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

HISTORIA Y CONTEMPORANEIDAD DEL MUNDO COMO RECURSOS EJEMPLIFICADORES

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

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: 978-956-422-032-1

100 ejempiares

Distribución gratuita.

impreso en Chile por Ediciones On Demand

Diseno de portada y diagramación: Natalia valdes Lago

Ilustraciones: Karina Coqc @@karicoqc

Descarga la versión digital en www.arteducacionygenero.cl

Cómo citar (APA7)

Montenegro-Gonzalez, C., Navarrete-Astete, K., Schenffeldt-Ulloa, N. y Garcia-Huldobro, R. (2025). Cuadernillo docente 4. Historia y contemporaneidad del mundo como recursos ejemplificadores. On Demand.

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

Índice

- 4 Introducción
- 6 Historia y contemporaneidad del mundo como recursos ejemplificadores
- 10 Preguntas y ejercicios reflexivos
- 14 Recursos
- 17 Discusión y conclusiones
- 19 Referencia bibliográfica

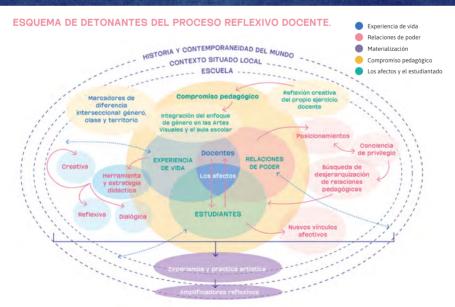

Introducción

Este cuadernillo forma parte de la colección de materiales pedagógicos elaborados en el marco del proyecto FONDECYT de Iniciación N°11230391: "Incorporación del enfoque de género interseccional en la enseñanza de las Artes Visuales en el contexto escolar. Iniciativas, desafíos y propuestas". Su propósito es entregar al profesorado herramientas conceptuales y didácticas que favorezcan una enseñanza artística sensible a los acontecimientos sociales contemporáneos e históricos, reconociendo que lo que sucede en el mundo también es contenido educativo e inspiración para la creación. En esta línea, el documento se enfoca en la historia y la contemporaneidad del mundo como recursos ejemplificadores en el aula, es decir, en cómo los acontecimientos sociales, políticos, territoriales y culturales pueden convertirse en detonantes para la reflexión y la práctica artística escolar. Desde una mirada pedagógica crítica y un enfoque de género interseccional, se propone que las Artes Visuales no se limiten a reproducir técnicas o estilos, sino que activen preguntas, afectos y posicionamientos en torno a las desigualdades, resistencias y memorias que configuran nuestra experiencia contemporánea.

Figura 1

Nota. Esta propuesta de relaciones de los detonantes del proceso reflexivo, es reproducido del Cuadernillo docente 2 (2025).

Como se puede observar en el esquema de nuestro cuadernillo docente 2, la historia y contemporaneidad del mundo, se establece como: recursos, antecedentes, experiencias y estrategias que envuelven el quehacer pedagógico y que serán permeables a lo que acontece en las aulas, es decir, serán un flujo de información que entrará en las experiencias pedagógicas como antecedente, anclaje histórico, situación vivida personal o socialmente entre otras y procurará la relación entre lo que ocurre dentro y fuera de la clase, fortaleciendo la contextualización social de los procesos artístico-creativos.

Inspirado en la noción de acontecimiento de Atkinson (2002), este cuadernillo entiende el arte no solo como producto, sino como una red de afectaciones que nos vincula con lo que ocurre en distintos niveles de la realidad: lo personal, lo territorial, lo social y lo histórico. Desde esta perspectiva, el presente deja de ser un simple contexto para convertirse en una fuente legítima de conocimiento y creación.

Este enfoque se sostiene en una práctica docente que no separa la enseñanza del mundo y que asume que el arte puede ser un medio para mirar críticamente la realidad, para conectar con otras personas y para elaborar narrativas que desafíen los discursos dominantes sobre género, poder y representación.

