

Violeta
Parra

100 años

Cuaderno Pedagógico

Consejo
Nacional de
la Cultura y
las Artes

Gobierno de Chile

Ministro Presidente
Ernesto Ottone Ramírez

Subdirectora Nacional
Ana Tironi Barrios

Jefe del Departamento de Educación
y Formación en Artes y Cultura
Pablo Rojas Durán

VIOLETA PARRA, 100 AÑOS

Cuaderno Pedagógico

Publicación a cargo de
Beatriz González Fulle (CNCA)

Dirección Editorial
Alejandra Claro Eyzaguirre (CNCA)

Desarrollo de contenidos, apartado teórico
María José Mena Larraín

Apoyo al desarrollo de contenidos
Pablo Mendoza Topaz

Lineamientos pedagógicos
Cristina Parra Cereceda

Desarrollo propuesta pedagógica
Andrés Rivera Fernández y Francisca Benavides Vergara

Apoyo al desarrollo de la propuesta pedagógica
Alejandra Corvalán Navia y Fabián Contreras Abara

Coordinación y producción editorial
Tal Pinto Panzer (CNCA)

Edición
Diego Álamos Mekis y Pablo Mendoza Topaz
(Ediciones del Desierto)

Dirección de arte
Soledad Poirot Oliva (CNCA)

Diseño y diagramación
María de los Ángeles Vargas

Imagen de portada
Hombre con guitarra (Violeta Parra, 1960)

© Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2017

ISBN (papel): 978-956-352-225-9

ISBN (pdf): 978-956-352-226-6

www.cultura.gob.cl

1ª edición, mayo del 2017

Se imprimieron 13.000 ejemplares

Impreso en los talleres de RR Donnelley
Santiago (Chile)

Se autoriza la reproducción parcial citando la fuente
correspondiente.

Agradecemos
la colaboración de la
Fundación Museo Violeta Parra
y la Fundación Violeta Parra.

VIOLETA PARRA, 100 AÑOS

Cuaderno Pedagógico

PRESENTACIÓN

Con motivo de la celebración de los 100 años del nacimiento de Violeta Parra, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ha querido relevar la figura de esta creadora sublime, a través de diversas iniciativas que den a conocer tanto la obra, como la filosofía de esta mujer, muchas veces nombrada como la más importante artista chilena de todos los tiempos.

Su obra remeció el folclore chileno: empujó a un segundo plano el costumbrismo que solía dominar la escena, para enseñarnos que la vanguardia puede hallarse en el centro mismo de nuestro territorio y su gente. Un mensaje imprescindible, que contiene la semilla para la proyección de un desarrollo con carácter identitario y humano, y una enseñanza clave para las nuevas generaciones, quienes serán las encargadas de llevar estos cambios adelante.

Violeta Parra, 100 años es el sexto volumen de la colección de Cuadernos Pedagógicos del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura; una acción que forma parte del Plan Nacional de Artes en la Educación que nuestra institución, en conjunto con el Ministerio de Educación, desarrollan con el objetivo de transversalizar los aportes de la educación artística.

Esta iniciativa, pone a disposición de los docentes de establecimientos públicos herramientas pedagógicas que realzan el valor del patrimonio cultural del país y proponen metodologías que favorecen aprendizajes interdisciplinarios, con pertinencia y significación local. A través de figuras artísticas que forman parte de la cultura popular, se busca poner los intereses de los y las estudiantes en el centro, a fin de distinguir la experiencia creativa como un elemento clave en el proceso de aprendizaje.

Agradecemos a la Fundación Violeta Parra por tan generosamente compartir la obra de Violeta con los establecimientos educacionales de nuestro país. También a Cristina Parra quién —como nieta de la artista— vivió en primera persona la introducción a los lenguajes artísticos por parte su abuela Violeta; una experiencia que rescató y transformó en orientaciones que guiaron la elaboración de las cuatro unidades didácticas de este libro.

El presente texto es sin duda un material pedagógico de gran valor para la comunidad educativa nacional, y representa un novedoso aporte en el desafío de este gobierno por transformar la educación en Chile en una más inclusiva y de calidad, donde el arte y la cultura estén al alcance de todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.

Ernesto Ottone Ramírez
Ministro Presidente
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	9
VIDA DE VIOLETA PARRA	13
La artista y su época	14
Infancia: el campo como hogar y el canto como alimento	19
Traslado a Santiago: “Salí de mi casa un día/ pa’ nunca retroceder”	23
Violeta se va a los campos: rescate y recopilación del canto campesino.	
El nacimiento de una artista	27
Violeta parte a Europa: “Soy la feliz Cenicienta...”	28
Vuelta definitiva a Chile: el sueño de la carpa	31
VIOLETA, ARTISTA MÚLTIPLE	35
La música de Violeta Parra	36
Las recopilaciones	36
Composiciones y discografía seleccionada	38
Fuentes de inspiración	43
El canto a lo poeta y las formas de la poesía popular	45
Décimas. Autobiografía en verso	47
Violeta visual	49
Su influencia	67
UNIDADES DIDÁCTICAS	69
Unidad 1. 2° Básico	70
Música/ Artes Visuales/ Ciencias Naturales	
Unidad 2. 5° Básico	92
Música/ Artes Visuales/ Lenguaje y Comunicación	
Unidad 3. 8° Básico	114
Música/ Artes Visuales/ Lenguaje y Comunicación	
Unidad 4. 2° Medio	134
Música/ Artes Visuales/ Historia, Geografía y Ciencias Sociales	
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	157

INTRODUCCIÓN

Violeta tenía una fuerza y decisión fuera de lo común, así como un talento y capacidad de trabajo que la llevaron a convertirse en una de las artistas más completas que haya tenido Chile. Supo ser cantante, compositora, recopiladora del canto popular genuino, poeta, pintora, ceramista, escultora y arpillerista. Su curiosidad desbordó siempre los límites de la especialización artística; fue una artista múltiple; no tenía la voluntad de restringirse a una manera de comunicar su relación con el mundo.

A pesar de no poseer estudios académicos, fue una gran estudiosa, una magnífica antropóloga musical cuyo trabajo de recopilación de canciones y tradiciones casi perdidas en la remota sinuosidad de Chile dejó un legado extraordinario: registros del sentir, cantar, poetizar y vivir de distintos grupos de habitantes de nuestro país que habían sido casi olvidados del todo. No cabe duda de que el trabajo recopilatorio de la canción chilena que Violeta emprendió posee incalculable valor patrimonial. Esa labor impregnó su obra completa, la que también es patrimonio, tanto por las fuentes de las que se nutre como por su indiscutible riqueza.

Este Cuaderno Pedagógico es una invitación a que docentes y estudiantes aprecien y conozcan su trabajo, pero también a que se apropien de la libertad para vivir, aprender y crear que, a fin de cuentas, es la mayor lección artística de Violeta Parra. Frente a una creciente tendencia a la globalización musical, que puede ser entendida como la occidentalización de los parámetros de las músicas del mundo con fines comerciales, la identidad sonora es un espacio posible de resistencia, reivindicación y reinención de lo propio frente a la normalización y estandarización; uno de los elementos que permite a distintas culturas preservar su identidad. Al mismo tiempo, Violeta nos habla sobre una manera genuina de hacer arte, sin fórmulas ni estrategias premeditadas, instándonos a hacer las cosas de manera “no convencional”, como recomendó a los jóvenes creadores:

Tal vez les diría que escriban como quieran,
que usen los ritmos que les salga,
que prueben instrumentos diversos.
Que se sienten en el piano y destruyan la métrica,
que griten en vez de cantar,
que soplen la guitarra
que tañen la trompeta.
Que odien las matemáticas y amen los remolinos...
la creación es un pájaro sin plan de vuelo
que jamás volará en línea recta.

La propuesta didáctica de este material —construida a partir de las orientaciones entregadas por Tita Parra, quién vivenció en primera persona las enseñanzas de su abuela— es estimular a niños, niñas y jóvenes a ahondar en la dimensión estética y simbólica de la vida cotidiana. Se trata de una invitación a generar instancias para explorar sus capacidades creativas a partir de la observación de su entorno y realidad local, teniendo como ejemplo la metodología de investigación popular y la particular sensibilidad y visión de Violeta. De ahí que este Cuaderno Pedagógico no sea un compendio de obras para ser apreciadas y reproducidas, sino un material que propone distintos juegos y ejercicios perceptivos, creativos y analíticos que, apoyados en herramientas, medios y estéticas actuales, buscan

vincular la vida y obra de Violeta Parra con la realidad de los y las estudiantes, para desde ahí producir nuevas creaciones y reflexiones originales que continúen enriqueciendo nuestra identidad cultural. Nuestro objetivo, entonces, es desarrollar proyectos y experiencias artísticas en las cuales se generen espacios para la experimentación estética y el diálogo reflexivo, priorizando el valor del proceso por sobre la búsqueda de resultados preestablecidos.

Las unidades didácticas que conforman este cuaderno tienen como hilo conductor fragmentos de la canción “Gracias a la vida”, entendida como manifiesto o arte poética de la autora en cuanto a su relación con la experiencia personal y social, los lenguajes artísticos, la investigación de la tradición y la relación con un público o comunidad. De esta canción se toman afirmaciones que sirven como entrada a la obra e imaginario de Violeta, en una progresión de ascendente abstracción, adecuada a la edad y desarrollo cognitivo de los niveles educativos. Así, se transita desde el fomento de la capacidad de percepción (el oído y los “dos luceros” mencionados en la canción), pasando a la conformación de lenguajes (“el sonido y el abecedario”), para llegar a la expresión de ideas y emociones desde una dimensión política crítica (“el canto de todos, que es mi propio canto”).

El presente material se compone de dos partes. La primera, destinada a entregar información de interés sobre la vida y obra de Violeta Parra, contiene una presentación del contexto y la biografía general de la artista, seguida por la presentación de los aspectos más importantes de su creación musical, poética y plástica. Aunque por fines explicativos el presente Cuaderno fragmente las facetas del quehacer artístico de Violeta, es importante tener presente que, en tanto artista múltiple, su obra se nutre de diferentes formas de expresión artística estrechamente vinculadas entre sí. La segunda parte, desarrolla cuatro unidades didácticas, alineadas al Currículum Nacional, para trabajar la obra de Violeta Parra desde distintos niveles educativos. Cada una propone abordar la obra de la artista a partir de un trabajo articulado de las asignaturas de Música, Artes Visuales más una tercera asignatura variable dependiendo del foco de la unidad. En la siguiente tabla se detalla el título de cada unidad, el nivel correspondiente y las asignaturas abordadas.

1	Explorando sensaciones con Violeta	2° Básico Adaptable a 1° y 3° Básico	Música Artes Visuales Ciencias Naturales
2	Explorando el arte multimedial con Violeta	5° Básico Adaptable a 4° y 6° Básico	Música Artes Visuales Lenguaje y Comunicación
3	Violeta recopila, Violeta renueva	8° Básico Adaptable a 7° Básico	Música Artes Visuales Lenguaje y Comunicación
4	Violeta personal, Violeta social	2° Medio Adaptable a Enseñanza Media	Música Artes Visuales Historia, Geografía y Ciencias Sociales

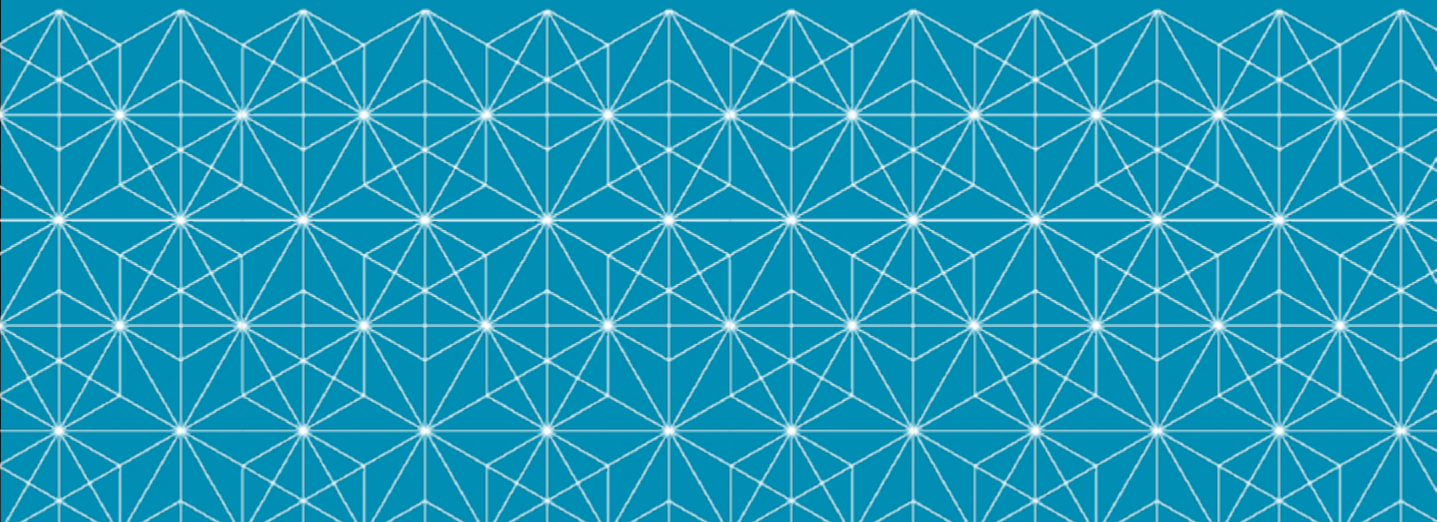
Cada una de las unidades se inicia con un resumen explicativo y la entrega de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) que abordará la propuesta. Luego se desarrolla la secuencia didáctica por asignatura. Si bien cada una funciona de manera independiente, la finalidad de este material es trabajar la propuesta completa para abordar las múltiples dimensiones de la obra de Violeta y generar el diálogo interdisciplinar entre asignaturas. Finalmente, la propuesta pedagógica se complementa con un listado de fuentes bibliográficas y un DVD que recopila una selección de la obra visual de la artista; además, contiene parte del material audiovisual *Violeta Parra, pintora chilena* (2008) realizado por la Fundación Violeta Parra y el director Ignacio Agüero a propósito de la conmemoración de los 90 años del nacimiento de la artista.

DVD disponible
en contraportada.

VIDA DE VIOLETA PARRA

La artista y su época

A Violeta Parra le tocó vivir en una época marcada por cambios sociales, culturales y políticos tanto a nivel nacional como mundial, lo cual influyó en su vida, en los temas que trabajó y en la recepción de su obra.

Los primeros años de vida de Violeta coincidieron con una etapa de crisis del sistema político parlamentario iniciado luego de la Guerra Civil de 1891. Durante este período la mayoría de la población del país padecía una situación de precariedad y miseria, caracterizada por una altísima tasa de mortalidad. Especialmente dramática era la situación de los niños, al punto de que el intelectual Tancredo Pinochet afirmó el año 1917 que “todo Chile es un matadero infantil”. En cualquier caso, la perspectiva no era mejor para las personas de mayor edad, pues hacia 1920 la esperanza de vida era de apenas 30 años. Violeta relata la epidemia de viruela que azotó el país y de la que se contagia en 1923: “Cayeron grandes y chicos/ con la terribl'epidemia/ más grande que la leucemia; murieron pobres y ricos./ Al hoyo, un tal Federico./ al saco, Juan Pimentel/ y dos qu' estaban con él;/ unos tales Pérez Caro/ que visitaron Lautaro./ jamás pudieron volver.”

Las condiciones laborales se caracterizaban por abusos y una legislación escasa y a menudo inoperante que afectaba a los distintos sectores productivos: obreros del salitre, mineros del carbón y del cobre, trabajadores de la industria manufacturera y campesinos. Estos últimos, que eran por lo general menospreciados por otros grupos sociales, se regían por la institución del inquilinaje, forma de trabajo en las haciendas que determinaba de manera convencional un sistema de obligaciones entre el patrón y sus inquilinos y que convertía a estos en virtuales siervos de la gleba. Las actividades económicas del país eran fuertemente dependientes de las fluctuaciones de la economía internacional, a tal punto que el estallido de la Primera Guerra Mundial y las crisis de la posguerra llevaron a significativas reducciones en las exportaciones de salitre y agravaron la situación de miseria de amplios sectores de la población. Procesos similares afectaron la producción de cobre y carbón. En paralelo, la producción agrícola fue en descenso y eso implicó un alza en los precios de los alimentos, que será gravitante en la profundización de la crisis político-social.

El clima que se vivía en el país era de creciente inconformismo. Nuevos grupos sociales comenzaron a incorporarse a la vida política. En 1915 se consolida a nivel nacional el Partido Obrero Socialista, fundado por Luis Emilio Recabarren. En 1917 se forma la Federación Obrera de Chile (FOCH) y al año siguiente se constituye la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN), organización que sumó a sectores de la clase media y que logró la aprobación de leyes que permitieron reducir el precio de los alimentos. En este contexto, en junio de 1920 es elegido presidente Arturo Alessandri Palma, llamado por sus partidarios el León de Tarapacá.

Un segundo hito lo representa la irrupción del general Carlos Ibáñez del Campo en 1927; Violeta tenía 10 años. Ibáñez implantó una dictadura en la que predominó una confusión entre los poderes del Estado, la censura y el cierre de periódicos, deportaciones y expulsiones del país. Este gobierno también se caracterizó por la ampliación del aparato estatal y la construcción de una red caminera. El presidente renunció el 26 de julio de 1931, a causa de una profunda crisis económica, acentuada por las condiciones internacionales de la Crisis de 1929, que acabó en protestas generalizadas. Este período coincide con la cesantía del padre de Violeta y la etapa de mayores dificultades de la familia.

Pedro Aguirre Cerda y los gobiernos radicales son un tercer hito de importancia. En general, la intelectualidad de Latinoamérica se ve impactada por la Guerra Civil española y el asesinato de Federico García Lorca. Los poetas chilenos, incluidos Óscar Castro y Nicanor Parra, buscan apropiarse de la tradición popular de un modo similar al efectuado por el poeta andaluz. Además, la presencia en Chile de refugiados republicanos pone de moda la música española.

La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto relativo en Chile, que en principio no tomó partido por uno u otro bando. Sin embargo, la entrada en 1941 de Estados Unidos a la guerra obligó al país a reformular su posición. Así, solo en 1943, y acusado por Estados Unidos de albergar una red de espionaje alemana, Chile declaró finalmente la guerra al Eje. Años después, la política internacional de la Guerra Fría condujo a la abrupta expulsión de los comunistas del gobierno de Gabriel González Videla, el cual dio un giro radical, aliándose con los partidos de derecha. Con la promulgación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, mejor conocida como “Ley Maldita”, se proscribió al Partido Comunista y comienza una persecución sin tregua de sus militantes y simpatizantes que afectó incluso a Pablo Neruda, por aquella época el poeta más conocido e influyente del país, quien debió pasar a la clandestinidad y luego al exilio. Solo pudo regresar a Chile en 1952.

Los viajes de Violeta a Polonia y Finlandia a los Festivales Mundiales de la Juventud se dan en un contexto de internacionalismo y propaganda promovido por la Unión Soviética. En las *Décimas* estos eventos son descritos como una escenificación excesivamente discursiva y artificiosa.

En la década del 60 Chile se encuentra en un proceso de cambio. Por esa época, Violeta compone temas con un fuerte componente de denuncia social: “Arauco tiene una pena”, “Según el favor del viento”, “Arriba quemando el sol”, “Hace falta un guerrillero”, “Qué dirá el Santo Padre” y “Los hambrientos piden pan” (“La carta”). Solo por mencionar algunos hechos de la década que grafican los cambios experimentados: en 1962 se promulga la Ley n° 15.020 de Reforma Agraria; gobierna la Democracia Cristiana, con Eduardo Frei Montalva, con la consigna de “revolución en libertad”; en 1965 nace el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y se inicia una Reforma Educativa con la finalidad de ampliar la cobertura escolar; en 1966 el cobre es nacionalizado; en 1967, año en que muere Violeta, se intensifica la expropiación de predios agrícolas y se promulga la Ley de Sindicalización Campesina.

1927-1952: INICIACIÓN ARTÍSTICA

1927

La familia se traslada a Chillán. A los diez años Violeta se inicia en la guitarra y el canto. Junto a sus hermanos Hilda, Eduardo y Roberto, canta en diversos lugares para ayudar económicamente a su familia.

1932

Se traslada a Santiago, instada por su hermano Nicanor, para ingresar a la Escuela Normal, en la que permanece solo un par de años.

1934

Abandona los estudios y empieza a dedicarse plenamente al canto. Junto a sus hermanos, toca en "boliches" de barrios populares interpretando boleros, rancheras y corridos.

1938

Se casa con Luis Alfonso Cereceda Arenas, ferroviario y militante del Partido Comunista, con quien trabajará en la campaña de Gabriel González Videla. De este matrimonio nacen Ángel e Isabel.

