceso creativo en base a la diversidad sexo/genérica y sus aportes a la cultura. Se puede acompañar con rondas de mediación entre cursos, donde estudiantes guíen la muestra, expliquen sus obras e inviten a la reflexión sobre la diversidad v la cultura.

8º Básico

¿En qué unidad puedo abordar un proyecto artístico y compartirlo?:

Unidad 2: Las personas y el medio ambiente

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:

¿Qué problemas ambientales te preocupan en tu barrio o ciudad? ¿Cómo podríamos utilizar el arte para generar conciencia ecológica en otras personas?

Ejercicio artístico:

Diseñar afiches visuales o intervenciones gráficas que denuncien o reflexionen sobre un problema ambiental local. Luego, realizar una campaña de difusión artística en redes sociales del colegio o espacios públicos, o incluso instalar los afiches en lugares estratégicos de la escuela con códigos QR, que vinculen a videos cortos explicativos hechos por los y las estudiantes.

Iº Medio

¿En qué unidad puedo abordar un proyecto artístico y compartirlo?:

Unidad 4: Arte digital

Preguntas reflexivas:

¿Cómo pueden las herramientas digitales ayudarnos a difundir ideas y obras artísticas? ¿Qué programas o aplicaciones creativos existen para compartir arte en redes sociales u otros medios digitales?

Ejercicio artístico:

Crear una producción artística digital en la sala de computación de la escuela (ilustración digital, animación, collage o montaje), que aborde un tema personal o social significativo para el estudiantado. Luego, crear una galería virtual (en Instagram, Padlet, blog, Canva web, etc.), donde cada obra se publique junto a una reflexión escrita o grabada en video por el estudiantado), generando diálogos abiertos con la comunidad escolar a través de comentarios o foros.

IIº Medio

¿En qué unidad puedo abordar un proyecto artístico y compartirlo?:

Unidad 3: Instalación multimedia

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:

¿Qué espacios de tu colegio o comunidad podrían transformarse temporalmente en una obra artística colectiva? ¿Cómo puede una instalación generar una experiencia significativa para quienes la visitan?

Ejercicio artístico:

Crear una instalación multimedia en un espacio común de la escuela (pasillo, biblioteca, patio), integrando imagen, sonido y objetos, que hablen sobre un tema elegido por el curso. Organizar visitas guiadas y talleres de mediación con otros cursos, donde los y las estudiantes presenten la obra, cuenten su proceso y dialoguen con los y las visitantes.

IIIº Medio

¿En qué unidad puedo abordar un proyecto artístico y compartirlo?:

En IIIº medio se espera que el estudiantado pueda desarrollar el pensamiento creativo y la comprensión de los lenguajes artísticos.

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:

¿Cómo tu proceso creativo difunde con otras personas tus ideas, emociones o preguntas sobre el mundo actual? ¿Qué estrategias podemos usar para que las obras generen reflexión en quienes la ven?

Ejercicio artístico:

Diseñar un proyecto artístico personal o colectivo que aborde una pregunta o conflicto contemporáneo. Como parte del cierre, organizar un foro abierto o mesa de diálogo con la comunidad educativa, donde los y las estudiantes

presenten sus procesos y resultados artísticos a compañeros/as, familias y docentes, y conversen sobre las ideas que inspiran y reflexionan sobre sus creaciones artísticas.

IVº Medio

¿En qué unidad puedo abordar un proyecto artístico y compartirlo?:

En IVº medio se espera que el estudiantado pueda desarrollar el pensamiento creativo y la comprensión de los lenguajes artísticos.

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:

¿Qué aprendizajes te ha dejado tu recorrido artístico durante la educación media? ¿Cómo puedes compartir tu mirada artística con una comunidad más amplia y diversa?

Ejercicio artístico:

Crear una muestra final de cierre del ciclo escolar, donde cada estudiante exponga su creación artística más significativa del año. La muestra debe incluir espacios de mediación activa: visitas guiadas, textos curatoriales escritos por estudiantes, registro audiovisual del proceso y conversatorios con artistas locales o familiares invitados/as.

Te compartimos artistas que abordan la diversidad sexo/genérica como temáticas de sus obras.

Paz Errázuriz

Obra: La manzana de Adán

https://www.pazerrazuriz.com/la-manzana-de-adan.html

Lorenza Böttner

Obras pictóricas

https://pousta.com/los-ojos-en-lorenza-bottner/

Retrospectiva Réquiem por la norma (Exposición en La Virreina Centre de la Imatge. Barcelona-España)

https://pousta.com/los-ojos-en-lorenza-bottner/

🗼 Judy Chicago

Pionera del arte feminista, su obra está atravesada por las reflexiones del género

https://judychicago.com/

Te compartimos algunos documentos o textos que te pueden dar ideas sobre diversas formas de compartir el trabajo artístico con la comunidad educativa y local:

Manual Colorearte, 2025:

Este documento muestra lo relevante que es la etapa de compartir el proceso artístico y los resultados con la comunidad educativa:

https://colorearte.cl/wp-content/uploads/2025/06/Portada-Manual-Colorearte.jpg

Orientaciones técnica SEA 2024:

Este documento entrega ideas sobre cómo realizar proyectos colaborativos en la escuela y la fase de compartir como un acontecimiento relevante para dar a conocer el proceso y aprendizajes:

https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/orientaciones-semana-de-la-educacion-artistica-2024/

¿Cómo utilizar el registro audiovisual y las redes sociales cómo una forma de compartir y expandir el trabajo artístico del estudiantado? Te dejamos algunas ideas:

El registro audiovisual y las redes sociales, también son una forma de compartir el trabajo artístico del estudiantado. Aquí te dejamos algunas ideas para circular y difundir los procesos de creación:

Un registro donde el estudiantado pueda contar sus aprendizajes y reflexiones:

https://www.liceotallersanmiguel.edu.co/es/expo-arte

- Un registro donde invites a conocer los trabajos y contar qué se trabajó: https://web.facebook.com/reel/2031221057336027
- Difusión de una exposición in situ: Galería Viviente: https://www.instagram.com/reel/COCRIZqLOYc/

¿Con qué instituciones de tu comunidad local o personas de tu comunidad educativa puedes hacer alianza para compartir el trabajo artístico del estudiantado? Te dejamos algunos provectos que puedes revisar:

- Exposición de estudiantes y artistas locales con actividades de mediación en proyecto Galería Temporal de Arte en Escuela Anahuac, Puerto Montt: https://www.puertomontt.cl/escuela-anahuac-realizo-jornada-demediacion-artistica/ https://www.facebook.com/DemPtoMontt/videos/1669329850269131
- Exposición de estudiantes en Municipalidad de Santiago: https://www.educasantiago.cl/primera-exposicion-de-artedesarrollada-por-estudiantes-de-santiago/
- Exposición de estudiantes en Universidad de Concepción: https://educacion.udec.cl/el-arte-escolar-se-toma-la-facultad-deeducacion-con-una-nueva-exposicion/
- Exposición de estudiantes en Centro Cultural Lo Matta, La Granja: https://www.espaciomatta.cl/web/exposicion-de-obras-visuales-dejovenes-escolares-en-chile-colapso-de-la-identidad-pesadillas-delantropoceno-y-retorno-a-la-naturaleza/
- Exposición "30 años del Taller de cine para niños de Alicia Vega (1985 – 2015)", donde la profesora y cineasta Alicia Vega, muestra múltiples trabajos realizados por niñas y niños (2019):

https://gam.cl/familiar/30-anos-del-taller-de-cine-para-ninos-dealicia-vega-1985-2015/

https://www.youtube.com/watch?v=61Lr6IpNPl4

Discusión y conclusiones

La reflexión que intuitivamente comenzó respecto de compartir y reflexionar en torno a los procesos, experimentos, experiencias y resultados artísticos compartidos en las escuelas, nos dio luces respecto de la importancia de compartir lo que hacemos en las clases de arte. El rol que asume para la reflexión social y el impacto en la autoestima colectiva al representar una valoración por parte de la comunidad escolar del trabajo realizado.

Compartir los procesos artísticos en el espacio educativo, tendrá un valor y potencia pedagógica más allá de la creación artística. Las propuestas se convertirán en dispositivos de reflexión y aprendizaje colectivo para la comunidad educativa en su conjunto, y es ahí donde radica su rol transformador, en su potencia para abordar temas difíciles o incómodos de tratar de otro modo.

Es desde este lugar que el profesorado transforma su práctica de educación artística en un ejercicio mediador (García-Huidobro y Hoecker, 2022), en el que las artes no se conciben desde un lugar propositivo, sino como un espacio de interpelación crítica de la comunidad.

Compartir el proceso creativo para abrir nuevas reflexiones y discusiones, permite concebir este espacio como un flujo de creación constante, que envuelve a la comunidad educativa en distintos momentos del proceso, con distintas miradas y niveles de participación. Esto enriquece las discusiones en torno al rol de las experiencias artísticas en el contexto escolar y se desprende de la idea de que la experiencia artística es necesariamente creativa y requiere un hacer material, para pasar a una concepción más compleja respecto de esa experiencia, pudiendo ser reflexiva, crítica, experiencial, afectiva y evocativa. Así el arte se transforma en detonante para la reflexión pedagógica y en una potente herramienta para la justicia social.

Este último cuadernillo, cierra esta serie de cinco documentos, resultado de las reflexiones y derivas que hemos tenido a lo largo del proyecto Fondecyt de iniciación 11230391. Esperamos que sean lecturas sugerentes y un aporte al trabajo que están realizando en las escuelas.

Referencias bibliográficas

García-Huidobro, R. y Hoecker, G. (2022). Prácticas de mediación de artistas y artistas-docentes en Chile. Artes relacionales como formas de enseñanza. Perspectiva Educacional. 61(1), 78-99.

Helguera, P. (2012). Pedagogía en el campo expandido. 8va Bienal del Mercosur.

Agradecemos la participación al equipo de docentes de Artes Visuales que generosamente participaron de la investigación y nos abrieron las puertas de sus aulas para entrevistarles, observar sus clases y entrar en diálogo.

Fabiola, docente de liceo femenino, Puerto Montt. Javiera, docente de colegio técnico-profesional, Puerto Montt. Julio, docente de escuela básica artística, Osorno. Lesly, docente de colegio confesional católico, Osorno. Paola, docente de colegio artístico, La Unión. Rocío, docente de liceo mixto, Hornopirén.

Muchas gracias

www.arteducacionygenero.cl @arteducacionygenero

Catalina Montenegro González

Universidad de Los Lagos, Chile https://orcid.org/0000-0002-4432-5582

Ninoska Schenffeldt Ulloa

Universidad de Los Lagos, Chile https://orcid.org/0000-0002-3454-4511

Karen Navarrete Astete

Universidad de Los Lagos, Chile https://orcid.org/0000-0001-8855-3205

Rosario Garcia-Huidobro Munita

Universidad de O'Higgins, Chile https://orcid.org/0000-0002-1401-9437