En lugar de ofrecer fórmulas cerradas, el cuadernillo busca estimular una pedagogía situada, que dialogue con lo que ocurre en las aulas, en los medios de comunicación, en las calles y en las vidas del profesorado y del estudiantado. A partir de esa lectura del mundo, se pueden construir propuestas curriculares que reconozcan la dimensión ética, política y emocional de la enseñanza artística.

El objetivo final es invitar al profesorado a pensar cómo los acontecimientos —ya sean históricos o recientes, locales o globales— pueden utilizarse como ejemplos vivos para enseñar, pero también para incomodar, movilizar y transformar. El arte, en este enfoque, se despliega como una práctica pedagógica crítica que afecta y se deja afectar por el mundo.

Historia y contemporaneidad del mundo como recursos ejemplificadores

En la enseñanza de las Artes Visuales, el mundo no solo está afuera: también habita la escuela, los cuerpos, las emociones y los relatos que transitan por el aula. El presente no es un contexto neutro, sino un campo de fuerzas donde se cruzan tensiones, desigualdades, memorias y afectos. Por eso, este cuadernillo propone la historia y la contemporaneidad como recursos ejemplificadores, es decir, como formas de traer al aula aquello que ocurre más allá del currículo formal, para convertirlo en materia de reflexión, creación y formación crítica.

Lejos de ser una simple herramienta ilustrativa, el recurso ejemplificador activa una lectura crítica del mundo: permite al profesorado y al estudiantado tensionar narrativas dominantes, problematizar imaginarios de género y desarrollar propuestas artísticas que se hagan cargo de su tiempo. Desde esta perspectiva, el arte se convierte en una forma de pensar con imágenes. Materializar y evidenciar lo que no siempre se puede decir con palabras y de afectar o ser afectado por los acontecimientos que marcan la vida colectiva.

El profe pone en relieve el paso de la historia en distintos tiempos, en las experiencias de mujeres en otros contextos (Notas de campo).

Esta nota de campo, refleja una práctica pedagógica que no busca enseñar la historia como secuencia de hechos, sino como experiencia afectiva y situada, conectando con las trayectorias vitales de otras personas y pueblos. Se trata de mirar el pasado para comprender mejor las luchas del presente.

El concepto de *acontecimiento*—tal como lo plantea Atkinson (2002)— remite a una red de afectaciones que se activa cuando algo irrumpe, desplaza o desestabiliza lo dado. En el aula, un acontecimiento puede ser una noticia, una experiencia, una conversación, una emoción compartida. **No es solo lo que pasa, sino lo que nos pasa con lo que pasa. En ese sentido, trabajar con**

la historia o la actualidad como insumo pedagógico implica abrir la posibilidad de que lo escolar sea atravesado por lo político, lo ético y lo sensible.

Les mostré la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán y de ahí pasamos a las mujeres artistas que resisten ese régimen. A partir de eso trabajamos una obra (Julio, docente de escuela básica artística, Osorno).

Figura 2

MONTAJE DE OBRAS

Nota. Acción colectiva de montaje de obras en el pasillo central del colegio.

Profesor Julio, Osorno (2024)

Aquí, el uso de un acontecimiento internacional permite activar una propuesta pedagógica que articula el análisis crítico, reconocimiento empático y creación visual. La historia reciente no aparece como dato, sino como motor de acción pedagógica que transforma la forma de ver y sentir el mundo.

Este tipo de experiencias también revela cómo el profesorado lee los medios de comunicación y el contexto cultural como materiales curriculares, generando una relación pedagógica permeable a la realidad social.

El tema de los estereotipos se arrastra desde [la historia], pero también desde los medios. A mí me interesa que puedan pensar desde ahí, desde lo que ven todos los días (Paola, docente de colegio artístico, La Unión).

Esta mirada muestra una pedagogía que no separa lo escolar de lo cotidiano, que problematiza lo que se da por sentado y que convierte las imágenes, discursos y vivencias actuales en fuentes legítimas de reflexión y creación artística.

Por la deuda histórica de las mujeres en la sociedad, la invisibilización de tantas mujeres increíbles, ya no podemos seguir continuando con el mismo patrón... (Javiera, docente de colegio técnico profesional, Puerto Montt).