1944

Gana un concurso de canto español.

1948

Se separa de Luis Cereceda. Conforman un dúo junto a su hermana Hilda (Las hermanas Parra). Se casa con Luis Arce, con quien tendrá dos hijas: Carmen Luisa y Rosita Clara.

1949

Realiza junto a Hilda sus primeras grabaciones en el sello RCA Víctor.

1952

Empieza un sostenido trabajo recopilatorio del canto popular campesino, casi extinto en la parte central de Chile. Se inicia como compositora.

1953-1956:

LA INVESTIGACIÓN ALTERNATIVA

1953

Graba cuatro canciones basadas en su trabajo de recolección del canto campesino: "Que pena siente el alma", "Verso por el fin del mundo", "Casamiento de negros" y "Verso por padecimiento". Al año siguiente, conduce el programa Canta Violeta Parra en Radio Chilena.

1955

Recibe su primer reconocimiento importante: el premio a la mejor folclorista del año, concedido por la Asociación de Cronistas de Espectáculos. A causa de ello, es invitada al V Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en Varsovia, Polonia. Se radica en París, donde graba sus temas para la Fonoteca Nacional del Musée de l'Homme, de La Sorbona.

En Santiago, muere su hija Rosita Clara.

1956

Graba y lanza dos discos en París. Regresa a Chile donde graba el primer LP de la serie *El folklore de Chile*.

NACE VIOLETA PARRA

1917

Chile: Huelgas portuarias. Promulgación del descanso dominical obligatorio

1919

Fundación del Partido Cívico Femenino

1920

Elección de Arturo Alessandri Palma

1925

Alessandri es derrocado

1927

Elección de Carlos Ibáñez del Campo

INICIACIÓN ARTÍSTICA

1957-1958: ECLOSIÓN CREATIVA Y MULTIARTÍSTICA

1957-1958

Es contratada por universidades e instituciones para recopilar, registrar y difundir la música de las zonas que visita. Viaja al norte a investigar y grabar la fiesta pagano-religiosa de La Tirana. Acompaña las primeras grabaciones de su hija Isabel, quien interpreta canciones originales de Violeta.

Compone las anticuecas, "Tres palabras" y temas similares, que graba para EMI-Odeón.

Funda el Museo Nacional del Arte Folklórico Chileno, dependiente de la Universidad de Concepción, y participa en el Segundo Encuentro de Escritores.

Inicia su incursión en las artes plásticas y visuales: comienza a pintar y a bordar arpilleras.

Escribe las *Décimas*, obra autobiográfica en verso.

1959

Recorre Chiloé para recopilar el folclor del archipiélago. De ese trabajo de investigación surge la obra *La Celebración de la minga*.

Publica el libro *Cantos folklóricos chilenos*.

Compone música para diversos documentales.

Cae en cama a causa de una hepatitis. La convalecencia le permite profundizar y expandir su labor como arpillerista y pintora. Expone sus óleos y arpilleras en la Primera Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal.

Edita el LP *Toda Violeta Parra*, integrado exclusivamente por composiciones propias.

1960-1964: LOS "CANTOS REVOLUCIONARIOS" y FRANCIA

1960

Acompaña con la guitarra a su hermano Nicanor en la grabación del poema "Defensa de Violeta Parra".

El 4 de Octubre, día de su cumpleaños, conoce a Gilbert Favre, músico de origen suizo.

Participa en la Segunda Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal.

1961

Viaja a Argentina, donde imparte cursos de folclor, cerámica, pintura y arpillería. En Buenos Aires expone pinturas, ofrece recitales y se presenta en televisión.

1962

Reunida en Buenos Aires con sus hijos Isabel y Ángel, y su nieta Tita, se embarca junto a una delegación chilena rumbo a Finlandia, para representar a Chile en el VIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, realizado en Helsinki. Se radica en Europa, residiendo en París y Ginebra. Permanece cuatro años en Europa junto a Gilbert Favre, continuando con la creación de canciones, pinturas y arpilleras.

Con sus hijos y nieta, realiza conciertos en Ginebra, programas en televisión y exposiciones. Inicia el proyecto de exponer la totalidad de su obra plástica en el Museo del Louvre.

1963

En París, graba composiciones revolucionarias y campesinas que serán editadas en 1971 bajo el título *Canciones Reencontradas en París*.

Escribe el libro *Poesía popular de Los Andes*.

Incorpora dos instrumentos a su repertorio: el cuatro, de origen venezolano, y el charango, instrumento del altiplano.

LA INVESTIGACIÓN ALTERNATIVA

1934

Las mujeres votan en las elecciones municipales

1938

Elección de Pedro Aguirre Cerda

1939

Terremoto de Chillán

1946

Elección de Gabriel González Videla

1948

González Videla proscribió al Partido Comunista

1949

Se promulga la ley que permite el voto de la mujer en elecciones parlamentarias y presidenciales

1964

Se convierte en la primera artista hispanoamericana en exponer en el Museo de Artes Decorativas del Palacio del Louvre. La muestra incluye arpilleras, óleos y esculturas en alambre.

1965-1966: PULSIÓN ERÓTICO AMOROSA EN SUS ÚLTIMOS PROYECTOS

1965

La editorial François Maspero, de París, publica su libro *Poesie Populaire des Andes* y la Televisión Suiza filma el documental *Violeta Parra, bordadora chilena*.

En junio retorna a Chile. Canta en La peña de Los Parra, de sus hijos. Graba tres nuevos discos: uno junto a su hija Isabel, otro con música instrumental para cuatro y quena con Gilbert Favre y el LP *Recordando a Chile. Una chilena en París*.

Firma contrato con Radio Minería para dirigir un programa de folclor y participa en numerosos programas para la Televisión Nacional de Chile.

Aborda un gran proyecto concebido como centro de cultura popular: La carpa de La Reina, que se inaugura el 17 de diciembre de 1965.

1966

Graba el disco *La carpa de La Reina*, que incluye canciones interpretadas por Violeta y por otros nueve artistas. Para el sello RCA Victor realiza el disco que será su última grabación: *Las últimas composiciones de Violeta Parra*.

Viaja a La Paz, Bolivia, para reunirse con Gilbert Favre. Regresa a Chile acompañada por grupos del altiplano que cantan en la carpa de La Reina, en televisión y en la peña de sus hijos.

1967

Se suicida en su carpa de La Reina el 5 de febrero.

1970

Se publican las *Décimas*.

1972

Se estrena *Canto para una semilla*, obra de Luis Advis, basada en las décimas autobiográficas de Violeta.

Durante la dictadura de Pinochet, entre 1973 y hasta 1990, la obra visual de Violeta se dispersa por diferentes países, y en parte se extravía.

1997

La obra visual de Violeta Parra vuelve a exponerse en el Louvre.

2007

Exposición de la obra visual en el Centro Cultural Palacio La Moneda.

2017

Celebración nacional del centenario del natalicio de Violeta Parra.

Adaptado de *Cronología Fundación Violeta Parra*, julio 2015. Etapas tomadas de Paula Miranda (2013).

ECLOSIÓN CREATIVA Y MULTIARTÍSTICA

LOS "CANTOS REVOLUCIONARIOS" Y FRANCIA

MUERE VIOLETA PARRA

1960

Terremotos de Concepción y Valdivia

1964

Elección de Eduardo Frei Montalva

1967

Aprobación de una segunda Ley de Reforma Agraria

Infancia: el campo como hogar y el canto como alimento

Violeta del Carmen Parra Sandoval nació el 4 de octubre de 1917 en la provincia de Ñuble, por ese entonces una zona campesina pobre y poco poblada. Aunque hasta la fecha se discute el lugar exacto del nacimiento, San Fabián de Alico o San Carlos, su hermana Hilda afirmó que: “la Violeta nació en San Carlos, por ahí por el año 1917 en la calle Montaña, frente a la Plaza de Armas. Ahí en ese pueblito nacimos las dos y de ahí nos fuimos a Chillán (Bravo, 2011, p.20)”

Nicanor Parra, su padre, era profesor de primaria y de música. Hombre con un admirable sentido del humor, tocaba la guitarra y el violín. Violeta describe así algunos rasgos positivos de su padre (Parra, 2016, p.210):

Flaco, elegante y moreno,
de ojos risueños y grandes,
de trato fino y galante,
de sonreír lisonjero.
Su frente, un ancho sendero
de pensamientos fecundos,
de razonar furibundo
pa’ defender su confín.
Gracioso como Chaplín,
vuelve las horas segundos.

Por su parte Nicanor hijo, el antipoeta, lo describe como una especie de trovador cuya imagen habría marcado la opción artística de sus hijos (Morales, 2006, pp.25-26):

(...) era maestro de escuela, un profesor primario, o sea, una especie de sabelotodo. Eso se suponía era el profesor primario en ese tiempo (...) era un hombre que vivía el ahora y el aquí intensamente. La guitarra no la tocaba por razones culturales (...) Era una especie de trovador, de modo que esa imagen tiene que haber influido mucho sobre la Violeta, sobre mi hermano Roberto y sobre mí mismo.

La madre, Clarisa del Camen Sandoval Navarrete —también cultora del canto popular— campesina y viuda al momento de casarse por segunda vez, se dedicaba a la costura. Violeta la describe en sus *Décimas* (“Presencian mis dos pupilas”) trabajando incesantemente en una máquina de coser (Parra, 2016, p.247):

Par’ abreviar este cuento,
yo vi coser tres cortinas,
calzones de popelinas
y paños para un convento.
Una mortaja de muerto,
dos forros para colchón,
ajuares de comunión,
de raso, un bello estandarte,
y cuatro gorras de arte
pa’ no sé qué batallón.

Los hermanos Parra eran Nicanor, Hilda, Violeta, Eduardo (“Lalo”), Caupolicán (“Polito”), Roberto, Elba, Lautaro y Óscar. A este grupo se sumaban dos hermanas más, Marta y Olga, hijas del matrimonio anterior de la madre, con lo que, en total, eran once niños.

El trabajo del padre obligó a la familia a cambiar de vivienda más de una vez. Entre los dos y cuatro años de Violeta, los Parra se trasladaron a Santiago, y residieron en la esquina de las calles Manuel Rodríguez y San Pablo. Volvieron al sur antes de un año para partir a Lautaro, donde el padre fue nombrado profesor del Regimiento Andino Número 4. Durante el viaje Violeta enfermó de viruela, tal como lo narra en sus memorias (Parra, 2016, p.165):

Dice mi mamá que fui
su guagua más donosita,
pero la suerte maldita
no lo quiso consentir;
empezó a hacerme sufrir,
primero, con la alfombrilla,
después la fiebre amarilla
me convirtió en orejón.
Otra vez el sarampión,
el pasmo y la culebrilla.

La música popular era, en la casa de infancia de Violeta, una presencia constante. Don Nicanor cantaba y tocaba habaneras, valeses y tonadas, mientras Clarisa, originaria de Malloa, era aficionada al canto campesino. Escribe Roberto Parra (2012, pp.11-12):

La madre doña clarisa
jue cantora canpesina
como calandria divina
alolejo se divisa
con nicanor asen trisa
portones y bentanale
con sus trino de zorzale
lansan sus notas al viento
llora el violín de contento
alegran los maniantiale

Desde niños los hermanos Parra sintieron inclinación por el mundo de la música y el espectáculo. Se cuenta que, influenciados por el canto campesino escuchado y aprendido de sus padres y por su relación con unos parientes lejanos que vivían del circo, los hermanos imitaban a los artistas: se disfrazaban y montaban espectáculos musicales y representaciones, por las que cobraban. Si bien los hermanos Parra eran todos aficionados a la canción, en el caso de Violeta la música del campo y la de la vitrola, entonces en boga, captaron su interés desde pequeña de modo tan radical que se convirtieron en una auténtica pasión. A tal punto llegaba su afición a la guitarra que sus padres escondían el instrumento para evitar que dejara sin hacer sus tareas escolares. Pero Violeta, con su temperamento curioso y obstinado, siempre descubría el escondite. Sin que lo notaran, sacaba la guitarra, tocaba, y la volvía a su lugar. Así, canto y guitarra concentran todo su interés, cosa que no sucede con la escuela (Parra, 2016, p.205):

Semana sobre semana
transcurre mi edad primera.
Mejor ni hablar de la escuela;
la odié con todas mis ganas,
del libro hasta la campana,
del lápiz al pizarrón,
del banco hast' el profesor.
Y empiezo 'amar la guitarra
y adonde siento una farra,
allí aprendo una canción.

> Violeta Parra y su madre
Clara Sandoval. Archivo FVP.

Pasará temporadas de vacaciones en Malloa con unas parientes lejanas, quienes le enseñan canciones tradicionales y le permiten acercarse a la vida campesina. En "Don Dominguito Aguilera" relata este período de aprendizaje (Parra, 2016, p.261):

Con esas niñas aprendo
lo qu' es mansera y arado,
arrope, zanco y gloriado,
y bolillo que esta tejiendo;
la piedra que está moliendo;
siembra, apuerca, poda y trilla,
emparva, corta y vendimia;
ya sé lo que es la cizaña,
y cuántas clases de araña
carcomen la manzanilla.

Así, a los seis años, ya posee un repertorio de canciones populares, aprendidas de la vitrola, de su padre, su madre, de parientes y también de los hombres del pueblo que solían rasgar cantos campesinos acompañados de cañas de vino. Movida por la necesidad, Violeta salía con sus hermanos a cantar en la calle, en posadas y circos, aprovechando de ese modo cuanta ocasión se les presentara para llevar dinero a casa. Quizás por eso a los nueve años ya tocaba la guitarra y a los doce había compuesto sus primeras canciones. En una entrevista publicada el año de su muerte en el diario *El Mercurio*, recuerda (García, 2017, p.103):

Mi primera expresión de actuación en público fue un día en que yo me di cuenta de que no había dinero para alimentarnos. Tomé mi guitarra (no tendría más de once años) y junto con mis hermanos menores salí a cantar al pueblo provista con una canasta. Cantamos en la calle y no recibíamos dinero, sino que alimentos y frutas. Pasamos gran parte del día fuera del hogar, y ya tarde volvimos con la canasta llena de comida.

Los problemas de la familia Parra Sandoval se agravaron durante la dictadura de Ibáñez del Campo. Un decreto que prohibía a los civiles trabajar en las Fuerzas Armadas dejó a su padre cesante y obligó a la familia a trasladarse a Chillán. Al desempleo le seguirá un desmoronamiento general: alcoholismo, enfermedad, postración y, finalmente, en 1930, la muerte. En "No tiene la culpa el chanco", Violeta escribe (Parra, 2016, p.254):

Es mucha su desventura,
lo vieran con su dolor,
declaro qu' el dictador
lo convirtió a la locura.
Ya su cabeza está dura,
se mueren las esperanzas,
no hay más posible venganza
que hablarlo a los cuatro vientos,
y a los catorce elementos
que vieron estas mudanzas.

Si bien desde edad muy temprana los hijos ayudaban a la economía familiar mediante pequeños trabajos y su música callejera, la muerte del padre dejó a la familia en una situación crítica.

Traslado a Santiago: “Salí de mi casa un día/ pa’ nunca retroceder”

En 1932, a los 15 años, Violeta decide, por sugerencia de su hermano Nicanor, que trabajaba como inspector en el Internado Nacional Barros Arana, irse a vivir a Santiago. La idea era que Violeta terminara sus estudios. Así lo cuenta en “Volví del profundo sueño” (Parra, 2016, p.292):

Salí de mi casa un día
pa’ nunca retroceder,
preciso dar a entender
que lo hice a l’amanecida;
en fuga no hay despedida,
ninguno lo sospechó,
y si alguien por mí lloró
no quise causar un mal;
me vine a la capital
por orden de Nicanor.

Para sorpresa de su hermano mayor, la adolescente llegó sin más equipaje que su guitarra. Nicanor lo cuenta así (Morales, 2006, pp.138-139):

N.P. (...) Cuando apareció la Violeta en el Internado... “Lo necesitan”.

L.M. Con su maleta.

N.P. ¡Qué maleta! Con su guitarra no más. ¡Qué maleta! ¡Con su guitarra! Yo no podía creerlo. Además, qué iba a hacer yo con la pobre Violeta. Yo era un pobre infeliz yo mismo. Pero eso funcionó bien. Yo entendí, parece, la intención.

L.M. ¿Qué hiciste entonces?

N.P. (...) en ese tiempo el resto de la familia estaba en Chillán. Yo la acogí; la llevé a la casa de unos parientes, donde ella quedó bien instalada.

Violeta ingresó a la Escuela Normal; mientras, tocaba en locales barriales para sustentarse. Este plan de vida funcionó dos años, luego de los cuales dejó los estudios para dedicarse de lleno a la música. Una vecina y compañera, Liliana Soleney Rojas, cuenta (Parra, I., 2009, p.39):

Por esos años, yo hacía el camino para ser profesora. Violeta rechazó ese camino que también había emprendido, y cuyas formalidades eran lejanas a su vuelo sin límites. ¡Cuánto ganó Chile con esa decisión!

Una vez fuera de la escuela, vienen, para Violeta, horas de guitarra y conversaciones que enriquecen su mundo intelectual. Empezó a relacionarse con personas del ámbito cultural santiaguino, como el escritor Nicomedes Guzmán. Mientras, siguiendo a Violeta, llegaron a la capital su madre y hermanos. La numerosa familia se instaló en una casa en la calle Edison, en el barrio de Quinta Normal. Pero en Santiago se repite la misma situación de precariedad que habían vivido en el sur. Violeta recurre a lo que más le gusta y mejor hace: cantar. Con sus hermanos arman el grupo Los Hermanos Parra. Preparan un repertorio basado en la música popular de la época: rancheras, boleros, corridos, tonadas argentinas, canciones españolas y algunas cuecas. Se presentan en locales de barrio y en el circo de Juan Báez, pariente de su hermana Marta Sandoval. Violeta hace del canto su modo de vida.

> Nicanor Parra, hacia 1930. Memoria Chilena, Colección Archivo del Escritor-Biblioteca Nacional de Chile.

“Del momento en que llegué/mi pobr’ hermano estudiante/se convirtió, en un instante,/en pair’ y maire a la vez (Parra, 2016, p.300).”

1. Isabel y Ángel Parra se dedicaron a la música. Juntos formaron en 1962 un dúo de música folclórica y fundaron La Peña de los Parra, en 1965. Ubicada en el centro de Santiago, fue un escenario para los cantautores de la Nueva Canción Chilena y llegó a contar con un sello discográfico. Ambos fueron exiliados luego del Golpe de Estado de 1973, continuando sus carreras de manera independiente.

En uno de esos boliches, El Tordo Azul, Violeta conoce a Luis Alfonso Cereceda Arenas, empleado ferroviario y militante comunista con quien se casa en 1938. A raíz del trabajo de Cereceda, el matrimonio vivió un tiempo en Llay-Llay y en Valparaíso. En 1939 nace **Violeta Isabel**, primera hija de la pareja y, en 1943, **Luis Ángel**.¹

Violeta continuó con la música, agregando a su repertorio canciones españolas de Lolita Torres, Imperio Argentina, Angelillo, Los Churumbeles de España, Lola Flores y Carmen Amaya. En 1943 se unió a una compañía de teatro como intérprete de canciones españolas, recorriendo el país bajo el nombre artístico Violeta de Mayo. En 1944, Violeta se presentó a un concurso de canto español en el Teatro Baquedano, organizado por refugiados de la Guerra Civil española y ganó el primer lugar. Además, junto a sus hijos, se incorpora a la popular compañía, promocionada como española, de Doroteo Martí; mientras Violeta actuaba, bailaba y cantaba, Isabel y Ángel zapateaban como parte de la comparsa. Por esa misma época, Buddy Day contrató a Violeta en su local Casanova como número estable para que interpretara cuplés.

Violeta y su marido compartían ideas políticas pero discrepaban sobre el rol de la mujer en la sociedad. Aunque trabajaron juntos para la campaña presidencial de Gabriel González Videla, el matrimonio no andaba bien. Cereceda quería una esposa que estuviera en la casa, dedicada a labores domésticas.

Confrontemos a este respecto los recuerdos de Violeta, de Luis Cereceda, y de sus hijos, Isabel y Ángel.

Luis Cereceda:

Al poco tiempo nos casamos y ya empezó esa vida así... que no estaba muy conforme yo con la vida artística que llevaba ella. Al principio no era tanto, porque cuando está recién casado uno se entiende mejor. Yo estuve en un principio de acuerdo en que trabajara, pero ya después le dije que no, porque yo ganaba buen sueldo y no había necesidad. Entonces decidimos que ella se quedaría en casa (Bravo, 2011, p.54).

Violeta:

No hacía nada yo cuando estaba con él, pero sentía que podía hacer algo. Él quería una mujer, una mujer que hiciera el aseo, que cocinara, no es muy interesante (Miranda, 2013, p.121).

Isabel:

A mi padre le gustaban las fiestas, los amigos, las mujeres. Peleaban con mi mamá, y sé que ella llevaba una vida triste, chata, con un joven hombre machista que no entendía otra forma de vida para una mujer. Él la arrastraba a fiestas o "comilonas" en las que ella se sentía absolutamente fuera de foco. A veces, sus hermanos la invitaban a cantar por ahí (Parra, I., 2009, p.44).

Ángel:

Observando viejas fotos del matrimonio Cereceda Parra, me queda claro que mi madre no quiso aceptar las reglas del juego que le ofrecía Sombrero verde, mi padre. Se ven incluso elegantes, los dos niños impecables. La foto fue tomada en la Quinta Normal, en Santiago. Veo las fotos de mi madre como las manos de un pianista (Parra, A., 2006, p.167).

Violeta siguió adelante con el canto y Cereceda con su vida de bares, reuniones y viajes. A los diez años de casados, tensada entre las exigencias de su marido y sus propias necesidades, Violeta pone fin la relación ("Verso por matrimonio"):

A los diez años cumplí'os
por fin se corta la güincha,
tres vueltas daba la cincha
al pobre esqueleto mío,
y pa' salvar el sentío
volví a tomar la guitarra;
con fuerza Violeta Parra
y al hombro con dos chiquillos
se fue para Maitencillo
a cortarse las amarras.

No obstante Violeta vivía de su actividad musical, se encontraba en cierta medida entrampada en su trabajo como intérprete de canciones populares, sin poder hallar una dirección precisa para su desarrollo artístico. En 1948 conforma con su hermana Hilda el dúo Las hermanas Parra. El repertorio se amplía: además de los temas anteriores, comienzan a interpretar valeses peruanos, huayanitas y tonadas, que a Violeta le gustaban mucho. Mientras cantaba temas ajenos, Violeta compuso una serie de valeses, boleros, corridos y cuecas, entre otros temas, que adosaba al repertorio conformado para dar en el gusto al público. De 1948 es su bolero "Brillo de mar en tus ojos". Ese mismo año, a los 31, Violeta pudo grabar junto a su hermana Hilda su primer single. Por fin comenzaba a destacarse en el mundo del folclor.

Siendo parte del dúo Las hermanas Parra, Violeta conoció a quien sería su segundo y último marido. Sucedió que, para sus actuaciones, Violeta e Hilda compraban ropa de segunda mano a la señora Amelia Leyton, vecina de barrio, quien, además del negocio de venta de vestuario, tenía un taller de muebles en el que trabajaba su hijo Luis Arce. Se casaron en 1949, instalándose a vivir en un comienzo en casa de la señora Amelia. Sin embargo, por problemas similares a los que tenía con su marido anterior, Luis Arce y Violeta se separaron seis años después, habiendo tenido dos hijas: Carmen Luisa, nacida en 1950 y Rosita Clara, en 1952.

Violeta continúa con el dúo hasta su disolución el año 53. Hacia el mismo período, Nicanor advierte que Violeta, sin saberlo, había guardado en su memoria los cantos campesinos escuchados en su niñez, impregnándose de ellos al punto de poder escribir en cuestión de minutos varios temas que tenían la estructura de los “cantos a lo poeta”. Relata Nicanor que mientras trabajaba en una edición del *Contrapunto del Mulato Taguada con don Javier de la Rosa* —un famoso duelo de payas en décimas de la zona de San Vicente de Tagua Tagua—; llega su hermana curiosa a preguntarle qué hacía. Le cuenta y lee algunas cuartetitas, luego de lo cual Violeta se va a escribir; vuelve más tarde con un montón de coplas (Morales, 2006, pp.144-146).

L.M. Ella había venido escribiendo eso desde antes.

N.P. ¡No! ¡Lo inventó sobre la marcha!

L.M. ¿En una hora?

N.P. ¡En una hora! ¡En un par de horas! Le brotaban “como agua de manantial”, las coplas pues, para citar a Martín Fierro. Entonces me entrega estas coplas y yo me saco los anteojos, me pongo de pie y le digo: “Violeta, por Dios... ¿quién hizo esto?”. “Bueno, ¿y quién crees tú que lo hizo?” “Tenemos que hablar sobre estas pamplinas —le dije yo—. A ver, vamos hablando. Porque tú ves muy bien que estas son cuartetitas, pero lo más importante se da en las décimas”. “¿Y qué es eso? —me dice—, ¿qué son las décimas?”. Le di un ejemplo de décimas. Yo tenía ahí mis libritos, mi bibliografía. Estaba estudiando la poesía popular chilena (...) Entonces le leo algunas décimas, y la Violeta me dice: “¡Pero si esas son las canciones de los borrachos, pues!”. Esa fue la respuesta de ella. “¿De qué borrachos?”, le digo yo. “¡Cómo de qué borrachos! ¡De los borrachos de Chillán, pues!, me dijo. “Bueno, ¿y estas tienen música?”. “Sí. Son canciones de borrachos”, me dijo, y empezó a cantar ahí (...). Y volvió en un plazo de dos o tres días, ya con los tuntunes. Entonces empezamos ya con los versos a lo humano, a lo divino, versos por el fin del mundo. Todo lo imaginable le hablé de todo lo que yo sabía en ese momento. Y ella lo captaba todo al vuelo.”

2. Rodolfo Lenz (1863-1938). Lingüista alemán, pionero del estudio del folclore en Chile. Entre sus discípulos se destacan **Julio Vicuña Cifuentes**, compilador de mitos y romances, y **Ramón Laval**, recopilador de cuentos, leyendas y tradiciones.

Estupefacto, el hermano empezó a revisar los textos y le hizo apreciar lo que había logrado. Desde ese momento empezaron a trabajar sobre este tipo de composiciones, leyendo juntos recopilaciones de **Rodolfo Lenz**² y **Julio Vicuña Cifuentes**. Nicanor la impulsó a dejar de tocar en boliches y radios para dedicarse a investigar. El hecho de descubrir que sus composiciones eran cantos provenientes de la más antigua tradición campesina, y que tenían valor poético, fue decisivo en el surgimiento de su propia obra. Sin saber lo que le esperaba, lo cierto es que ya nada sería igual en la vida de Violeta.

Violeta se va a los campos: rescate y recopilación del canto campesino. El nacimiento de una artista

Cuando Violeta dio por terminado el dúo con Hilda, siguió el consejo de Nicenor y comenzó a recorrer localidades buscando cantores y cantos campesinos para registrarlos, aprenderlos, estudiarlos y difundirlos. Primero viajó por los alrededores de Santiago y después siguió explorando la zona central. A pie o en micros rurales, dedicó cerca de cinco años de manera casi exclusiva a desenterrar y recopilar el canto campesino autóctono. En esta etapa de su vida, Violeta se convirtió en una verdadera etnógrafa y antropóloga. Memorizaba la música y anotaba la letra de los cantos que mujeres y hombres campesinos le enseñaban. Así, sin grabadora, sin ayuda estatal ni privada, sin dinero, inició y persistió llegando a registrar cerca de 3.000 canciones campesinas hasta entonces inéditas. Su primera incursión fue en Barrancas, por aquella época una comuna cercana a Santiago y que hoy está incorporada a la ciudad. Particular importancia tiene la figura de doña Rosa Lorca. Para Violeta, ella era expresión y reunión de un mundo campesino casi desconocido, fascinante y lleno de saberes (Parra, I., 2009. p.54):

Cómo me iba a imaginar yo que al salir a recoger mi primera canción, un día del año 53, a la comuna de Barrancas (Santiago), iba a aprender que Chile es el mejor libro de folclore que se haya escrito. Cuando aparecí en la comuna de Barrancas, a conversar con doña Rosa Lorca, me pareció abrir ese libro. Doña Rosa Lorca es una fuente folclórica de sabiduría. Es una mujer alta, gorda, morena, de profesión partera, campesina. Es arregladora de **angelitos**,³ es cantora, sabe santiguar niños, sabe quebrarles el empacho, sabe las palabras que hay que decir cuando hay mala suerte en la casa. Detrás de la puerta de su casa tiene crucecitas de palqui; sabe ahuyentar al demonio con unas palabras especiales; es decir, es todo un mundo doña Rosa Lorca, de la comuna de Barrancas.

Cuanto más se sumergía en este mundo, más cautivada estaba: ya no se trataba solo de la música: nacía en ella un interés y una afinidad profunda con la vida campesina. En expresión de Ángel Parra: "Doña Rosa, a su manera, era la Violeta Parra que mi madre buscaba (Parra, A., 2006, p.70)."

Cuando llevaba cerca de dos años imbuida en los campos, compuso dos canciones propias basadas en sus registros: "Casamiento de negros" y "Qué pena siente el alma". Se trataba de composiciones extraordinarias: temas originales y al mismo tiempo arraigados en el canto campesino. Después de esta primera e intensa inmersión en la canción y poesía popular, Violeta encuentra su propio tono. Definitivamente, era una artista única: podía crear composiciones completamente novedosas, a la vez que vinculadas con lo más profundo de la tradición popular. A partir de entonces, Violeta Parra grabó cerca de catorce discos, en Chile y Europa.

Poco a poco, y a medida que desarrollaba su proyecto de divulgación y de creación, la artista fue generando un mundo de relaciones, algunas de ella decisivas en su trabajo posterior (Parra, I., 2009, p.75):

(...) Estableció relaciones de amistad con una serie de personas que serían, algunas de ellas, determinantes en la continuidad de su trabajo (...) Víctor Jara, Silvia Urbina, el conjunto Cuncumén, Héctor Pavez, Raquel Barros, Margot Loyola. Directores de centros culturales, diplomáticos, fotógrafos...

El año 1954 fue notable en la vida de Violeta. Raúl Aicardi, director de programación de Radio Chilena, la contrató para ocuparse de un espacio de folclor en la

3. **Angelito:** Nombre dado antiguamente a los niños y niñas fallecidos(as) tempranamente. Se creía que intercedían por sus deudos ante Dios y los santos. En los velorios se realizaba un ritual donde se bebía, comía y cantaba pues se pensaba que el llanto demoraría el viaje del angelito al cielo. El niño fallecido era vestido de blanco y se le fabricaban alas y un ajuar, se le colocaba atado a un silla baja que se instalaba en una especie de altar; algunas veces también se le pintaba el rostro. Este rito, parte del imaginario de Violeta, también es representado en la película *Largo viaje* (1967), de Patricio Kaulen.

emisora. El programa se llamaba “Canta Violeta Parra” y proponía un modo nuevo de acercarse al folclor: se grababa en exteriores, en las zonas de donde provenían las canciones, e incluía sonidos y grabaciones de situaciones típicas de los campos.

El programa fue un éxito de audiencia y Violeta recibió el premio Caupolicán a la mejor folclorista del año. Por este mismo período y gracias al pago de derechos por la orquestación de “Casamiento de negros”, hecha por el estadounidense Les Baxter, quien la tituló “Crazy Melody”, Violeta logró comprar un terreno en el barrio de La Reina, en donde construyó una casa que llamó “la casa de palos”, y en la que aún viven sus descendientes.

Violeta parte a Europa. “Soy la feliz Cenicienta...”

El mismo año 1955, y a raíz de la notoriedad adquirida por sus labor de recopilación, Violeta fue invitada y participó en el V Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en Varsovia, Polonia (Parra, 2016, p.316):

Me hablan de aviones y trenes,
de buques y pasaportes,
me inculcan que no me importe
lo qu'en Chile m'entretiene,
me dicen que me conviene,
quisieron volverme loca;
mis ojos de boca en boca,
mis oídos de voz en voz,
más yo m'encomiendo a Dios,
tanta palabra me choca.

En el viaje también recorrió la Unión Soviética; luego se instaló en la ciudad de París. Permaneció cerca de dos años en Europa, durante los cuales grabó para el sello Le Chant Du Monde y para la Fonoteca Nacional del Museo del Hombre.

Las Décimas dan cuenta de lo difícil que fue dejar en Chile a su hija. Y es que a mediados del siglo XX, en el país se asumía que las mujeres debían desenvolverse en un espacio doméstico, subordinadas económicamente al marido y abocadas de manera exclusiva al cuidado de los hijos. Para una mujer, las posibilidades de viajar y conocer el mundo se limitaban al viaje de caridad, exclusivo para las figuras de la aristocracia y, a lo sumo, al viaje turístico. La gira era un tipo de viaje reservado al género masculino. Si por esta razón la partida fue angustiosa, la muerte de Rosita Clara en su ausencia fue para Violeta una experiencia desoladora (Parra, 2016, p.317):

De nueve meses yo dejo
mi Rosa Clara en la cuna;
com'esta maire, ninguna,
dice el mar'ío perplejo;
voy repartiendo consejo
llorando cual Maudalena,
y al son que corto cadena
le solícito a Jesús
que me oscurezca la luz
si esto no vale la pena.
No tengo perdón del cielo
ni tampoco de los vientos;
mentira el dolor que siento,

como parto sin recelo,
pocos serán los desvelos,
dice l'orar profetorun
p'aquella que su angelorun
deja botá' en el invierno,
arrójenla en los infiernos
pa' sécula seculorum.

Este hecho se sumó a una permanente nostalgia, que expresa en su canción "Violeta ausente", grabada en *Cantos y danzas de Chile, vol. 1* (1956):

Tengo en mi pecho una espina
que me clava sin cesar
en mi corazón que sufre,
ay, por su tierra chilena.

Vuelve a Chile. En los años siguientes, desde 1957 a 1959, desarrolla una actividad intensa y sin tregua. Hacia 1958 termina su libro autobiográfico, iniciado años atrás. Se trata de un extenso relato escrito en décimas, uno de los más importantes trabajos poéticos realizados en Chile.

Contratada por la Universidad de Concepción se traslada con sus hijos Ángel e Isabel, ya iniciados en la música, para investigar el folclor de la zona. Descubre las cuecas del sector, que serán sus favoritas, y trabaja por iniciativa propia en la formación de un Museo de Arte Folclórico Chileno, institución que no tuvo continuidad. En este mismo período se interna en Chiloé, donde amplía su trabajo como recopiladora. Al mismo tiempo, compone, graba y empieza a idear su complejo ballet *El gavilán*. Por la misma época viajó también al norte del país para investigar y grabar la fiesta de La Tirana. Allí, con su hija Isabel, organizaron y dieron cursos de folclor. Además, se sumergió en la composición musical para documentales: *Mimbre* (1957), *Trilla* (1958), y *Casamiento de negros* (1959), todos ellos de **Sergio Bravo**,⁴ y *La Tirana*, realizado por Nieves Yankovic y Jorge di Lauro.

En 1958, una hepatitis la obligó a permanecer ocho meses en cama. El reposo le permitió retomar con ímpetu su labor como arpillerista, en telas de extenso tamaño, y su trabajo como pintora. A fin de ese año expuso por primera vez su obra visual en la Primera Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal. A partir de ese momento empieza a desplegar con constancia otros lenguajes artísticos. En el año 59 se sumió en la escritura de *Cantos folklóricos de Chile*, libro que reunió su trabajo de recopilación musical. Las partituras fueron escritas por **Gastón Soublette**,⁵ con fotografías de Sergio Bravo y **Sergio Larraín**,⁶ a quienes dedicará, respectivamente, las composiciones para guitarra "Fray Gastón baila cueca con el diablo" y "El joven Sergio".

En 1960, el día de su cumpleaños, conoció a Gilbert Favre, antropólogo y músico de origen suizo que la venía buscando por su trabajo musical. En cuanto lo conoció, Violeta se embarcó en una intensa relación amorosa y de colaboración artística: le enseñó a tocar la quena, trabajaron a la par en la investigación del folclor popular y también tocaron y grabaron juntos. Según el testimonio de su nieta Tita:

Gilbert era un ser extraordinario, alegre, se reía de sí mismo todo el tiempo, de su acento gringo, de lo que le costaba aprender tanta cosa nueva. Sabía seguirle el ritmo de trabajo a la Violeta, ayudándola en todo, los marcos para los cuadros, las máscaras, ensayando con ella y aprendiendo a tocar la quena, el cultrún o el bombo. Se convirtió en uno de los mejores quenistas de su época. Lo pasaban muy bien, se amaban. Fue una alegría tener un abuelo tan joven y tierno, dulce y divertido. Violeta no lo dejaba fumar, "¡Ya estay con el cuchufli en la boca!", pero él no paraba de echar humo.

4. Sergio Bravo (1927-)

Documentalista y arquitecto chileno, cofundador con Pedro Chaskel del Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile.

5. Gastón Soublette (1927-)

Musicólogo, ensayista, académico y compositor. Inspirado en el trabajo de Violeta compuso "Chile en cuatro cuerdas" (para orquesta de cámara) y el "Autosacramental de Navidad", en colaboración con Fidel Sepúlveda.

6. Sergio Larraín (1931-2012)

Fotógrafo chileno conocido, sobre todo, por sus fotos sobre la gente y la ciudad de Valparaíso. Se le considera uno de los máximos exponentes de la fotografía de reportaje en Chile y el mundo.

Desde entonces, y durante los cerca de ocho años que duró la relación, la vida de Violeta estuvo marcada por las presencias y ausencias de Gilbert, a quien le dedicó varias de sus canciones de amor y desamor, entre ellas “Corazón maldito” y “Run-Run se fue pa'l norte” (Parra, l., 2009, p.119):

Era 4 de Octubre de 1960, el cumpleaños de la Violeta. Cuando llegué esa noche a la casa, tenían una tremenda fiesta de a dos. El gringo se quedó a vivir en “la casa de palos”. Ella lo mandaba de viaje a realizar diversas tareas; al sur a conocer a los campesinos, al norte a hacer no sé qué. Estas separaciones fueron constantes y gracias a eso tenemos estas cartas que Gilbert guardó y nos regaló.

Pese a su fecunda actividad en Chile, Violeta despertaba un interés más sincero en el extranjero. Tras una residencia de seis meses en Argentina, la artista se radicó cuatro años en Europa con sus hijos y su nieta Tita. Así recuerda esta última a su abuela:

En mis primeros recuerdos de infancia, Violeta está ensayando, escribiendo canciones, recitando décimas, trabajando con su grabadora, con la guitarra en las manos, escribe y canta (...) Cuando tengo cuatro años, escucho y veo como se toca el guitarrón, el canto a lo divino. De pronto tomo la guitarra y toco exactamente lo que he visto tantas veces. Me doy cuenta de que a Violeta le encanta y soy muy feliz en esos momentos (...) A medida que voy creciendo, voy aprendiendo a cantar, a hacer segunda voz, a tocar el bombo, a improvisar ritmos de cuecas, a tañar la guitarra. Violeta nos hace ensayar, o sentarnos a escribir cuentos.

Durante años de estancia en Europa, Violeta dividió su tiempo entre París y Ginebra, donde vivía Gilbert Favre. En su taller de esa ciudad, componía, pintaba, bordaba arpilleras y profundizaba su actividad como escultora. Sus creaciones en distintos lenguajes se entrelazaban entre sí, al punto de llegar a producir obras combinadas, como en el caso de las arpilleras, que llevaban adosadas canciones; las llamaba *canciones bordadas*. No se trataba solo de una metáfora: Violeta componía canciones para sus arpilleras; sus arpilleras y sus canciones, por así decir, eran una sola cosa. En esta segunda estancia en Europa, Violeta Parra logró insertarse en el escenario mundial, ejemplo de lo cual fue su presentación en el Teatro de las Naciones, de la Unesco. Mirando su país desde fuera, sus composiciones se volvieron cada vez menos condescendientes. Irónica, desafiante, lúcida y cada vez más libre para expresarse, compuso sus textos más combativos: “Hace falta un guerrillero”, “Puerto Montt está temblando”, “Miren cómo sonríen”, “Qué dirá el Santo Padre” y “Arriba quemando el sol”, denuncias de las injusticias que veía en Chile.

Entretanto, seguía pintando y bordando arpilleras en las que representaba escenas de la vida campesina y hechos históricos de Chile, así como situaciones íntimas. Luego de meses de preparación, la artista —de origen campesino, autodidacta y sin estudios formales— se convierte en la primera hispanoamericana con una exposición individual en el Museo del Louvre. La muestra estaba conformada por 22 arpilleras, 22 pinturas al óleo y trece esculturas en alambre.

El mismo año de su muestra en el Louvre la televisión suiza realizó un documental sobre Violeta que incluía una entrevista en su taller de Ginebra. Se trata de la famosa entrevista realizada por Madeleine Brumagne. Violeta Parra había logrado fuera de Chile reconocimiento, respeto y sustento. Pero como su trabajo era sobre Chile y para su pueblo, y además se sentía una extranjera en Europa, a meses de la muestra regresó al país. Esperaba, con los logros obtenidos en Europa, encontrar acogida y apoyo para continuar con su trabajo en Chile.

> Violeta, Gilbert y Los Choclos en La Paz, Bolivia. Archivo FVP.