Figura 3

ESQUEMA DE DEFINICIONES CONCEPTUALES

Nota. Proceso de investigación de acontecimientos sociales vinculados al género para fundamentación de obra. Profesora Paola, La Unión (2024).

La función ejemplificadora no busca dar una respuesta ni cerrar un tema. Muy por el contrario, su potencia está en la pregunta que inaugura, en la incomodidad que genera y en la reflexión que detona. Cuando un acontecimiento se lleva al aula —ya sea una crisis humanitaria, una protesta feminista, un desastre ambiental o un proceso de resistencia territorial— lo que se activa no es solo la transmisión de información, sino una cadena de afectaciones que conecta al estudiantado con sus propias realidades, sensibilidades y biografías.

Figura 4

PROYECTO ESCULTÓRICO.

Nota. Actividad centrada en las desigualdades de género. Profesora Paola, La Unión (2024).

Preguntas y ejercicios reflexivos

A continuación, te proponemos una serie de preguntas y ejercicios que buscan inspirar la reflexión docente y estudiantil, movilizar la práctica pedagógica y enriquecer los procesos de enseñanza en Artes Visuales. Más que entregar una receta única, esta sección tiene como propósito abrir posibilidades: sugerir caminos para vincular el arte con el mundo, con la historia, con la experiencia del estudiantado y con las urgencias éticas y sociales del presente. Las preguntas están diseñadas para activar una mirada crítica sobre el quehacer docente y favorecer el diseño de propuestas situadas, sensibles y transformadoras. Los ejercicios, por su parte, invitan a experimentar con el arte como lenguaje pedagógico, político y afectivo, permitiendo a cada docente adaptar, reinventar o expandir estas ideas según las realidades de su aula, su comunidad y su territorio.

En el siguiente apartado, te proponemos preguntas para inspirar la reflexión docente y a su vez motivarte a experimentar ejercicios artísticos en los diferentes cursos en los que enseñas Artes Visuales.

7º Básico

¿En qué unidad puedo abordar el arte contemporáneo para problematizar acontecimientos sociales?:

Unidad 4: Íconos sociales de diversas épocas y culturas.

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:

¿Qué símbolos o figuras ves en redes sociales o noticias que representan conflictos actuales referidos a temáticas vinculadas con género, raza/etnia/, clase social, territorio, entre otras? ¿Qué imagen o ícono del pasado te gustaría trabajar, para expresar tu opinión sobre lo que está pasando hoy en tu entorno?

Ejercicio artístico:

Crear una imagen digital (collage, intervención gráfica o meme artístico) que represente un ícono social contemporáneo (por ejemplo, activistas por los

derechos de niñas y mujeres, activistas por la higiene menstrual, colectivos que velen por los derechos de personas LGBTIQA+, entre otras) para reflexionar sobre hechos que estén afectando a la comunidad local.

8º Básico

¿En qué unidad puedo abordar el arte contemporáneo para problematizar acontecimientos sociales?:

Unidad 3: Instalación y arte contemporáneo

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:

¿Qué mensajes ves en los espacios públicos de tu comunidad? ¿De qué hahlan?

¿Cómo puedes usar el espacio público (real o simbólicamente) para expresar una preocupación que tengas sobre lo que está pasando en el mundo o tu comunidad vinculados a temáticas de género?

Ejercicio artístico:

Diseñar un mural (en dibujo, collage o pintura) que hable de problemáticas actuales y que sean de preocupación del curso (por ejemplo, discriminación, desigualdad o sesgos por razones de género, violación a los derechos humanos, entre otros temas). En caso de poder ejecutarlo, piensa en un espacio de la escuela o comunidad e integra texto e imagen para dar mayor potencia a las reflexiones y mensajes trabajados en el curso.

Iº Medio

¿En qué unidad puedo abordar el arte contemporáneo para problematizar acontecimientos sociales?:

Unidad 3: Diseño urbano y pintura mural

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:

¿Qué problemáticas sociales vinculadas a género, afectan los espacios que habitamos? ¿Cómo puedes transformar simbólicamente un espacio urbano a través del arte mural?