Vuelta definitiva a Chile: el sueño de la carpa

Su atracción por Chile la trajo de regreso al país en junio de 1965. Al llegar, cantó en la peña que tenían en Santiago sus hijos Isabel y Ángel. Pero, sin sentirse del todo cómoda, Violeta se embarcó en la instalación de su propio espacio, una enorme carpa.

En un terreno ubicado en la parte alta de la recién fundada comuna de La Reina, por ese entonces una zona rural, periférica, de Santiago, Violeta instaló una carpa con capacidad para albergar cerca de 200 personas. La inauguró el 17 de diciembre de 1965. El terreno, ubicado en la calle La Cañada 7200, había sido cedido en concesión gracias a las gestiones del alcalde, Fernando Castillo Velasco. La idea era convertir la carpa en un importante centro de cultura folclórica, una especie de universidad del folclore destinada a la creación y difusión de la música popular. El plan incluía la participación de Ángel e Isabel Parra, Rolando Alarcón, Víctor Jara, Patricio Manns, y de otros músicos y artistas chilenos y latinoamericanos. En palabras de Isabel Parra (2009, p.207):

Su intención era formar allí un centro cultural. El proyecto era muy ambicioso, lo redactó en un cuaderno con tapas negras y se lanzó a pedirle colaboración a medio mundo. Le cedieron un terreno en el parque La Quintrala, aunque lo único que tenía de parque el lugar eran unos álamos que porfiadamente habían resistido el paso de los inviernos. Para quien no tenía auto, llegar ahí era una odisea.

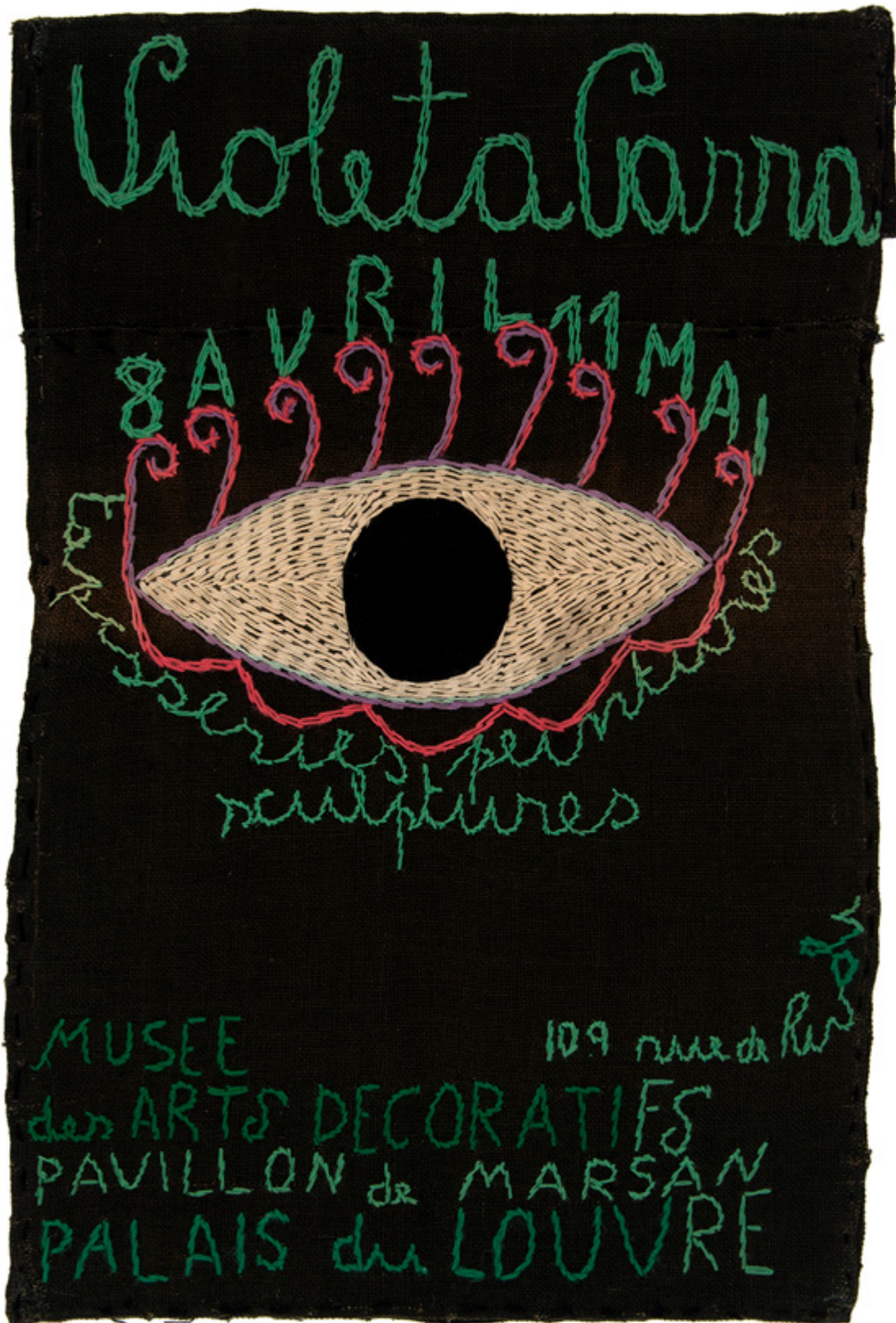
Violeta tenía muchas expectativas puestas en el proyecto. Lo había concebido como un espacio de creación y el punto cúlmine de encuentro con el público, pero las cosas no sucedieron como esperaba. Violeta vivía en la contradicción de quien se sentía responsable de una gran misión y la casi total indiferencia oficial hacia su trabajo. Esto decía en una entrevista de René Largo Farías (Parra, I., 2009, p.13):

Yo creo que todo artista debe aspirar a fundir su trabajo en el contacto directo con el público. Estoy muy contenta de haber llegado a un punto de mi trabajo en que ya no quiero ni siquiera hacer tapicería, ni pintura, ni poesía. Me conformo con mantener la carpa y trabajar, esta vez con elementos vivos, con el público cerquita de mí, al cual yo puedo sentir, tocar, hablar e incorporar a mi alma.

Además de los problemas materiales y emocionales provenientes de la carpa de La Reina, la relación con su gran amor, Gilbert Favre, había terminado. En 1966, Favre partió a Bolivia, sin intención de volver. A raíz de este hecho, Violeta compuso la canción "Run-Run se fue pa'l norte". Ese mismo año grabó *Las últimas composiciones de Violeta Parra*, disco que contiene algunos de sus temas más conocidos, como "Gracias a la vida", "Volver a los 17" y "Maldigo del alto cielo", y cuyas letras son de una calidad poética notable. En su conjunto, los textos componen un todo rico y complejo, en donde el festejo y la maldición van de la mano.

Este álbum fue el punto final de su producción discográfica. Violeta Parra se suicidó el domingo 5 de Febrero de 1967 en su carpa de La Reina. Entre los últimos escritos que se conservan, estarían estos versos (Parra, I., 2009, pp.215-216):

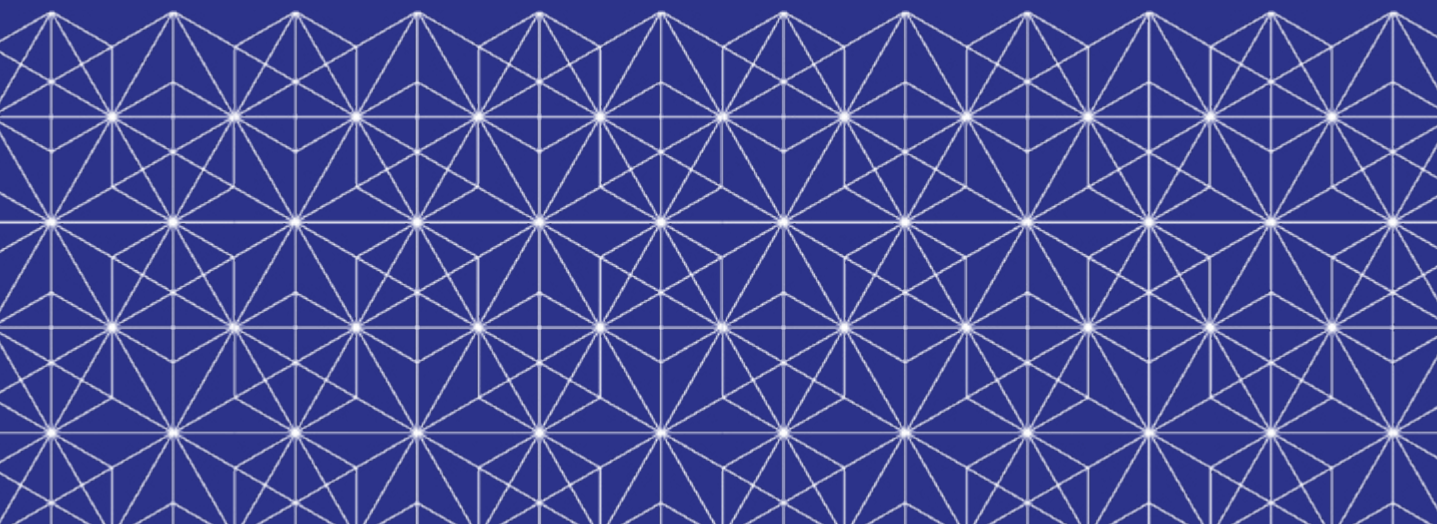
(...) Hasta mañana, compadre, que ya me ha venido el sueño
la tinta me está anunciando que todo tiene su término
y aquí termina por hoy la carta que estás leyendo
afuera rugen motores y adentro todos durmiendo
menos el mundo pintado en lana, pintura o fuego
aquí están todos mirándome como tranquilos serenos
me cuidan de noche y día, como ángeles celestiales
y como jardín regado colocan mis ojos lerdos
decía que hasta mañana y el hilo sigue su enredo
pero el papel favorece los límites de mi sueño
no quedan más de tres líneas, las luces desaparecen
adentro de mi cabeza, cortinas que me oscurecen
hasta mañana o pasado, porque hoy es sábado y llueve
mañana será otro día, veremos lo que acontece.

>Afiche (tela bordada) para la exposición en el Pavillon Marsan del Museo de Artes Decorativas del Museo del Louvre (1964). Archivo FVP.

VIOLETA, ARTISTA MÚLTIPLE

La música de Violeta Parra

De entre toda su producción artística, la canción es el género que ha vuelto universal a Violeta Parra. Fueron muchas las inquietudes que animaron a la artista, pero la música fue la más persistente. Gracias al canto recorrió Chile y el extranjero, y en él encontró una voz distintiva, que combinó su respeto a la tradición folclórica con su propia identidad autoral.

La música del campo chileno la deslumbró tempranamente, y la llevó a dedicar su vida a su investigación, recreación, enriquecimiento y difusión. Cantoras y poetas populares fueron sus maestros, y el formato de la canción campesina definió su hacer. El canto la acercó a la tierra y llevó su voz al mundo.

El trabajo musical de Violeta Parra fue un camino progresivo hacia su consolidación como autora y creadora. Durante años, Violeta cantó canciones de otros: tonadas, cuecas y composiciones aprendidas de la tradición, pero también canciones populares, como rancheras y corridos mexicanos, vales peruanos y zarzuelas españolas. Desde niña, el canto había sido para ella una distracción fascinante, pero también un modo de ganar algo de dinero. En espontánea sociedad junto a sus hermanos Eduardo, Hilda y Roberto, Violeta cantó en mercados de Chillán y, más tarde, en restaurantes y quintas de recreo de Santiago. En sus décimas autobiográficas, la autora da cuenta de aquel gusto por la música que cultivó desde niña, heredado de la afición de sus padres y abuelos.

Las recopilaciones

Solo cuando la artista decidió romper la sociedad musical con su hermana Hilda surgió la Violeta Parra que conocemos, en toda su plenitud creadora y su rigor investigativo. Durante 15 años, en incesantes viajes por el país, la artista fue acumulando decenas de cintas magnetofónicas grabadas en el campo, con canciones interpretadas por cantores que ella misma acompañaba en la guitarra. En Puente Alto, el cantor y poeta Isaías Angulo le enseñó a tocar guitarrón, un instrumento original chileno de 25 cuerdas que acompaña el llamado canto a lo humano y a lo divino.

La labor de Violeta Parra, y eso la diferencia de otras recopiladoras, no se limita solamente a rescatar canciones que se escuchan en el campo, a buscar y rescatar ritmos extintos, canciones que ya no se escuchaban, como la pericona o la sirilla, rescatados en Chiloé, o la polca o la mazurca, provenientes de la tradición del salón:

Cuando Violeta recoge estos ritmos, ella en cierta forma los filtra y los reinterpreta, sentando las bases de lo que luego se conocería como proyección folclórica. Grupos como Cuncumén o Millaray nacerán al amparo de este espíritu de Violeta, proyectando —como dice su nombre— las formas y los sonidos que podría haber contenido el folclor chileno antes de los registros discográficos.

Juan Pablo González, musicólogo.

Todas estas lecciones, tomadas desde la fuente misma, fueron nutriendo la actividad de Violeta Parra. Son enseñanzas que quedaron en sus dos primeros libros (*Cantos folklóricos chilenos* y *Poésie Populaire des Andes*) y en sus primeras grabaciones como solista, y que también le dieron el contenido a sus clases de difusión del folclor y sus programas en radio, de calurosa acogida. Por eso no fue una sorpresa que en 1955 la Asociación de Cronistas de Espectáculos le otorgara el Premio Caupolicán a la mejor folclorista del año. Sin embargo, su esfuerzo era atrevido, y no concitaba un apoyo unánime. La artista trabajaba fuera del análisis folclórico de la academia y desdeñaba la traducción del canto de campo al salón.

> **Hombre con guitarra**
(1960)

134 x 89 cm

Yute bordado
con lanigrafía

Composiciones y discografía seleccionada

Antes de partir a Europa, Violeta Parra había conseguido un contrato con el sello Odeón, el cual mantuvo a lo largo de doce años. En esa casa disquera publicó ocho LP en vinilo, más singles y EP, todos grabados en Santiago junto a músicos contratados para la ocasión, y algunos familiares y amigos. Su último y más importante álbum, *Las últimas composiciones de Violeta Parra* (1966), fue publicado, poco antes de la muerte de Violeta, por el sello RCA-Victor. Tras su fallecimiento aparecieron más grabaciones realizadas en Chile y el extranjero, las que han seguido siendo editadas en discos y antologías a lo largo de los años. Algunas de estas publicaciones se encuentran hoy disponibles en CD o en archivos digitales para streaming, aunque otras están descatalogadas.

- **Chants et danses du Chili. vol. 1.** Le Chant Du Monde, 1956.
- **Chants et danses du Chili. vol. 2.** Le Chant Du Monde, 1956.
- **El folklore de Chile. vol. I. Violeta Parra, canto y guitarra.** Odeón, 1957.
- **El folklore de Chile, vol. II. Violeta Parra acompañándose de guitarra.** Odeón, 1958.
- **El folklore de Chile, vol. III. La cueca presentada por Violeta Parra.** Odeón, 1959.
- **El folklore de Chile, vol. IV. La tonada presentada por Violeta Parra.** Odeón, 1959.
- **El folklore de Chile, vol. VIII. Toda Violeta Parra.** Odeón, 1960.
- **Violeta en Argentina.** Odeón, 1961.
- **El folklore de Chile según Violeta Parra.** Odeón, 1962.
- **Recordando a Chile (una chilena en París).** Odeón, 1965.
- **Las últimas composiciones de Violeta Parra.** RCA-Victor, 1966.
- **Canciones recontradas en París.** Dicap, 1971.
- **En el Aula Magna de Concepción.** Fundación Violeta Parra & Sello Oveja Negra, 2010.
- **Violeta Parra en Ginebra.** Fundación Violeta Parra & Sello Oveja Negra, 2010.
- **Violeta Parra. La cueca.** Fundación Violeta Parra & Sello Oveja Negra, 2010.

A todo este registro debe sumársele la serie de canciones que la autora nunca grabó y que otros intérpretes llevaron al disco luego de musicalizar textos suyos. Algunas de las más conocidas son: “La exiliada del sur” (Patricio Manns), “Porque los pobres no tienen” (Isabel Parra) y “Me gustan los estudiantes” (Ángel Parra).

Hasta 1961, los discos de Violeta Parra estaban compuestos mayoritariamente por temas del repertorio tradicional. Su aporte era valorado como el de una promotora del folclor chileno —sobre todo el del Valle Central— para las nuevas generaciones y los habitantes de las ciudades. Violeta grababa canciones recopiladas por ella en terreno o conocidas en sus viajes por el país y en el contacto con cantoras y “puetas”. Con su voz y su guitarra registró tonadas, cuecas, parabienes, esquinzos, romances, valsos, polcas y mazurcas difundidas hasta entonces de modo oral, y sus grabaciones fueron fundamentales para que estos no se perdieran. La secuencia de discos para valorar ese rico acervo son los cuatro primeros volúmenes de la serie *El folklore de Chile: Violeta Parra, canto y guitarra*, *Violeta Parra, acompañándose de guitarra*, *La cueca presentada por Violeta Parra* y *La tonada presentada por Violeta Parra*.

Luego de esta tetralogía de canto tradicional, el LP *El folklore de Chile vol. VIII* fue un hito demarcatorio en su discografía. Los catorce títulos de ese álbum son todos composiciones suyas (dos de ellas, en coautoría con su hermano Nicánor; y otra como musicalización de un poema de Pablo Neruda). En canciones como “Hace falta un guerrillero” (tonada) y “Yo canto la diferencia” (canción “chicoteada”) la autora manifiesta por primera vez en disco una incisiva opinión política; mientras que en “Veintiuno son los dolores” (décimas) y “Amigos tengo por cientos” (refalosa) aparecen versos de introspección dolido y agradecido

apego a la tierra. Ambas ramas autorales se fueron profundizando en ella en los siguientes años. Ese disco incluía, además, dos de sus canciones más conocidas: “La jardinera” (tonada) y “Casamiento de negros” (parabienes); esta última, una adaptación suya trabajada a partir de dos antiguas piezas españolas: “Boda de negros”, de Francisco de Quevedo, y una zarzuela anónima. Así como en la creación original, Violeta Parra fue una hábil deconstructora de piezas tradicionales, las cuales citó, reconstruyó y re-creó con una dirección propia. Muchos músicos, que luego formaron parte del movimiento de la Nueva Canción Chilena, nombran este álbum como una gran influencia. El disco los ayudó a dotar de contenido su búsqueda dentro de la canción folclórica y de raíz latinoamericana:

Ella pone las cosas “patas p’arriba”. Muestra un país que lo que hasta entonces entendíamos por folclor no dejaba ver. La canción chilena mostraba una mirada desde la hacienda y el patrón, no desde los oficios. Violeta Parra vio a ese nuevo sujeto popular y le cantó a su amargura, a su esfuerzo y a su condición. Por eso fue que caímos subyugados al escucharla. Sin Violeta Parra es inconcebible la Nueva Canción Chilena.

Horacio Salinas, director de Inti-Illimani Histórico.

Recordando a Chile (1965) y *Las últimas composiciones de Violeta Parra* (1966) fueron sus dos siguientes LP. Entre ambos, la autora trabajó en el disco colectivo *Carpa de La Reina* (1966), junto al folclorista Héctor Pavez, los conjuntos Quelentaro y Chagual, y sus hermanos Roberto y Lautaro Parra. En los dos últimos años de su vida, Violeta Parra se desplegaba ya como una autora e intérprete segura de la dirección de su canto. Estos discos la muestran a cargo de guitarra, charango y cuatro venezolano, en canciones de su autoría que integran lo aprendido del canto nortino, campesino y chilote, y junto a invitados que la apoyan en percusión o en líneas breves de acordeón y de quena. Son composiciones con ritmo de sirilla, rin, vals, refalosa, trote, huayno, mazurca y cueca, en las que a veces la autora se permite alterar las formas tradicionales y apostar por una relectura más atrevida y personal. Es un despliegue de ritmos que vivificaron lo que hasta entonces se entendía por música chilena. Son, también, discos cargados de una profunda mirada social y existencial, tanto para referirse a la injusta desigualdad entre la clase obrera y los poderosos (“Arriba quemando el sol”, “Qué dirá el Santo Padre”, “Mazúrquica moderna”) como a angustias íntimas, algunas de ellas derivadas del fin de su relación con el suizo Gilbert Favre (“¿Qué he sacado con quererte?”, “Run-Run se fue pa’l norte”, “Maldigo del alto cielo”).

Las últimas composiciones de Violeta Parra es su cumbre como cantautora, y ha sido elegido en varias notas periodísticas como el mejor disco de la música popular chilena. “Gracias a la vida”, su más conocida composición, es un manifiesto existencial que repasa lo que a la artista le resulta más entrañable —el amor, la naturaleza, la creación, el viaje—, e instala su canto en comunión con el de su pueblo.

Sus hijos Isabel y Ángel, en guitarra y cascabeles, y el uruguayo Alberto Zapicán (Alberto Giménez Andrade), en voz y bombo, fueron los únicos acompañantes de Violeta Parra en esta grabación clásica, en la que la autora interpretó charango, guitarra y cuatro venezolano. Esa economía de recursos, en una conmovedora austeridad para su música, es otro de los rasgos que distinguen el canto de la autora chilena.

Pero Violeta Parra no sólo trabajó en canciones, sino que legó también valiosas composiciones instrumentales. *Composiciones para guitarra*, mostró por primera vez dos de sus “anticuecas”, piezas breves para guitarra sola numeradas por la

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado los ojos con que estoy mirando
con ellos distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo su fondo estrellado
y en las multitudes el hombre que yo amo
Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el oído que llevo escuchando
no pierdo detalle grillos y canarios
martillos, turbinas, caducidos, chubascos
y la voz tan tierna de mi tren amado

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el sonido con que estoy hablando
con él, las palabras que voy deletreando
madre amigo hermano y luz alumbrando
~~la ruta del alma del que estoy amando~~

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado la marcha de mis pescavados
con ellos anduve ciudades y charcos
desiertos y playas montañas y llanos
y la casa tuya ~~tu calle y tu patio~~

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el corazón que está palpitando
cuando miro el fruto del cerebro humano
cuando miro el bien tan lejos del mal
cuando miro el fondo de tus ojos claros

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado la risa y me ha dado el llanto
con esto distingo dicha de quebranto
los dos materiales que forman un canto
y el canto de vida que es el mismo canto

Gracias a la vida que me ha dado tanto

autora del uno al cinco. Aunque no sabía escribir en pentagrama y nunca tuvo una instrucción musical formal, sus piezas instrumentales denotan una gran habilidad como ejecutante de guitarra, así como una riqueza armónica destacada más tarde por muchos músicos:

En algunos trabajos instrumentales, específicamente para guitarra, la artista se planteó alterar la estructura y el patrón rítmico de la cueca, elaborando así una creación que no es posible percibir como folclórica, ni menos como popular, acercándose más a otra forma musical y a otro género, tan complejo como novedoso. Al realizar un análisis formal de estas obras —armónico, melódico, temático, niveles de desarrollo, etc.— podemos concluir que efectivamente no hay en nuestra música de tradición popular referentes similares.

Christian Uribe, compositor e investigador.

Dentro de estas piezas de “ruptura” y mayor complejidad musical debe ubicarse también *El gavilán*, un proyecto de ballet folclórico que la artista no llegó a concluir. La versión que quedó grabada es una composición de doce minutos de duración que presenta el drama de una gallina que ha caído en el mal amor de un gavilán “veleidoso, pretencioso y embustero”; y que la autora utiliza como símbolos para escenificar una lucha entre el bien y el mal. Se escucha a Violeta a solas con su guitarra alternando pasajes de punteo sobre las cuerdas con otros de violento rasgueo mientras su voz repite palabras y sílabas en un canto en constante tensión. El compositor y organista Miguel Letelier, Premio Nacional de Artes Musicales de Chile, afirmó (Parra, I., 2009, p.250):

Violeta no sabía escribir música. No conocía a Debussy ni a Stravinsky. No podía anotar en un pentagrama sus composiciones. La simple audición de estas obras —no ya el análisis— llama poderosamente la atención a un músico. La base rítmica, armónica y formal del folclor chileno de la Zona Central del país en su manifestación más generalizada; esto es, la dupla cueca-tonada, es llevada por Violeta a un nivel de estilización y desarrollo desconocido, y no sobrepasado hasta hoy.

El gavilán es, para muchos compositores, la prueba definitiva de la capacidad única de Violeta Parra para elevar el folclor a un nivel de gran arte musical. Sin embargo, la autora nunca buscó esa validación. Para ella, el folclor ya era un gran arte. Sus referentes e influencias nunca dejaron de ser las voces sencillas y autodidactas que conoció y admiró siempre entre los cantores.

Al inicio de *Décimas*, se encuentra lo que puede ser considerado un manifiesto del canto que le interesó forjar (Parra, 2016, pp.147-148):

Pa' cantar de un improviso
se requiere buen talento,
memoria y entendimiento,
fuerza de gallo castizo.
Cual vendaval de granizos
han de florear los vocablos,
se ha de asombrar hast'el diablo
con muchas bellas razones,
como en las conversaciones
entre San Peiro y San Paulo.

Tamién, señores oyentes,
se necesita estrumento,
muchísimos elementos
y compañero 'locuente;
ha de ser güen contendiente,
conoce'or de l' historia;
quisiera tener memoria
pa' entablar un desafío,
pero no me da el sentí'o
pa' finalizar con gloria.

Al hablar del estrumento
diríjome al guitarrón,
con su alambre y su bordón
su sonoro es un portento.
Cinc' ordenanzas le cuento
tres de a cinco, dos de a tres,
del clavijero a sus pies
l' entrasta'ura 'legante,
cuatro diablitos cantantes
debe su caja tener.

Y pa' cantar a porfía
habrá que ser toca'ora,
arrogante la cantora
para seguir melodía,
galantizar alegría
mientras dure'l contrapunto,
formar un bello conjunto
responder con gran destreza.
Yo veo que mi cabeza
no es capaz par' este asunto.

Por fin, señores amables,
que me prestáis atención,
me habéis hallado razón
de hacerle quite a este sable;
mas no quiero que s'entable
contra mí algún comentario,
pa' cominillo en los diarios
sobran muchos condimentos.
No ha de faltarm' el momento
que aprenda la del canario.

Fuentes de inspiración

Los intereses musicales de Violeta Parra fueron amplios, y tanto su repertorio en vivo como su discografía acogieron muchos géneros y fuentes, tanto de su autoría como de otros compositores. Sin embargo, se encuentran en sus grabaciones algunos géneros a los que la creadora dio prioridad y que acompañaron su trayectoria musical completa, tanto en la cita como en la inspiración. A continuación revisamos tres géneros musicales de raigambre chilena fundamentales en su obra:

1. Tonada

Es la canción más representativa del campo chileno, y fue allí donde Violeta Parra la buscó y la aprendió. La tonada es una composición usualmente melancólica que se canta con guitarra y/o arpa, y que no se baila. Durante mucho tiempo fue un género interpretado únicamente por mujeres, las llamadas “cantoras” que se presentan a solas o en dúo, y a las que Violeta consideraba sus principales maestras. Explica Margot Loyola (2006, p.27):

la cantora evoca a un personaje arraigado y complejo, cuya primera condición es haber nacido en el campo o haber tenido un fuerte contacto con la cultura musical de las áreas rurales. Una cantora no es diferente al resto de las mujeres campesinas, sino que forma parte de ese mismo universo.

En la tonada es muy importante el texto de cada composición. Este suele tener temática amorosa, pero puede también adquirir forma de serenata (esquinazo), bendición a los novios durante una boda (parabién) o canto al Niño Dios (villancico). Una de las canciones más conocidas de Violeta Parra, “La jardinera”, es una tonada de su autoría. La artista grabó tonadas en casi todos sus discos, y en 1959 publicó un álbum dedicado íntegramente a esta forma (*El folklore de Chile, vol. IV. La tonada presentada por Violeta Parra*), con tonadas recogidas por ella en la zona comprendida entre Santiago y Lautaro; incluyendo, entre otras, “Adónde vas, jilguerillo” y “Blanca Flor y Filumena”. Otras tonadas populares de su repertorio son “Por la mañanita”, “Dónde estás, prenda querida”, “Parabienes al revés”, “Violeta ausente” y “Hace falta un guerrillero”; esta última dedicada a Manuel Rodríguez, y considerada la primera tonada de contenido político grabada en Chile.

2. Canto a lo poeta

El canto a lo poeta es una tradición del Valle Central chileno. Sus orígenes son antiguos —algunos investigadores lo rastrean hasta su arribo junto a los conquistadores españoles—, y vinculan a dos ámbitos temáticos: el canto a lo humano y el canto a lo divino (el primero sobre asuntos terrenales, el segundo basado en el Antiguo Testamento y los Evangelios). Su poesía se ordena en la forma de la décima (estrofa de diez versos octosílabos, con rima consonante), y se interpreta junto a guitarrón, rabel y/o guitarra “traspuesta” (afinada de forma no convencional).

El canto a lo poeta es una tradición aún viva en el campo chileno, donde se mantiene gracias a cultores que lo interpretan en vigiliás religiosas y encuentros de payadores. Cantores campesinos —o “puetas”— introdujeron a Violeta Parra en el cultivo del canto a lo poeta; entre ellos, Isaías Angulo, de la zona de Puente Alto, quien le enseñó a tocar guitarrón (instrumento que por mucho tiempo le estuvo reservado sólo a los hombres). Tuvo una gran influencia en su poesía y en su composición, tal como puede apreciarse en varias composiciones suyas escritas en forma de décimas, como “Puerto Montt está temblando”, “Verso por desengaño” (“No tengo la culpa, ingrato”) y “Verso por la niña muerta”, dedicada a su hija Rosita Clara, fallecida a los dos años de edad.

3. Cueca

La cueca es una danza tradicional que reúne una forma musical, una estructura lírica y una coreografía. Su riqueza rítmica se debe a la superposición de los metros 6/8 y 3/4. Posee una duración de alrededor de dos minutos. La estructura de sus estrofas, aunque con variaciones menores, está bien determinada. Ampliamente difundida por el territorio nacional, se le ha otorgado el status de “baile nacional”. La cueca es matizada según dónde se baile, pudiéndose reconocer distintos sub-géneros como la chora, campesina, porteña, chilota, brava, de salón, nortina, etc.

La cueca acompañó a Violeta Parra desde su infancia. La artista honró la influencia que tuvo sobre ella reinterpretando campesinas que fue recogiendo en sus viajes por el Valle Central, y también con cuecas de su autoría, en las que abordó todo tipo de asuntos. Por ejemplo, la cueca “Los pueblos americanos” llama a la unidad del continente contra el abuso de los poderosos, mientras “De cuerpo entero” puede considerarse una cueca de contenido filosófico. Otras de las cuecas de Violeta Parra son: “Cuecas del libro”, “Quisiera tener cien pesos” y la “Cueca larga de los Meneses” (con letra de su hermano Nicanor).

El disco *La cueca*, presentada por Violeta Parra, reúne 24 cuecas recopiladas por la artista; entre ellas, “Adiós, que se va Segundo” y “Floreció el copihue rojo”. La artista incluyó en esa grabación comentarios suyos sobre el género. Entre otras cosas se le escucha allí explicar:

Ahora que vamos a hablar de la cueca, yo quisiera decirles que desde el año 53 hasta hoy he podido darme cuenta de que la cueca chilena no es tan solo esta cueca que hemos escuchado siempre a través de la radio, ya sea cantada por mí o por otros intérpretes.

Hasta este momento puedo dar cuenta de cuatro tipos de cueca. En Quirihue, conversando con la Filomena Yévenes y con la Celia Yévenes, tejedoras y cantoras campesinas, aprendí a saber que en las fiestas de Chile se cantan estos cuatro tipos diferentes de cueca chilena: la cueca corta y común —que conocemos todos—, la cueca valseada, la cueca larga voluntaria y la cueca larga obligatoria, que también lleva otro nombre y que se llamaría cueca del balance.

Dice doña Celia que la cueca del balance se baila cuando nadie se decide a comenzar la fiesta. La cantora entonces toma la iniciativa, y dice: “Voy a cantar la cueca del balance”. Hace un verdadero balance de todas las personas que están, y después de la tercera parte empieza a nombrar a cada uno de los presentes. Nombró primero a un hombre, enseguida nombra a una mujer y todos van saliendo a bailar, por obligación, quieran o no quieran. Y así el baile es un hermoso tejido de gente que se para, que se incorpora al baile, otros que se sientan... Eso sería entonces la cueca del balance.

Violeta, en sus “Anticuecas”, escapa de los límites de la tradición musical popular. Las anticuecas mantienen un ritmo de 6/8, pero en términos formales exceden las limitantes de la cueca tradicional en tanto forma musical. Son canciones sin texto, sólo guitarra, y no pretenden ser bailadas.

4. Pueblos originarios

En otras canciones se reconocen ritmos propios de culturas como la mapuche, por ejemplo “El guillatún” en la que conviven ritmos mapuches con sonoridades propias de la cultura mestiza chilena, que puede entenderse como un ejercicio de sincretismo consciente por parte de Violeta.

El canto a lo poeta y las formas de la poesía popular

Su trabajo como compositora está profundamente unido a la poesía, pues rescata y recrea “el canto a lo poeta”, que consiste en un modo de poetizar entonando la voz y acompañándose de guitarra o guitarrón. La **décima**⁷ —forma métrica propia de los poetas populares de siglo XIX y con una marcada función narrativa— que Violeta recupera en sus exploraciones por los campos de Chile, es un modo de poetizar arraigado en la cultura popular. Este género fue el medio de difusión predilecto de los poetas populares durante las últimas décadas del siglo XIX y hasta inicios del siglo XX. Consistían en pliegos impresos sueltos, de tamaño diverso, que estaban ilustrados para atraer a una población mayormente analfabeta. Por lo común eran pregonados por el mismo autor y, además de temas fantásticos del canto a lo poeta, trataban acontecimientos contingentes como crímenes, fusilamientos o hechos políticos. Incluía formatos tales como décima glosada (consistente en una **cuarteta**⁸ que establecía un tema que luego era comentado en décimas y seguido por una décima de despedida), redondilla, cueca, tonaca, romance y brindis.

Algunas de las mejores canciones de Violeta son poemas en décimas. Instigada por su hermano, realizó “Céntesimas”, enumeración en décimas del uno al 600. También compuso notables temas en **seguidillas**⁹ y cuartetos, otras formas rimadas de la poesía popular.

7. Décima: Estrofa constituida por diez versos octosílabos. El esquema de rima de la décima es: *abbaa-cddc*. Se estructura por dos redondillas (estrofas de cuatro versos), con rima abrazada, *abba* y *cddc* y, uniéndolas, dos versos de enlace que repiten las rimas última y primera de cada redondilla, *ac*. Entre los poetas contemporáneos que han recurrido a esta forma se cuentan los españoles Luis Cernuda y Jorge Guillén.

8. Cuarteta: Variante de la redondilla (o estrofa de cuatro versos). La distribución de su rima es *abab*. Su variante popular es la cuarteta asonantada, también llamada tirana.

9. Seguidilla: Estrofa de cuatro versos. En la seguidilla simple el verso primero y tercero son heptasílabos, mientras que el segundo y el cuarto son pentasílabos. En la seguidilla gitana los dos primeros versos son hexasílabos, el tercero es de once o diez sílabas y el cuarto es hexasílabo.

LA LIRA POPULAR Núm. 39

UN FANTASMA
 El pueblo de Chile
 Me ha sido escuchado.
 Por un crimen horrendo
 Que su patria le ha cometido.

UN PUEBLO QUE AMERICA
 Un pueblo que América
 Me ha sido escuchado.
 Por un crimen horrendo
 Que su patria le ha cometido.

EL NACIMIENTO
 El niño que nació
 En un día de fiesta,
 Con un nombre de gloria,
 Que su patria le ha cometido.

UN MURCIPOLEO
 Un murciopoleo
 Que su patria le ha cometido.
 Por un crimen horrendo
 Que su patria le ha cometido.

EL PRISIONERO
 El prisionero
 Que su patria le ha cometido.
 Por un crimen horrendo
 Que su patria le ha cometido.

LA CONCLUSIÓN DEL EPICURO
 La conclusión del epicuro
 Que su patria le ha cometido.
 Por un crimen horrendo
 Que su patria le ha cometido.

> **Lira popular de Juan Bautista Peralta.**
 Colección Alamiro de Ávila en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile.

AQUÍ TIENE MI PAÑUELO

(décima)

Aquí tiene mi pañuelo,
señora, seque su llanto,
no hay en el mundo quebranto
que no tenga su consuelo,
saque la vista del suelo
y míreme frente a frente,
que sufre toda la gente,
l'olvidaba por egoísmo,
eso conduce al abismo,
le digo primeramente.

No ha visto en los hospitales,
están sobrando las urnas,
porque las niñas nocturnas
se duermen como animales,
confunden los materiales
del moribundo paciente,
y al despertar de repente
jeringan a Juan Salgado
en vez de Juan Maldonado,
y echan a dos por el puente.

Hay diferencia en los bancos
por no sé cuántos trillones,
los ministerios mayores
también van diferenciando,
los funcionarios chupando
la teta ya mucho rato,
hay jefes que son retrato
del mismito Lucifer,
en esto sí que la ley
puede bramar garabatos.

Aquí le muestro un legajo
de sello, tinta y papel,
éste sí que es cascabel
que suena con desparpajo,
diez mil quinientos carajos
pueblan las casas legales,
y allí están los tal por cuales
en un sillón silloneado
y a fines de mes arreando
billetes muy especiales.
(.....)

AL CENTRO DE LA INJUSTICIA

(seguidilla)

Chile limita al norte con el Perú
y con el Cabo de Hornos limita al sur,
se eleva en el oriente la cordillera
y en el oeste luce la costenera, la costanera.

Al medio están los valles con sus verdores,
donde se multiplican los pobladores,
cada familia tiene muchos chiquillos,
con su miseria viven en conventillos, en conventillos.

Claro que algunos viven acomodados,
por eso con la sangre del degollado,
delante del escudo más arrogante,
la agricultura tiene su interrogante, su interrogante.

La papa nos la venden nacionas varias,
cuando del sur de Chile es originaria.
Delante del emblema de tres colores,
la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles.

El minero produce buenos dineros,
pero para el bolsillo del extranjero,
exuberante industria donde laboran
por unos cuantos reales muchas señoras, muchas señoras.

Y así tiene que hacerlo porque al marido
la paga no le alcanza pa'l mes corrido.
Pa'no sentir la aguja de este dolor
en la noche estrellada dejo mi voz, dejo mi voz.

Linda se ve la patria, señor turista,
pero no le han mostrado las callampitas.
Mientras gastan millones en un momento,
de hambre se muere gente que es un portento, que
es un portento.

Mucho dinero en parques municipales
y la miseria es grande en los hospitales.
Al medio de la Alameda de las Delicias,
Chile limita al centro de la injusticia, de la injusticia.

Décimas. Autobiografía en verso

Violeta escribió su **autobiografía**¹⁰ en versos al regreso de su primer viaje a Europa, y por sugerencia, nuevamente, de su hermano Nicanor, posiblemente como una forma de reconstruir su identidad luego de la muerte de su hija Rosita Clara (Parra, 2016, p.149):

Muda, triste y pensativa
ayer me dejó mi hermano
cuando me habló de un fulano
muy famoso en poesía.
Fue grande sorpresa mía
cuando me dijo: Violeta,
ya que conocí la treta
de la vers'á popular,
príncipiame a relatar
tus penurias "a lo poeta".

Así nació *Décimas. Autobiografía en verso*, libro que construye un relato adscribiéndose en varias tradiciones, poniéndolas muchas veces en tensión: la poesía popular, la autobiografía, el canto, el habla coloquial e, incluso, la crónica periodística. Paula Miranda ha destacado esta forma sutil y gozosa que tiene Violeta de apropiarse de los discursos impuestos (Miranda, 1999, pp.53-54):

Ella se enamora de los versos, motivos y registros del folklore, pero para volverlos a crear, en un constante gesto de rescate y contraataque. Ella elige escribir en décimas, aunque con eso tenga que someterse a una tradición de 500 años. Ella construye su autobiografía imponiendo sus propias jerarquías, preferencias y énfasis, lo que no niega que en los contenidos critique férreamente al patriarcado y todo lo que se desprende de él: injusticias, desigualdades, abusos de poder, sinrazones de las leyes, feminización de la pobreza o engaños de amor.

El libro se inicia explicando las condiciones o destrezas que hay que tener para ponerse a componer en décimas. Luego, cada una de las décimas va narrando diferentes experiencias y hechos en su vida: la infancia en el campo, la aventura y el desgarrar que supone dejar su pueblo e irse a la capital, experiencias privadas y artísticas en Santiago, vivencias como madre, esposa y amante, así como su vida en Europa y la mirada a Chile desde el extranjero. Se plantea también una postura ética frente a problemas sociales y reflexiones frente al rol del artista. Esta obra ha sido fundamental en la poesía popular chilena y ha servido de punto de partida para distintas realizaciones artísticas, entre ellas, la obra *Canto para una semilla* del compositor **Luis Advís**,¹¹ que ha sido grabada por el grupo Inti-Illimani e Isabel Parra y llevada a la danza por el Bafona.

Luego de una primera publicación en Chile en 1970 el libro será editado en Cuba, México, España y Argentina.