Ejercicio artístico:

Diseñar colectivamente un boceto mural que represente una problemática social -vinculada a género- identificada por el curso, utilizando lenguaje visual contemporáneo (tipografías, íconos, paletas cromáticas disruptivas, referencias culturales urbanas).

IIº Medio

¿En qué unidad puedo abordar el arte contemporáneo para problematizar acontecimientos sociales?:

Unidad 2: Problemáticas sociales y escultura

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:

¿Qué problemáticas viven las juventudes hoy y cómo han sido abordadas por artistas contemporáneos? ¿Cómo la escultura te parece útil para comunicar una experiencia o manifestación social?

Ejercicio artístico:

Crear una escultura en formato libre y colectiva (y que intervenga el espacio) que represente una situación o acontecimiento actual vivido por el estudiantado (por ejemplo violencia de género, invisibilización de las diversidades sexo-genéricas, desigualdades, sesgos o discriminación por género), y que permitan sensibilizar a la comunidad escolar respecto de los temas tratados.

IIIº Medio

En IIIº medio se espera que el estudiantado pueda desarrollar el pensamiento creativo y la comprensión de los lenguajes artísticos. De manera transversal proponemos en este nivel, preguntas como las que siguen:

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:

¿Qué relaciones puedes establecer entre el arte contemporáneo y los acontecimientos históricos recientes vinculados a problemáticas de género en Chile o América Latina? ¿Cómo puede el arte contribuir a procesos de memoria, denuncia o reparación?

Ejercicio artístico:

Colectivamente crean una producción artística visual (o el proyecto de una instalación), que dialogue con un hecho histórico reciente (por ejemplo, el estallido social de 2019 o el Mayo feminista de 2018), incorporando materiales de archivo, textos, objetos personales o simbólicos.

IVº Medio

De manera transversal proponemos en este nivel, preguntas como las que siguen:

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:

¿Qué rol tiene el arte frente a los conflictos sociales y políticos del presente?

¿Cómo puedes generar una propuesta artística que articule tu experiencia personal con una reflexión crítica del mundo actual?

Ejercicio artístico:

Diseñar una propuesta interdisciplinar (visual + texto + sonido y/o cuerpo) que aborde una problemática actual a través de lenguajes contemporáneos como el performance, instalación, arte relacional o videoarte. Puede trabajarse de forma individual o colectiva, articulando experiencia personal y reflexión social.

Recursos

Te compartimos algunos documentos o textos que te pueden ayudar a comprender cómo utilizar el arte contemporáneo para problematizar situaciones sociales e históricas en tus clases:

Cuaderno Pedagógico Arte contemporáneo en Chile (2021), Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Este documento enseña cómo las artes contemporáneas son un recurso para la enseñanza de las artes, a través de la reflexión de diversas situaciones sociales.

https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/arte-contemporaneo-chile/

Perspectiva de género en programa Acciona (2020), del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Este documento cuenta cómo abordar la perspectiva de género en los proyectos artísticos, a través de las artes como una herramienta para problematizar situaciones vinculadas al género en la escuela.

https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/perspectiva-genero-programa-acciona/

Educación +Arte (2020), del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Este documento enseña la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos Artísticos, para el desarrollo de una enseñanza de las artes situada en los intereses y preocupaciones del estudiantado

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2020/11/arte-educacion.pdf

Técnicas

Te compartimos **técnicas**, junto al trabajo de artistas y colectivos chilenos, que utilizan las artes como un dispositivo, medio o experiencia para problematizar acontecimientos sociales, políticos o cotidianos.

La **Arpillería** es una práctica artística y un oficio que consiste en la realización de bordados. En la época de la Dictadura, fueron realizados de manera colectiva por grupos de mujeres que denunciaban la situación sociopolítica, las violaciones de los derechos humanos y la búsqueda de familiares desaparecidos y desaparecidas. Hasta el día de hoy contamos con agrupaciones de mujeres Arpilleras que utilizan este oficio, como una forma de denunciar injusticias sociales.