Si consideramos el momento de su realización, este libro fue escrito como un paréntesis entre su trabajo como recopiladora y la creación de su obra como compositora y, tal vez, como una forma desprenderse de lo biográfico para enfrentar otros temas y modos de expresión. Violeta hizo gestiones infructuosas por financiar la publicación del libro, luego de lo cual grabó algunas de las décimas como manera de salir al encuentro del público. Editado de manera póstuma, el libro comenzó a circular recién en 1970.

10. Autobiografía. Biografía que el autor hace de sí mismo. Se trata de un género discursivo referencial, al igual que la entrevista, el diario íntimo y la crónica, entre otros. Todos ellos se caracterizan porque el autor coincide con el sujeto de la enunciación (o "narrador"), es decir quien habla en el texto es equivalente al autor mismo.

11. Luis Advís (1934-2004)
Compositor. Influido por la música tradicional latinoamericana conjuga las tradiciones académica y popular, destacando en la composición para voz y acompañamiento instrumental. Entre sus obras destacan: *Cantata de Santa María de Iquique* (1969), *Los tres tiempos de América* (sinfonía, 1987), *Suite Latinoamericana* (1994) además de música para teatro, televisión y cine.

Décimas es un “ave rara” en el mundo de la poesía. Recurre —en el aspecto formal— a un modo de poetizar tradicional, empleado en el canto a lo poeta. A pesar de que Violeta en esencia respeta una de las convenciones de esta forma poética —que narra hechos cotidianos de la comunidad o de alguno de sus integrantes—, matiza la tradición al incorporar ideas y pensamientos disruptivos. El yo poético no hace concesiones: rabia, pena, recuerdos agrios y alegres, ofensa, denuncia, acusación son la materia de estas décimas, hijas de la tradición popular por el lado de la forma y la esfera temática, pero rebeldes por el tono y el desparpajo. Se trata largo poema narrativo, al estilo de los grandes relatos latinoamericanos, como *Martín Fierro*, de José Hernández, en el que Violeta ensaya una perspectiva campesina que se yergue como contrapunto de lo urbano, dejando ver los límites de una mirada restringida por las formas de lo culto, que ha hecho erróneamente a un lado las modulaciones de lo rural.

> **Niños en fiesta** (detalle)
(1963-1965)
58,5 x 99 cm
Sobre relieve de papel maché en
madera aglomerada

Violeta visual

Violeta fue una artista múltiple. Su obra no se limita a la creación musical y poética, sino que también recurre a diversos lenguajes plásticos: pintura al óleo, pastel, cerámica, escultura, y bordado en telas de gran tamaño. Su obra visual se caracteriza por su originalidad, espontaneidad y fuerza expresiva. Empezó de manera sistemática a los 40 años, cuando ya era conocida como cantautora. El inicio de sus trabajos con las arpilleras, o telas bordadas, tiene su origen en una hepatitis. La enfermedad la mantuvo en cama por meses, en recuperación. Para no aburrirse, tomó una colcha y empezó a bordarla con lanas que había en su casa. Su nieta Tita rememora:

Para hacer esta arpillera, una de las primeras, mi tía Lula y yo estamos sujetando al perro de la casa para que Violeta lo pueda bordar. Ella está en cama, en su pieza, ansiosa por trabajar. Debía estar en reposo absoluto para recuperarse de la hepatitis, cosa que yo no comprendía bien. No había quién la cuidara como correspondía, traerle el tecito y ordenar su ropa. ¡Ahora entiendo por qué gritaba llamando pidiendo ayuda! ¡Es que no parecía nada de enferma! Al contrario, sólo quería bordar, tocar, escribir, ensayar, componer, hacer muchas cosas. Era muy lindo cuando nos llamaba para mostrarnos el trabajo, impresionante los paisajes coloridos y mares bordados, las manos vertiginosas; estaba inventando y se alucinaba con cada detalle que resultaba, parecía que ella misma estaba descubriendo todo.

Violeta comenzó a exponer su trabajo plástico en el Parque Forestal, en eventos especialmente destinados a mostrar el trabajo de artesanos y artistas. En el lugar, Violeta también cantaba y tocaba la guitarra, lo mismo que siguió haciendo posteriormente en Europa y en la carpa de La Reina. La obra plástica de Violeta Parra nace fuera de los estándares académicos. Se trata de un trabajo realizado desde la experiencia, ajena a corsés impuestos por modelos prestablecidos. A este respecto son adecuadas las palabras de Fidel Sepúlveda, investigador de la cultura popular en el documental *Viola chilensis* de Luis Vera (2003):

La Violeta Parra fue un ejemplo de hacerse vulnerable a todo lo que venía como estímulo de la comunidad y de la naturaleza. El chileno es tan gris y ¿por qué es gris? Cuando tenemos una naturaleza que no es gris. ¿Y es tan monocorde? Y ¿por qué? Cuando desde el norte hasta el sur es tan variado por una educación de espaldas a la realidad. Pero Violeta tuvo una educación incompleta y todo lo demás, pero de la vida. Y eso lo entrega en su arte, que es un arte fundamentalmente vital, sin miedo a los colores, sin miedo a las combinaciones, sin miedo a la innovación y con una tremenda fuerza tiene un tremendo arraigo. Y por eso es que la reconoce el pueblo y la reconocen también todos los otros que tienen este vínculo con las matrices de la humanidad.

La obra y faceta de Violeta como artista visual es la menos conocida. Su legado en este campo incluye pinturas y arpilleras, algunas obras en papel maché, así como esculturas en alambre y máscaras. Un aspecto clave a mencionar sobre el trabajo creativo de Violeta refiere a que no se trata solo de una artista capaz de expresarse a través de la pintura y el canto, la arpillera y la poesía, sino que ella hace dialogar estos lenguajes diversos: es una auténtica artista integral. En ese sentido, estaba a la vanguardia del movimiento mundial en que se empiezan a experimentar distintas modalidades de intertextualidad entre disciplinas, como vemos hoy en obras de teatrocine, o en instalaciones, en las que se recurre a sonidos, imágenes y artefactos escultóricos. Violeta

12. Para mayor información, consultar: **Catálogo Exposición Permanente Violeta, Humana y Divina.** En: Museo Violeta Parra.

ya venía integrando lenguajes artísticos en sus obras, como es el caso de las arpilleras que se imbricaban con canto: se trata de obras gráficas que, literalmente, llevaban incluidas una canción. El testimonio audiovisual, que muestra a la artista entrevistada por Madeleine Brumagne, periodista y crítica de arte. Violeta le muestra sus arpilleras y pregunta a su interlocutora “¿de verdad cree que son buenas?”, ante la respuesta afirmativa y el genuino interés que la mujer presta a su obra, va un poco más lejos y le dice: “Entonces haré algo para ti. Voy a cantar todas mis arpilleras”. Violeta cantó un canción frente a cada tapiz... entonces, la periodista no pudo evitar llorar. Violeta era, en definitiva, una artista integral (Hormazábal, 2013, p.57):

Violeta piensa el arte como un Todo, la visualidad, la poética y lo musical componen un sistema completo, orgánico, polivalente y multilingüe. Siempre debe existir un diálogo entre las diferentes manifestaciones artísticas, pues así se da en el mundo popular. De esta forma, toda innovación musical, poética o visual, repercute o tiene su efecto sobre otra forma artística.

Además, eran obras que hoy consideraríamos ecológicas: las realizaba de acuerdo a los recursos materiales disponibles. Violeta siempre asumió su origen y pertenencia social e hizo de la pobreza una forma de vida y, al mismo tiempo, asoció a ella una estética. Y su creación no puede separarse de un modo de vivir; un modo de hacer que lleva del arte a la vida y de la vida al arte. Como cuenta su nieta Tita en *Viola Chilensis*:

La vida cotidiana con la Violeta era bastante poco común. Es decir, por ejemplo, los almuerzos. De repente yo veía que la Violeta estaba alucinada haciendo cazuela y, bueno, ¡qué rico! Todos podíamos almorzar y qué sé yo. Pero de repente no más era eso (...). Yo no recuerdo que todos los domingos nos sentáramos a almorzar, ¡para nada!... Ahora, las idas a comprar con la Violeta, que sí me acuerdo, eran las idas a comprar lanas de colores, para las arpilleras. Esas sí que eran compras importantes (...). Porque cuando la Violeta tenía plata, aprovechaba inmediatamente de nutrirse de todos los materiales que necesitaba. ¡Y claro!, en vez de ir a comprar, al supermercado, comida, íbamos a comprar lanas. Y traíamos canastos llenos de lanas de colores para los trabajos que ella tenía que hacer...

Violeta empleaba cartón, yute, madera prensada, madera aglomerada, granos de legumbres (porotos, lentejas, garbanzos, arvejas). En una entrevista contó cómo llegó a realizar cuadros y máscaras en papel maché (García, 2017, p.108):

No tenía dinero para comprar pintura entonces pensé: “Debo inventar algo que no se compre en un negocio y encontrarlo en el patio”. De pronto, me acordé haber visto hace mucho tiempo confeccionar juguetes con papel. Hice la prueba con papel, quedé contenta con el resultado y seguí.

En cuanto a los aspectos técnicos y a las corrientes o tendencias en las que se inscribe la obra visual de Violeta Parra, hay poca investigación. Ello se debe, en parte, a los avatares que sufrieron las obras¹² y que dificultaron su difusión y estudio; o quizás por lo difícil que resulta clasificar una obra tan original y variada.

> Violeta Parra y su nieta Tita en Ginebra, haciendo papel maché sobre madera (1965). Archivo FVP.

Algunos especialistas entienden la técnica del bordado en arpillera, tal como la emplea Violeta, en una línea de continuidad con la más antiguas tradiciones del mundo andino, como si la artista sacara o hiciera emerger una memoria milenaria que se remonta a los mantos bordados encontrados en la necrópolis de Paracas, Perú (Cruz, 2007, pp.28-29):

Tradiciones milenarias y próximas se actualizan en ella. La zona de Chillán, donde nace, es particularmente rica: cerca están las cerámicas negras de Quinchamalí, la cestería de Hualqui, con la técnica de la aduja, la más antigua conocida en Chile, según Tomás Lago (...) y en la propia ciudad queda el recuerdo de —tal vez algún artesano huérfano de estímulo y remuneración— de los ponchos y frazadas, bayestas y alfombras, celebradas por los cronistas de los siglos XVIII y XIX.

La muestra de Violeta Parra en el Museo del Louvre, en abril de 1964, fue una sorpresa para el mundo del arte chileno. En el ambiente artístico del país, su trabajo en las artes visuales no había obtenido —ni obtuvo durante su vida— mayor reconocimiento que el de ser etiquetada como folclorista y artesana. Resulta interesante revisar lo que dijo la prensa, consignando una nota del diario *El Mercurio* el 8 de abril (Díaz, 1964, p.42):

Yo he sido uno de los primeros sorprendidos por esa exposición: “Los tapices chilenos de Violeta Parra” (...) Violeta Parra comienza en París por donde los grandes del arte terminan, es decir, por exponer sus obras en uno de los pabellones más codiciados por todos los pintores del mundo. (...) Al ver los tapices situados en las primeras salas, he comprendido el por qué de ese maravilloso impulso de Violeta Parra, el de llegar a París y presentar objetos fantásticos, simbólicos, con un contenido humano y social, hay un gran arte, sencillo, espontáneo, natural, de quien no sabe de academias de estudios. Un arte que capta al que lo ve, que interesa por la variedades de sus colores, por la mezcla de ellos, por la armonía de conjuntos y la gran fuerza de expresión popular.

13. Arte naïf (del francés *art naïf* o arte ingenuo).

Término aplicado al arte realizado desconociendo las convenciones de representación. La pintura se caracteriza por colores brillantes, perspectiva no científica y un punto de vista infantil.

En contraste, en el momento de la exposición de Violeta en el Louvre existía en Europa un marcado interés en el llamado **arte naïf**¹³ —arte ingenuo no académico— que había tenido célebres representantes, como Henry Rousseau. Este interés habría llevado a que algunos críticos la adscribieran en esta corriente. Sin embargo, si bien Violeta Parra representa motivos aparentemente ingenuos, o de una verdad tan universal que pasan por *inocentes*, su técnica y su creatividad demuestran que Violeta no era una pintora con una comprensión simplista de su hacer, al contrario sabía lo que hacía tanto en el modo de abordar la figuración como en la forma de resolver problemas técnicos. Además, era muy consciente del papel que cumplía la pintura, comparado con su trabajo como arpillera.

Es interesante señalar las ideas expuestas por José Ricardo Morales, quien escribe como la técnica empleada en las arpilleras influye en la manera de conformar las figuras (Morales, 1995, p.26):

(...) gran parte de la metamorfosis experimentadas por sus figuras, transformándose en otras, así como la conversión de los cuerpos bordados en auténticos laberintos —mediante las sinuosidades de las lanas que los forma— se deben a que utilizó con gran originalidad las condiciones propias del hilo de tapiz, según lo prueban algunas de sus obras, como *El hombre*, *El circo* y *La cantante calva*.

Una característica notable del modo en que Violeta creó estas y las restantes arpilleras es que las realiza sin diseño previo, como si tuviera el dibujo en mente y lo viera sobre la arpillera. La obra se va estructurando en forma casi improvisada. Es más, dado que solía trabajar con toda la tela amontonada sobre su falda, bordaba sin ver la totalidad. De acuerdo a los temas sobre los que trabaja y las emociones que le suscitan, la artista selecciona y estructura su paleta de colores según a una asociación subjetiva entre situaciones, ideas, sentimientos, colores y formas “los textos poéticos semejan tejidos; las tapicerías devienen cantares; la escultura es de hilos, la línea es color (...) pudo relacionar las muchas artes que practicó, sin aparente dificultad, enhebrándolas entre sí en un juego constante” (Morales, 1995, p.18).

Violeta navegó entre variadas tendencias, sin que sea posible encasillarla en ninguna. Se ha intentado relacionar el modo de crear de Violeta Parra con el surrealismo. Los trabajos de Violeta Parra estarían marcados por el azar y la asociación libre. Pero los surrealistas ponían en relación desacostumbrada objetos identificables, al estilo de Salvador Dalí, por ejemplo. En cambio, de Violeta cabe decir que su “objeto” al pintar o bordar era el acto mismo de pintar o bordar. En su obra las asociaciones no son necesariamente asociaciones desorbitadas entre elementos reconocibles: Violeta recurre a imágenes que no se sabe qué son, en algunos casos (se diría que se acercan más al mundo onírico). Pero, otras veces, su trabajo visual pone en escena situaciones ajenas al estilo surrealista y más bien cercanas al *expresionismo*: se trata de verter el gesto en el soporte (arpillera o tela) y de mostrar una situación u objeto teñido por las sensaciones y emociones de la creadora.

Ahora bien, ¿cuáles son los temas de estas arpilleras, pinturas, o “pinturas en relieve”? Son temas referidos a la historia familiar, la tradición popular y sus creencias. Las pinturas son una especie de “diario” en el que ella anota lo que ve, piensa y siente. Su experiencia interior, a la luz de lo que ve que sucede “con los otros”, en particular, se identifica con los “desheredados de la tierra”. A través de su obra visual podemos acercarnos a sus pensamientos, recuerdos y tensiones internas; también a sus ideas políticas, de justicia social, así como a su manera de plasmar las tradiciones chilenas.

Un agrupamiento sencillo para acercarse a su obra visual, es ordenarla en tres grupos siguiendo los criterios de la muestras rotativas realizadas por el Centro Cultural Palacio de la Moneda mientras cobijó la colección perteneciente a la Fundación Violeta Parra:

- La celebración
- De Chile
- Vida espiritual

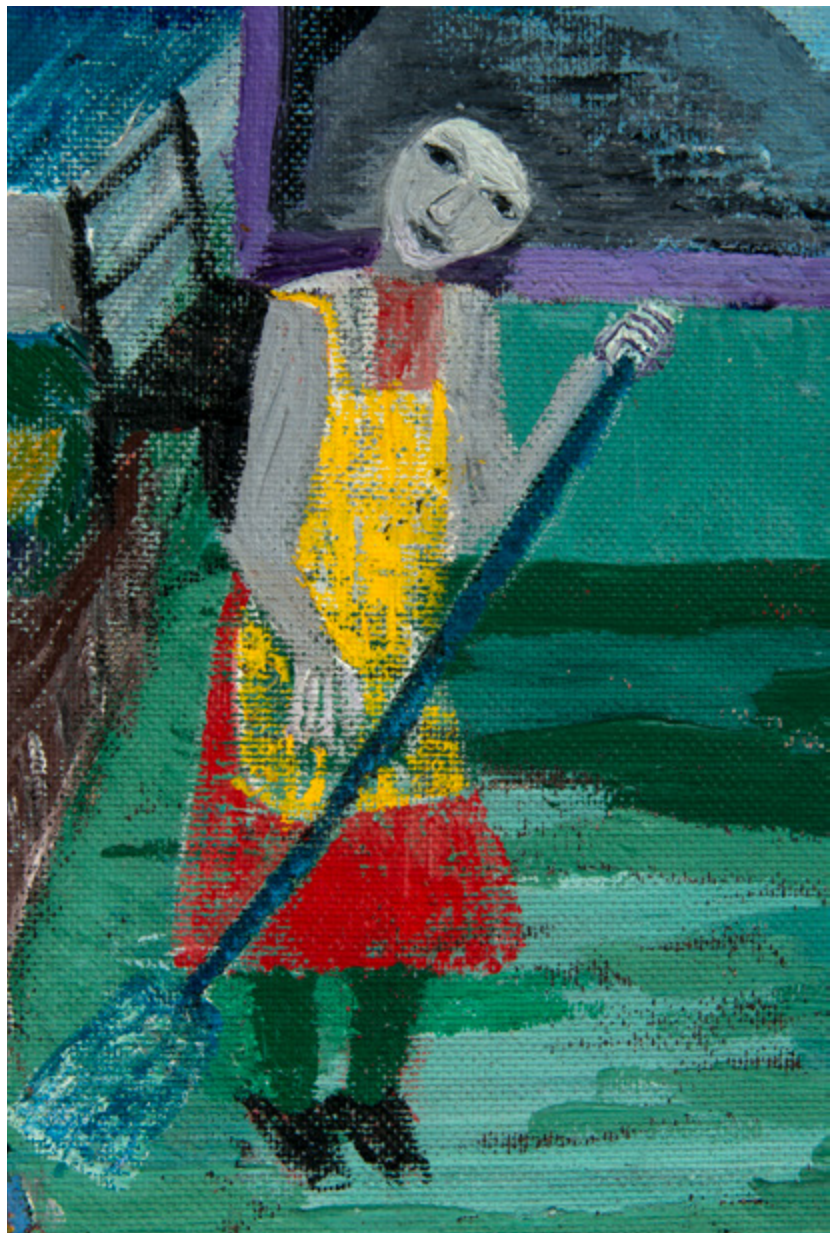
Nótese que las clasificaciones son solo una propuesta para aproximarse a la obra y que una misma pintura, arpillera o bordado puede clasificarse dentro de distintas categorías.

> **Fiesta en casa de Violeta**
(1964)
54 x 98,5 cm
Óleo sobre madera prensada

El banquete, como instancia de la fiesta popular está también en las décimas: "La cena ya se sirvió/ en una mesa largucha/ en cada plato una trucha,/ pa' la trucha un botellón / pa' la botella un copón,/ pa' la copa, una galleta;/ encima 'e una servilleta/ con un plateado cubierto;/ como el pescado está muerto/ le asoma ají por la jeta."

> **Carmen Luisa** (detalle)
(1964)
46 x 30,3 cm
Óleo sobre madera prensada

> PÁGINA DERECHA (ARRIBA):
Velorio del angelito
(1964)
27 x 41 cm
Óleo sobre tela

> PÁGINA DERECHA (ABAJO):
Regalo de Ginebra (detalle)
(1964-1965)
123,5 x 124 cm
Óleo sobre tela

Bajo "La celebración" se pueden clasificar los retratos de su familia y los recuerdos de infancia. Nacidos en una zona rural e hijos de padres avezados en la guitarra y el canto, desde pequeños los Parra Sandoval participaron de los ritos del campo. El campo como extensión de su familia, será también objeto constante en su obra plástica, retratando tradiciones del mundo popular agrario que fue conociendo y rescatando en sus viajes. Las conversaciones con los cantores a lo poeta y habitantes de las tierras de la Zona Central, Norte y Sur del país, que fue registrando, por escrito y mediante grabaciones, fueron llevadas también a la escultura, pintura y al bordado llegando a retratarse a sí misma en esa labor en repetidas ocasiones.

A modo de ejemplo de lo anterior podemos mencionar *El pájaro y la grabadora* o *La cantante calva* (que debe su nombre a Nicanor, quien, bromeando, solía llamar a Violeta la cantante calva, en alusión a la obra de teatro de Ionesco); o en *Carmen Luisa* en la que representa a su hija realizando labores domésticas mientras, al fondo tras una ventana, se retrata a sí misma tocando la guitarra, sentada y sin cabello. En obras como *Niños en fiesta*, *La cueca* y *Hombre con guitarra*, Violeta

> **La cueca**
(1962)
119,5 x 94,5
Tela de yute con lanigrafía

representa escenas típicas de las fiestas campesinas. En *Hombre con guitarra*, como en otras telas bordadas, puede observarse que distintos objetos son representados con sus límites fundidos. En el caso de la guitarra surge o se desprende un ser con forma de pájaro, o bien, de manera inversa, un pájaro se transforma en guitarra. Obsérvese, además, que el ave aparece representada con tres cabezas, una de ellas en el clavijero del instrumento.

El segundo grupo reúne obras que reinterpretan hitos de la historia de Chile y retratan parte de su su imaginario. Destaca la serie de arpilleras en las cuales Violeta Parra actualiza, desde su perspectiva, situaciones y acontecimientos en la historia de Chile que hablan de dominio del territorio y de personas y hechos que ilustran actos de defensa de la tierra. En *Combate naval I* la corbeta chilena *La Esmeralda*, con mascarón de proa en forma de ave, se hunde. Mientras, a Arturo Prat aparece de pie en el *Huáscar*, alzando una espada por sobre su cabeza con la mano derecha y con una bandera de Chile flameante en la mano izquierda. En *Fresia* y *Caupolicán* se retrata a tres conquistadores, un sacerdote y dos soldados, sometiendo a un hombre. El hombre ajusticiado o martirizado es representado con la cabeza descubierta y desprovisto, virtualmente desnudo, sin los símbolos de poder y protección que acompañan a las otras figuras. Tiene las dos manos cercenadas: la derecha está en el suelo y del brazo izquierdo brota un chorro de sangre que cae en un recipiente blanco. La escena coincide con la descripción del ajusticiamiento del guerrero Galvarino referida en *La Araucana*, de Alonso de Ercilla. En ambas obras la representación de la figura humana es similar a la de la Lira Popular.

> **La cantante calva**
(1960)
140 x 173 cm
Tela bordada

> PÁGINA SIGUIENTE
(ARRIBA):
Combate naval I
(1964)
134,5 x 179 cm
Yute teñido y bordado
con lanigrafía

> PÁGINA SIGUIENTE
(ABAJO):
Los conquistadores
(1964)
142 x 196 cm
Yute bordado con
lanigrafía

Isabel Parra cuenta sobre la realización de las arpilleras: "Trabajaba por cuadrados, por fragmentos, y se veía el dibujo al final, cuando se abría. Así yo recuerdo, por ejemplo, que hizo el *Combate naval de Iquique*."

> **Árbol de la vida**
(1963)
135 x 97,5 cm
Yute teñido y
bordado con lanigrafía

En el tercer grupo, con énfasis en la temática espiritual, se pueden clasificar aquellas creaciones que refieren a aspectos místicos, la religión, la vida y la muerte. *Árbol de la vida*, arpillera muy importante en su obra visual, expresa una visión y un sentimiento de la vida profuso de creación, la vida como expansión. Se trata de un yute teñido de verde, identificado por Violeta como el color de la alegría. Un árbol brota desde la cabeza de una mujer y de una mano que sostiene un pájaro, símbolo recurrente de su obra. La otra cara de la moneda son sus pinturas *Velorio del angelito*, *Esperando el ataúd I* y *II*, que expresan momentos de desolación.

La serie “Leyenda del último Rey Inca”, constituida por tres pinturas relacionadas al misterio de la muerte —*La hija curiosa*, *Las tres hijas del rey lloran a su padre* y *Las tres hijas del rey depositan el corazón y los ojos de su padre en una vasija*— también puede incorporarse en este grupo. O el óleo *Las tres Pascualas*, que se basa en una leyenda de la zona de Concepción, de la cual existen múltiples variantes. En todas ellas, tres lavanderas de nombre Pascuala que lavaban a diario en una laguna se enamoraron del mismo hombre y fueron seducidas y abandonadas. Según una de las versiones consignadas por Sonia Montecino, decidieron vengarse, para lo cual organizaron una competencia: la primera en atravesar nadando la laguna partiría en busca del hombre para casarse con él o matarlo. Como las tres llegaron al mismo tiempo, decidieron escoger más tarde quién se vengaría. Mientras nadaban de regreso, desaparecieron. Según otras narraciones, el amante de las tres Pascualas, sin poder decidir entre una de ellas, concertó una cita con las tres en la noche de San Juan. Mientras remaba, llamó tres veces: “¡Pascuala! ¡Pascuala! ¡Pascuala!” Las tres atendieron el llamado, entraron a las aguas y murieron ahogadas. Se cuenta que en cada noche de San Juan se escucha la voz del enamorado llamando a las mujeres.

> **Esperando al ataúd I**
(1964)
25 x 47 cm
Óleo sobre madera prensada

> **La hija curiosa**
(1964)
50 x 70 cm
Óleo sobre madera
aglomerada

> **Las tres hijas del rey
lloran a su padre**
(1964)
31,3 x 45,2 cm
Óleo sobre madera
prensada

> **Las tres hijas del rey
depositan el corazón
y los ojos de su padre en
una vasija**
(1964)
31 x 47 cm
Óleo sobre madera
prensada

> **Las tres Pascualas**
(1964)
62 x 79 cm
Óleo sobre madera prensada

En *Cristo con bikini*, un pájaro es representado como liberador del sufrimiento de Cristo. Su brazo derecho está libre y sobre el madero de la cruz está posado un pájaro que porta un clavo verde. Es llamativo que el título relacione a Cristo con una vestimenta femenina y contemporánea como el bikini. Además de retratar la muerte de Cristo en la cruz, muestra ideas que la artista tenía sobre aspectos tales como la injusticia o las instituciones del poder, por lo que también podría clasificarse en el grupo anterior.

Otra forma de aproximarse a la obra de Violeta es a través del momento y lugar en que creó su obra. Un subgrupo son aquellas que se produjeron fuera de Chile durante su segunda y última estadía en Europa. Obras de viaje en que plasma sentimientos y emociones vividos en el extranjero como *Regalo de Ginebra* o *Thiago de Mello*, que retrata a un amigo muy cercano del mismo nombre que estuvo exiliado en Chile. Durante este período creó la ya mencionada serie de obras históricas que dan cuenta de lo que Violeta pensaba y sentía sobre la vida y su país. Mirando Chile desde Europa con mayor libertad, seguridad personal y distancia crítica, tanto sus composiciones musicales como visuales se volvieron cada vez más obras de denuncia hacia la injusticia. En ocasiones ácidas e irónicas, sacaban a la luz las miserias de los poderosos. Su obra visual se encamina en la misma dirección y representa sentimientos sobre la alegría e injusticia del mundo.

> **Cristo en bikini**

(1964)

161,5 x 125 cm

Algodón teñido y bordado con lanigrafía

Sobre esta arpillera, dijo Violeta: "Con los colores hago lo que puedo, según las lanas que poseo. Para el Cristo solo tenía amarillo y azul y me las arreglé con eso."

> **Thiago de Mello**
(1960)
165 x 130 cm
Yute teñido bordado con lanigrafía

El catálogo del Louvre decía: homenaje al agregado cultural de Brasil en Chile, amigo de Violeta Parra. "Él canta, él es poeta, el fondo es negro porque él es descendiente de negros."

Su influencia

Quienes la conocieron en vida no la olvidan: Violeta Parra fue una mujer de enorme talento, carácter decidido y permanente preocupación por la cultura de su país. Es una artista querida por generaciones de chilenos que crecieron escuchando sus canciones. Más allá de este influjo personal, con el correr del tiempo, cantautores y artistas de distintas disciplinas, tanto en Chile y el extranjero, han descubierto en su obra claves e ideas que encaminan su propio trabajo.

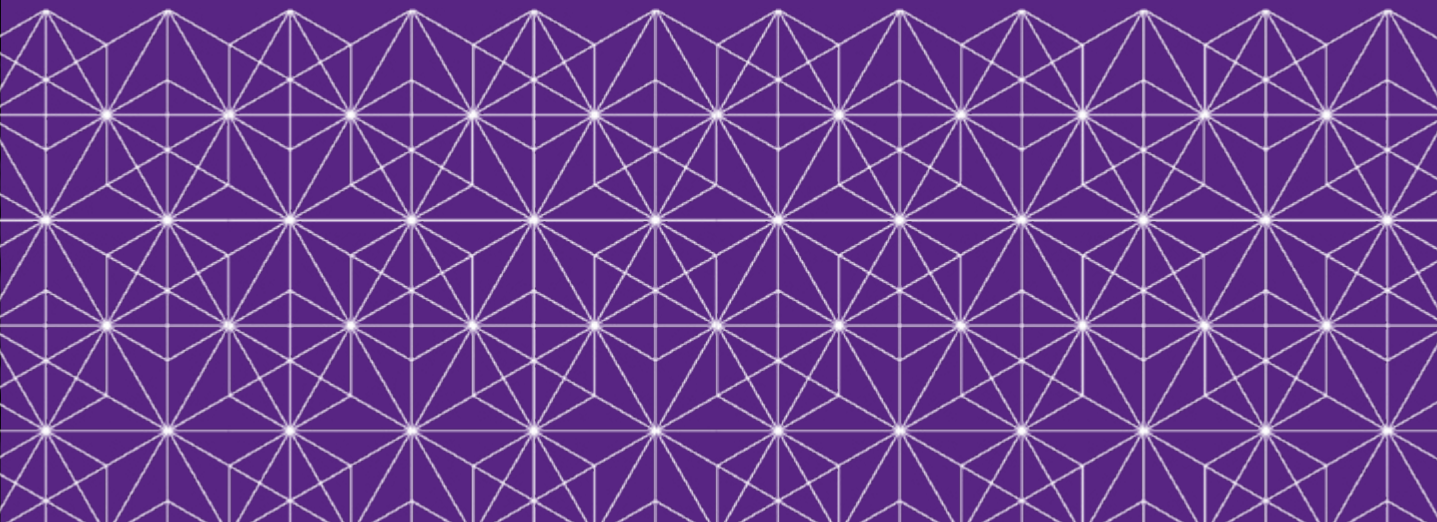
Su aporte musical ha ido creciendo en difusión e influencia. Muchos conjuntos y solistas han grabado sus canciones. Destaca el trabajo hecho por Los Jaivas en 1984 en el disco *Obras de Violeta Parra*, donde el conjunto recreó diez de sus canciones; así como el *Homenaje a Violeta Parra*, grabado por Mercedes Sosa en 1971. Son innumerables los músicos que han grabado sus canciones, tales como Quilapayún, Inti-Illimani y Los Tres, y, en el extranjero, los brasileños Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso y Gal Costa; la estadounidense Joan Baez y el español Plácido Domingo. El cancionero de Violeta Parra es referencia universal por su profundo contenido humanista y su vigente mensaje social. Cantautores actuales, como Manuel García, Nano Stern, Pascuala Ilabaca, Francisca Valenzuela, Francesca Ancarola, Los Bunkers y Gepe, entre otros, han llevado su música a terrenos contemporáneos, incluso al pop. No hay otra compositora en Chile que motive una admiración tan transversal entre rockeros, baladistas, trovadores, jazzistas y músicos doctos: todos tienen algo que aprender de Violeta y su firme compromiso con la música.

En cuanto a su obra visual, además de diversas exposiciones en Chile, en 1997 el Louvre volvió a reconocer su trabajo, exhibiéndolo por segunda vez. Su obra ha influenciado a artistas visuales y artesanos; destaca, sobre todo, la inspiración que fue el trabajo de Violeta para los talleres colectivos de arpilleristas que comenzaron a surgir en la década del sesenta en Isla Negra. Reunían principalmente a dueñas de casa que, para paliar los problemas económicos, se juntaban a bordar. Estos colectivos adquirieron especial importancia en la zona central del país durante la dictadura de Pinochet, en que, a partir de la iniciativa de la Vicaría de la Solidaridad, se utilizó la arpillera bordada como soporte para la denuncia social y como contención de las emociones que generaba la represión y la violación de los derechos humanos.

En 2015 se inaugura el Museo Violeta Parra en el centro de Santiago, concretándose el anhelo de sus hijos Ángel e Isabel de reunir parte su obra visual para conservarla, restaurarla, difundirla y ponerla en valor en Chile y el mundo.

UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1

EXPLORANDO SENSACIONES CON VIOLETA

Nivel: 2° Básico

Asignaturas: Música, Artes Visuales y Ciencias Naturales

El objeto de esta unidad es que niños y niñas desarrollen su sensibilidad auditiva y visual mediante la observación atenta de la naturaleza y de su entorno inmediato, empezando a diferenciar elementos visuales y sonoros básicos y elaborarlos en creaciones visuales, musicales o literarias siguiendo el ejemplo de Violeta Parra y la propuesta de las primeras estrofas de su canción “Gracias a la vida”, donde resalta la importancia de los sentidos.

La Unidad 1 se elabora a partir de las bases curriculares de las asignaturas de Música, Artes Visuales y Ciencias Naturales, contemplando una experiencia de aprendizaje de una duración estimada de 8 horas pedagógicas para cada asignatura. La finalidad de profundizar el trabajo desde distintas aristas epistemológicas es lograr aprendizajes significativos y multidimensionales.

En la asignatura de Música se desarrollará la sensibilidad auditiva de los y las estudiantes desde su propio cuerpo (conciencia de los sonidos que se producen y que podemos emitir con él) hacia fuera de él (los sonidos del entorno), con el objeto de que conozcan la sonoridad de su contexto local. Al mismo tiempo, se trabajará desde la escucha atenta del paisaje sonoro, para luego reproducir e imitar los sonidos del entorno, pasando por el reconocimiento y exploración de objetos no convencionales para producir sonido.

En la asignatura de Artes Visuales el énfasis estará puesto en el desarrollo de la sensibilidad estética de los y las estudiantes por la naturaleza a partir del descubrimiento y reconocimiento de elementos del lenguaje visual presentes en ella. Además, se buscará reconocer y experimentar distintas maneras de registro visual para comprender sus diferencias y similitudes.

En la propuesta didáctica para la asignatura de Ciencias Naturales se usará la obra musical y visual de Violeta Parra como disparador para explorar el entorno natural, centrándose en la ubicación y funciones del aparato respiratorio y fonatorio, la clasificación de los sonidos del paisaje sonoro y la identificación y dibujo de plantas.

Estas tres propuestas pedagógicas se presentan de manera sucesiva. En cada caso se inicia presentando la alineación curricular. Luego, se expone una tabla resumen que presenta los objetivos, contenidos y actividades centrales de cada clase así como los recursos necesarios para su implementación. En el caso de las dos asignaturas artísticas, la secuencia didáctica se desarrolla en detalle. La tercera asignatura, en este caso Ciencias Naturales, queda esbozada para ser ampliada por el o la docente.

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE MÚSICA

Objetivos de aprendizaje (OA)

* Fuente: Mineduc (2013). Bases curriculares 1° a 6°. Música.

Eje escuchar y apreciar

OA1 Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos del lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, secciones), y representarlos de distintas formas.

Eje interpretar y crear

OA5 Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz, instrumentos convencionales y no convencionales, entre otros), usando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical.

Recursos complementarios

Canciones

- "Gracias a la vida"
- "Floreció el copihue rojo"
- "Arriba quemando el sol"

Obra visual

- *La cantante calva*

Otros

- *Water Walk*, de John Cage. Documental sobre Lorenzo Aillapán Cayuleo, Tesoro Humano Vivo 2012. Disponible en canal Vimeo CNCA: <https://vimeo.com/album/2601588/video/51550075>
- Concierto de Marcelo Moguilevsky, composición imitando sonidos de pájaros.
- El canto de los pájaros. Disponible en banco de audios Chile para niños: <http://www.chileparaninos.cl>
- Pelinski, Ramón. "El oído alerta: modos de escuchar el entorno sonoro". Disponible en Centro Virtual Cervantes: http://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoros01/pelinski/pelinski_01.htm

8 horas pedagógicas

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
OBJETIVOS			
<p>Reconocer el valor del sentido de la audición a partir de "Gracias a la vida" de Violeta Parra</p> <p>Reconocer sonidos internos del propio cuerpo</p> <p>Crear diversos sonidos con la voz y el cuerpo</p>	<p>Reconocer y ubicar espacialmente distintos objetos e instrumentos a partir de sus sonidos</p> <p>Explorar la sala de clases buscando distintos sonidos, inspirados en la actitud de búsqueda de Violeta Parra</p>	<p>Reconocer distintos sonidos del paisaje sonoro</p> <p>Imitar sonidos de pájaros</p>	<p>Escuchar paisajes sonoros y reconocer sus elementos</p> <p>Improvisar recreaciones del paisaje sonoro con sus voces y cuerpos</p>

>>>

CONTENIDOS			
Escucha Silencio Sonidos internos Sonidos del entorno	Escucha atenta Silencio Objetos sonoros Ejecución no convencional de instrumentos Espacio	Escucha atenta Paisaje sonoro Sonidos de pájaros	Imitación Paisaje sonoro Improvisación (vocal y corporal)
ACTIVIDADES CENTRALES			
Escuchan "Gracias a la vida" de Violeta Parra y reflexionan y discuten sobre cuál es el sentido más importante para un músico Se relajan, hacen silencio y escuchan atentamente los sonidos internos de su cuerpo Describen los sonidos internos de su cuerpo Experimentan con sonidos de su boca, sin usar la voz Escuchan y describen sonidos del cuerpo de sus compañeros(as)	Escuchan el sonido del silencio, ayudados por cilindros de cartón, y lo describen Reconocen distintos objetos e instrumentos musicales y su ubicación espacial a través de la escucha Exploran la sala y sus objetos, descubriendo sonidos que puedan producir	Escuchan atentamente los distintos sonidos de un entorno; los describen y clasifican Escuchan e imitan sonidos de pájaros presentes en el entorno Exploran libremente el entorno en busca de descubrir sonidos	Escuchan a músicos que imitan sonidos de pájaros en su música Recrean, a partir de sonidos vocales y corporales, paisajes sonoros escuchados en la salida a terreno y en grabaciones
MATERIALES			
	Objetos sonoros cotidianos: bolitas (canicas), manojos de llaves, tapas de botella, lápices, botellas con agua (para verter en vasos u otros contenedores), espirales de cuaderno (para raspar con algún lápiz o varilla), vasos de distintos materiales, campanitas, cascabeles, platos, cucharas, etc. Instrumentos musicales (cualquiera) Vendas de colores para los ojos Cilindros de cartón (de papel higiénico o toalla de papel)	Vendas de colores Cilindros de cartón y grabadora manual (opcionales)	

DESARROLLO CLASE A CLASE DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA DE MÚSICA

CLASE 1

Inicio **20 minutos**

Cuente a los y las estudiantes que escucharán un fragmento de “Gracias a la vida”. Dígalos que en la canción ella agradece todo lo que la vida le ha dado. Antes de reproducir el audio, pregúntelos por qué se sienten agradecidos de la vida. Abra la palabra.

Después de escuchar las dos primeras estrofas disminuya progresivamente el sonido. Explique que en esta canción Violeta agradece especialmente aquello que le ha permitido crear canciones, poesía y obras visuales. En la primera estrofa, ella agradece a la vida por haberle dado “dos luceros”, es decir, sus dos ojos, con los cuales puede admirar el mundo. Pregúntelos:

¿Cuál creen que es el sentido más importante para un músico?

Anote en la pizarra los cinco sentidos. Pídales que levanten la mano a medida que usted mencione el que consideren más relevante. Lo más probable es que el oído sea considerado por la mayoría (aunque el tacto también podría aparecer). De no haber consenso, puede preguntar por qué creen que uno es más importante que otro. Pida que den su parecer a quienes así lo deseen.

Escriba el texto de la segunda estrofa de “Gracias a la vida” en la pizarra:

*Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el oído que en todo su ancho
graba noche y día grillos y canarios
martillos, turbinas, ladridos, chubascos
y la voz tan tierna de mi bien amado.*

Cuéntelos que la segunda estrofa es muy importante para esta clase ya que Violeta agradece el oído. Con él podemos escuchar y reconocer los sonidos del mundo. Violeta creaba música inspirándose en las cosas, la gente y la música que escuchaba. Coméntelos que en esta estrofa ella reconoce distintos tipos de sonidos: animales, naturales, humanos y de las creaciones humanas (máquinas y herramientas, por ejemplo).

Pregunte qué sonidos escucharon camino al colegio; anótelos en la pizarra. Distingan qué sonidos son más habituales en la localidad donde se encuentran: los emitidos por humanos, máquinas, animales o fenómenos naturales.

Desarrollo 60 minutos

Explíqueles que realizarán un ejercicio que los(as) ayudará a concentrarse en lo que escuchan. Primero que todo, van a relajar sus cuerpos y tratarán de dejar descansar los sentidos. Cuénteles que estamos rodeados, “bombardeados” incluso, de estímulos. Por ejemplo, la vista se cansa cuando se ve mucha televisión o pantallas en general; el olfato se cansa con el aire contaminado; y la audición se cansa cuando es mucho el ruido. Al contrario de la vista, donde podemos cerrar los ojos o mirar hacia otro lado si algo no nos gusta, no podemos dejar de escuchar.