Puedes ver:

- Historia de las arpilleras en Chile: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98130.html
- Colectivo de Arpilleras Memorarte, Chile: instagram @memorarte
- Arpilleristas de Lo Hermida, Chile: https://www.sigpa.cl/ficha-colectivo/arpilleristas-de-lo-hermida
- El trabajo de la arpillera en el mundo: en-el-mundo/

El **collage** es una técnica artística que te permite transformar las imágenes y sus discursos, para crear nuevos relatos e historias. Se ha utilizado mucho por artistas y colectivos, como una forma de denunciar y dar a conocer situaciones sociales, políticas y culturales.

Puedes ver:

- Collage de Danizeta
 https://danizeta.wixsite.com/danielazuniga/contac
- Collage Chile @collagechile: https://www.instagram.com/collagechile/?hl=es
- Antología del collage chileno: https://www.cecoll.com/

El **muralismo** es una técnica y también un movimiento, que se basa en la pintura en muros o paredes de espacios públicos. En Chile, desde los años 60 que los murales desarrollaron un contenido social y que en este proyecto valoramos por su carácter de denuncia de injusticia y vulneración social, más allá de lo estético.

Puedes ver:

- **El muralismo en Chile:**https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-123178.html
- El trabajo mural de Mono González: @monogonzaleschile https://www.instagram.com/monogonzalezchile/?hl=es
- Proyectos de mural en contextos educativos:
 https://www.youtube.com/watch?v=SXltMW9wS5k
 https://www.youtube.com/watch?v=i0ih89nW9B8

Discusión y conclusiones

La historia y contemporaneidad del mundo como recursos ejemplificadores para la enseñanza y práctica de las artes, propone una relación indisoluble entre las comunidades, sus experiencias y el mundo que les rodea. Así, las experiencias artísticas se presentan como una forma de mirar el mundo y materializar las reflexiones en torno a él.

Este cuadernillo, nos muestra cómo la historia del mundo y sus acontecimientos pueden servir de puente para conectar con inquietudes sobre el arte, la memoria y el género desde miradas interseccionales significativas, complejas y movilizadoras de emociones y experiencias personales. La ejemplificación aquí no es un ejemplo aislado, sino una estrategia pedagógica situada, cargada de sentido.

Incorporar acontecimientos como recurso didáctico-pedagógico, no implica transformar cada clase en una respuesta a la coyuntura, sino reconocer que la educación artística puede cultivar sensibilidad crítica frente a lo que nos afecta como sociedad. En este sentido, el acontecimiento no es solo un hecho noticioso, sino todo aquello que moviliza, tensiona o interroga nuestro estar en el mundo. Trabajar desde este enfoque requiere también revisar las formas en que el currículo es interpretado. Los programas de estudio muchas veces ofrecen márgenes amplios para la integración de estos temas, pero su aplicación depende de la creatividad, la conciencia ética y la lectura crítica del profesorado. La contemporaneidad puede encontrarse en un repertorio de imágenes, en la elección de una artista, en la pregunta que guía una unidad o en la técnica que se elige para abordar una problemática social.

Por eso, enseñar desde el presente no es solo usar ejemplos actuales, sino leer el presente como un texto que se puede enseñar, reescribir y transformar. Esto implica asumir una pedagogía activa, que desafíe las narrativas normativas y abra paso a otras formas de mirar, de crear y de vivir. Pensarnos como docentes en un diálogo constante con el mundo, nos invita a tener posturas críticas constantes, a poner en duda y a observar los fenómenos en su complejidad, para formar también en esa complejidad, para mirar el mundo y nuestras propias vidas de otro modo.

Pensar el mundo y sus acontecimientos como un recurso para la enseñanza y experiencia artística, seguramente nos deja más preguntas que respuestas: ¿Qué quiero mostrarles del mundo? ¿Cómo podemos mirar y reflexionar artísticamente sobre los acontecimientos sociales, contemporáneos y de la historia? ¿Qué hay de mí y mi comunidad en esos acontecimientos?

Referencia bibliográfica

Atkinson, D. (2002). Art in education: Identity and practice. Dordrecht: Springer Netherlands.

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