Invítelos(as) a que se estiren como si se estuvieran desmereciendo y que luego muevan sus articulaciones y el cuerpo para soltarse. Puede mencionar distintas zonas en las que concentrar el movimiento: cuello, hombros, muñecas, brazos, caderas, piernas, tobillos. Después, pídale que se sienten.

Primero, van a descansar la vista; para ello pídale que cierren los párpados y coloquen con cuidado sus dedos índices, sin presionar, sobre ellos. Luego, indique que relajen sus bocas apretando suavemente los labios y soltando la lengua.

A continuación, pídale que destapen sus ojos y se tapen las orejas, suavemente, con sus dedos índices o pulgares. Dejarán de escuchar lo que pasa fuera, como si cerraran una ventana. Pídale que, manteniendo los oídos tapados, se concentren en sus sonidos internos, que intenten escucharlos. Deles unos segundos para que “observen” con total libertad los sonidos que escuchan; por lo general lo primero que puede escucharse teniendo los oídos tapados es una especie de zumbido interno.

Invítelos(as) a que se concentren en sus orejas. Es probable que, al tenerlas presionadas, sientan la vibración de la circulación de la sangre en los pulgares y logren escuchar su pulso. Pídale que se concentren unos segundos en la oreja izquierda y que luego hagan lo mismo con la derecha. Antes de proseguir, deles un momento para que se acostumbren a la sensación de estar aislados(as) de los estímulos externos.

Pídale que se concentren en su respiración. Cuénteles que es un sonido parecido al que hacen las olas cuando golpean sobre la arena. Dígales que inspiren y exhalen por la nariz, lento y profundo, y que noten como eso modifica el sonido que escuchan. Después, ínsteles(as) a intentar expulsar el aire desde más abajo, desde la garganta, inspirando y exhalando por la nariz y que noten la diferencia (el timbre de la respiración se vuelve más opaco y grave). Pídale ahora que empiecen a respirar por la boca y que pongan atención a los nuevos sonidos. Después de darles algunos segundos para que escuchen, dígales que alteren el ritmo de su respiración y que traten de imitar el sonido que hace el viento.

Luego, pida que empiecen a hacer sonidos con su boca sin emplear la voz. Pueden usar la lengua para percutir partes de la boca, mover los pómulos en conjunto con los labios, usar saliva y dientes para hacer todo tipo de sonidos creativos. Deles tiempo para explorar; son muchos los sonidos posibles.

Luego, pídale que lentamente destapen sus oídos y vuelvan a percibir los sonidos del lugar por unos segundos.

Pregúnteles cómo se sintieron. Pregunte, además, si alguna vez le habían prestado atención al sonido de su propia respiración.

Cuénteles que ahora escucharán los sonidos del cuerpo de sus compañeros(as). Trabajen en parejas. En esta actividad es importante velar por que niños y niñas se sientan a gusto. Si alguien llegara a sentirse incómodo(a) con la actividad, permítale abstenerse de realizar el ejercicio.

Invite a que un(a) integrante de la dupla se recueste en el suelo mientras el compañero(a) se agacha para poner su oído sobre el corazón, intentando escuchar sus latidos. Pídale que comiencen a seguir el ritmo golpeando con la palma en el suelo, lo que dará lugar a una especie de “orquesta” de latidos. Dígales que apoyen una de sus orejas sobre el estómago del compañero(a) y escuchen el sonido: este ya no tiene un pulso regular, es más “caótico”. Pida a quien esté escuchando que imite con su voz ese sonido.

Como último ejercicio, pídale a quienes estén en el suelo que se pongan boca abajo y al compañero o la compañera que apoye su oreja en la espalda de su pareja, para escuchar su respiración. Diga que es algo parecido a lo que hace un médico cuando escucha la respiración de sus pacientes con un estetoscopio. Pueden escuchar distintos sectores de la espalda para ver si perciben diferencias en los sonidos de la respiración.

Una vez finalizada la actividad, pídale que alternen roles.

Cierre **10 minutos**

Comenten la experiencia:

¿Les gustó?, ¿por qué?

¿Habían escuchado antes con este nivel de atención?

¿Habían escuchado antes los sonidos de su cuerpo?, ¿cuándo?, ¿cuáles?

¿Cómo eran los sonidos internos de sus compañeros(as)?, ¿qué les llamó la atención?

Pídale que reproduzcan con la voz el sonido del corazón, del estómago y, por último, de la respiración. (También pueden recrear estos sonidos con movimientos corporales.)

Pregúnteles si saben quién es Violeta Parra y si conocen o han oído alguna vez sus canciones. Cuénteles que ella, además de hacer música, era poeta y artista visual. Viajaba a distintos lugares del país, mirando y escuchando lo que hacían las personas.

Pregúnteles si creen que podrían descubrir sonidos nuevos en el colegio, en sus hogares o en el trayecto entre ambos. Pídale que al finalizar la jornada, cuando vayan camino de sus casas, intenten ir concentrados(as) y en silencio buscando nuevos sonidos para compartir la próxima clase.

CLASE 2¹

Inicio 10 minutos

Dígales que en el primer momento de esta clase intentarán “escuchar el silencio”. Pregunte:

¿Se puede escuchar el silencio?
¿Conocen el sonido del silencio?, ¿pueden imitarlo?

Entrégueles cilindros de cartón y pídale que se los pongan, en posición horizontal, en sus orejas y que presten mucha atención, porque ahora tratarán de descubrir “el sonido del silencio”. Invítelos(as) a cerrar los ojos; el sentido del oído debe protagonizar esta actividad. Los cilindros amplificarán algunos sonidos del entorno y seguramente percibirán un zumbido agudo, permanente. Después de un par de minutos, pídale que se quiten los cilindros. Pregunte:

¿Notaron alguna diferencia respecto de la actividad de la clase anterior, cuando se taparon los oídos con los dedos?
¿Qué sonidos escucharon mientras estaban en silencio?
¿Creen que existe el silencio?

Desarrollo 60 minutos

Escriba en un papelógrafo con letras grandes de colores la siguiente cita de Violeta Parra destacando la frase señalada en negritas, que dará el nombre al juego que realizarán:

Escribe como quieras, usa los ritmos que te salgan, prueba instrumentos diversos, siéntate en el piano, destruye la métrica, grita en vez de cantar, **sopla la guitarra y tañe la corneta**. La canción es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta.

En ese fragmento Violeta refiere una manera de hacer música sin fórmulas ni estrategias premeditadas, y, también, a hacer las cosas de manera no convencional. En el trabajo con niños y niñas, darles la libertad para explorar objetos e instrumentos y ver qué sonidos pueden producir es fundamental. Pregunte: ¿cómo creen que sonaría una guitarra si la soplamos, o una corneta si la percutimos? Cuénteles que en esta frase Violeta está motivando la creatividad, llamando a buscar maneras distintas de tocar los instrumentos.

Comente que, manteniendo la misma actitud de concentración con la que escucharon el silencio, jugarán a adivinar qué objeto o instrumento está sonando y en qué lugar se encuentra. Advértales que cuando usted toque un instrumento musical, lo hará de forma no convencional, quizás sople una guitarra, percuta una flauta, raspe las teclas de un piano o rasquee un violín. Dígales que, además, usted “tocará” algunos objetos cotidianos, y tendrán que adivinar de qué objeto se trata.

1. Escucha natural y escucha reducida. La escucha natural es aquella en que el proceso de percepción/atención está dirigido a esos sonidos que indican alguna acción a realizar, a ubicar la fuente del sonido (el objeto/ser que lo produce), o a entender el significado de ese sonido. Dicho de otra forma, en la escucha natural ponemos atención a los fenómenos sonoros según nuestra necesidad. En la **escucha reducida**, en cambio, tenemos que llevar el sonido hacia el ámbito de lo consciente, tratando de escuchar de la manera más detallada posible el evento sonoro en cuestión a fin de identificar cada uno de sus parámetros: densidad, intensidad, altura, timbre y ritmo, entre otros.

Pida a los y las estudiantes que se sienten juntos en el centro de la sala y, una vez estén sentados, entrégueles vendas de colores. Si a algún niño(a) le incomoda vendarse los ojos, puede abstenerse de hacerlo y simplemente cerrar bien los ojos.

Recuerde tener a mano, además de los instrumentos musicales a los que pueda acceder, un conjunto de distintos objetos sonoros comunes y corrientes.

Cuénteles que en la siguiente actividad escucharán varios sonidos y que, cada vez que escuchen uno, deberán decir de qué objeto creen que es, en voz alta y sin abrir los ojos ni quitarse las vendas. Luego apuntarán con su mano al lugar del que creen proviene el sonido.

Elija su primer objeto o instrumento y desplácese en silencio hacia algún lugar de la sala. Hágalo sonar y pida que lo nombren e indiquen el lugar del cual proviene el sonido. Pídales que se destapen los ojos; comenten la experiencia. Repita lo mismo entre seis y diez veces con distintos instrumentos y/o objetos. Al ser un juego sencillo, esta actividad puede volverse recurrente en las clases. Para tratar de sorprenderlos(as), puede traer objetos diferentes o pedir a un niño(a) que traiga alguno de su casa. Al concluir, pregúnteles:

¿Les resultó fácil o difícil identificar los objetos?, ¿por qué?

¿Hubo alguno más difícil que otro?

¿Por qué es fácil saber de qué lugares vienen los sonidos?

Comente que estamos habituados a reconocer desde donde viene un sonido, pues esto tiene que ver con nuestra adaptación al entorno y bienestar. Por ejemplo, necesitamos saber que viene un auto por la calle para parar antes de cruzar la calle.

A continuación, cuénteles que explorarán libremente la sala, y todos los objetos presentes en ella, de manera individual, intentando descubrir sonidos. Cuando encuentren alguno que les llame la atención, pueden compartirlo.

Cierre 20 minutos

A modo de cierre, pregunte:

¿Les gustó descubrir los sonidos de la sala?, ¿por qué?

¿Descubrieron algún objeto-sonido que les haya llamado la atención?, ¿cuál?

¿Qué sonidos les agradaron?, ¿cuáles no? ¿Por qué?

¿Creen que prestamos suficiente atención a los sonidos que nos rodean?, ¿por qué?

Pregúnteles si creen que es posible hacer música tocando objetos cotidianos o interpretando los instrumentos de manera no convencional y si alguna vez han escuchado música así. Refiera que los instrumentos pueden ser tocados de formas no convencionales, y que también hay músicos y artistas que utilizan objetos —que no son instrumentos— para realizar composiciones e improvisaciones musicales. Puede mostrarles el video de la obra *Water Walk* del compositor estadounidense John Cage. Preste atención a sus reacciones y discutan si lo que vieron y escucharon es o no es música, y por qué.

CLASE 3

Inicio 20 minutos

Cuénteles que en esta clase harán una salida al entorno cercano para tomar conciencia de los sonidos que componen el **paisaje sonoro**² de la escuela. Se trabajará la actitud de escucha atenta, pidiendo que pongan toda su atención sobre ciertos sonidos que en una escucha natural tendemos a pasar por alto. Ahora bien, el objeto de esta clase no es desglosar los sonidos que escuchemos e identificar sus parámetros, como se pretende en una escucha reducida más estricta.

Muestre una reproducción de *La cantante calva*. Pregúnteles qué ven en la imagen. Luego de oír sus comentarios e interpretaciones, coménteles que en esta obra y otras, como *El pájaro y la grabadora*, Violeta se autorretrata en su labor de recopiladora. Para registrar las canciones y entrevistas de cultores tradicionales usaba una grabadora, que en ese entonces eran muy grandes porque la tecnología se basaba en cintas magnéticas. Hoy, en cambio, esta herramienta está integrada incluso a los celulares.

Luego, haciendo mención a los pájaros, parte del imaginario de Violeta pregúnteles:

- ¿Hay pájaros cerca de sus casas?
- ¿Sabén a qué especies pertenecen?
- ¿Cómo cantan? ¿Pueden imitarlos?

Desarrollo 60 minutos

Pídales que recuerden la actividad en que se taparon los ojos y oídos para escuchar sus sonidos internos. Cuénteles que realizarán algunos ejercicios preparatorios. Salgan al lugar escogido y ubíquense en un semicírculo (el o la docente debe ubicarse frente al grupo). Reparta las vendas y pida que se las pongan. Si a algún niño(a) le incomoda vendarse, puede abstenerse de hacerlo y simplemente cerrar bien los ojos.

Pídales que respiren hondo durante algunos segundos. Dígalos que estiren su cuerpo y empiecen a escuchar el entorno de manera general, sin necesariamente enfocarse en algún sonido en particular. Después, pida que se concentren en su oreja derecha, que sientan su forma y, si es posible, el ritmo de la circulación. Deles unos 30 segundos para reconocer esta sensación, y luego haga lo mismo con la oreja izquierda.

A continuación, trabajen con el equilibrio. Pídales que, manteniendo los ojos cerrados, balanceen ambos brazos hacia adelante y atrás, yendo de menor a mayor amplitud, permitiendo que el cuerpo acompañe al movimiento.

Se detienen, los(as) invita a iniciar la escucha atenta poniendo atención en los sonidos que tienen más cerca; luego en los que están más lejos. Guíe la localización con algunas preguntas como las siguientes:

2. Paisaje sonoro: concepto acuñado por el compositor, pedagogo y ambientalista canadiense R. Murray Schafer. Así como el paisaje visual se mira, el paisaje sonoro se escucha. Tiene que ver con los eventos escuchados y no con los objetos vistos. El término también se usa para referirse a una grabación o una performance que crea la sensación de estar experimentando un entorno acústico particular o a obras musicales que utilizan grabaciones de sonidos encontrados en un entorno. En un paisaje sonoro hay sonidos de fondo, que están sonando todo el tiempo, sonidos que aparecen en primer plano, y otros sonidos esporádicos que no necesariamente se mantienen en el tiempo. Existen también sonidos característicos que dan una identidad única al lugar en que se está.

¿Cuál es el sonido más distante que pueden escuchar?
¿Cuál es el más cercano?, ¿el más fuerte?, ¿el más suave?
¿Escuchan sonidos que vienen desde arriba, o solo desde los lados?

Pídales que traten de escuchar los distintos sonidos que componen el paisaje. Diga —siempre con voz suave, para no romper la concentración— que en un paisaje sonoro pueden existir sonidos producidos por el hombre y sus creaciones (máquinas, ventiladores, tuberías, etc.), por animales (pájaros, perros, etc.), y por fenómenos naturales (viento, lluvia, etc.) y que todos estos coexisten de distinta manera según el lugar. Pregunte:

¿Escuchan sonidos de personas o de máquinas?
¿Qué sonidos naturales escuchan?
¿Escuchan animales?

Cuénteles que hay sonidos constantes y sonidos pasajeros. Pídales que se enfoquen en esas variaciones.

Si tienen la posibilidad de escuchar cantos de pájaros, puede pedirles que pongan atención al hecho de que cada especie de ave produce distintas melodías. Dígalos que intenten identificar los distintos tipos de pájaros a partir de sus cantos. Pida voluntarios(as) que quieran imitar, con su voz, el canto de alguno de los pájaros. Puede llamarles la atención sobre ciertos elementos del lenguaje musical que pueden afinar para mejorar su imitación, por ejemplo:

El sonido es un poco más agudo (o grave).
El ritmo del canto es más rápido o lento.
El sonido del canto es más suave (o más fuerte).

Para finalizar, invítelos a quitarse las vendas y explorar por su cuenta el entorno en busca de sonidos. Cuando encuentren alguno, pueden compartirlo con el curso e indicar el lugar de donde proviene. En ese momento, puede motivarlos a imitar el sonido con su voz o con el cuerpo (manos o pies). Un ejercicio recomendado es intentar escuchar el sonido de objetos inusuales, como los troncos de los árboles o las cañerías, entre otros. Pueden usar también los cilindros de cartón de la clase anterior para focalizar su escucha en algún sonido en particular. Mientras los niños y niñas exploran libremente, grabe fragmentos del paisaje sonoro.

Cierre 10 minutos

Una vez en la sala, cierre la experiencia preguntando:

¿Les gustó descubrir los sonidos del patio?, ¿por qué?
¿Descubrieron algún sonido del cuál no se habían dado cuenta antes?, ¿cuál?
¿Qué sonido les gustó más?, ¿por qué?
¿Hubo algún sonido que les haya desagradado?, ¿por qué?
¿Creen que prestamos suficiente atención a los sonidos que nos rodean?, ¿por qué?
¿Les gustan los cantos de los pájaros?
¿Se habían dado cuenta de cómo eran los sonidos de los pájaros que hay cerca del colegio (si los hubiera)?
¿Pueden imitar algunos?

Comenten la importancia del sonido en nuestras vidas y el impacto de la contaminación acústica en nuestro entorno. Cuéntales que mediante el sonido podemos reconocer elementos característicos de nuestra forma de vida (cultura). En el caso de un contexto urbano, es importante hablarles de la intervención del hombre en el universo sonoro. Muchos de los sonidos que forman parte de

la naturaleza tienden a perderse en el espacio urbano. Nos cuesta escuchar a los pájaros cuando la ciudad no está en silencio, pero esto no significa que no estén ahí. Lo mismo puede ocurrir con el sonido del viento, o el sonido del mar si estamos en una ciudad costera. Si nos ponemos en una actitud de escucha más atenta y amplia, quizás podríamos encontrar estos sonidos en medio del entramado acústico de la ciudad.

CLASE 4

Inicio 20 minutos

En esta clase se trabajará la **imitación de sonidos**³ de paisajes sonoros, adentrándonos en el campo de la creación e improvisación. Para comenzar, invíte-los(as) a recordar lo realizado en la clase anterior, preguntando:

- ¿Recuerdan los sonidos que escucharon la última clase?
- ¿Podrían imitar algunos de ellos, vocalmente o con las manos y los pies?
- ¿Recuerdan algún canto de pájaro que escucharon? ¿Cómo era?

Anote en la pizarra los sonidos a medida que los vayan nombrando. Luego, pida que cada uno(a) imite un sonido.

Si pudo realizar una grabación del paisaje sonoro en la clase anterior, escúchenla. Complementen la lista con algún sonido nuevo que pudiera aparecer en la grabación y que no hayan escuchado en terreno. Invite a poner atención en los sonidos de los pájaros que pudieran estar registrados. Adicionalmente, puede presentar grabaciones de cantos de aves, disponibles en las webs sugeridas. Reproduzca unos cuatro o cinco y pida voluntarios(as) que quieran imitar el sonido después de cada audición.

Cuénteles que el hombre primitivo creaba música a partir de la imitación de fenómenos de la naturaleza y que hoy aún muchas culturas tradicionales lo hacen. Un ejemplo notable es Lorenzo Aillapán, también conocido como *ññümche* (hombre pájaro), un poeta y actor mapuche que imita a los pájaros. Muestre a los niños y niñas el documental sobre este artista.

También refiera que existen músicos contemporáneos (académicos y populares) que hacen su música imitando los sonidos naturales. De ser posible, muestre el video del compositor y multiinstrumentista argentino Marcelo Moguilevsky, interpretando en vivo una de sus piezas construida con imitaciones vocales de cantos de pájaros.

Cuénteles que durante la clase van a intentar, entre todos, recrear el paisaje sonoro del entorno.

3. Imitar sonidos permite trabajar la atención y respuesta musical; sirve para fomentar la habilidad de improvisar musicalmente y la capacidad de autoconocimiento del cuerpo. Esta actitud de exploración puede trasladarse, en futuras actividades, a objetos externos y posteriormente a instrumentos musicales.

Desarrollo
60 minutos

Revisen en conjunto el listado de sonidos y agreguen los que faltan. Pídeles que imiten cada sonido a medida que van leyendo su nombre. Luego, divida al curso en grupos. Cada grupo debe imitar uno de los sonidos de la lista. Recuérdeles que hay sonidos que son constantes en el paisaje sonoro y otros que son esporádicos. Los sonidos constantes serán “la base” del paisaje y deberán estar en todo momento. En el caso de los sonidos esporádicos haga notar el rol del silencio.

En este ejercicio usted cumplirá el rol de “director(a) de orquesta”. Puede hacer entrar de uno en uno a los distintos sonidos de base, o todos al mismo tiempo. Vaya regulando el volumen mediante gestos y marque las entradas para los sonidos esporádicos. Por ejemplo, dé la entrada a un grupo que imitará a niños(as) que pasaron corriendo y luego deles la indicación de silencio. Sea inventivo(a) con las entradas y salidas y pídeles que estén atentos. Procure dejar momentos de improvisación; por ejemplo, puede subir ambas manos y decir: “¡Improvisación!”, habiendo explicado previamente que esta señal significará poder expresarse libremente, aunque esto lleve a modificar drásticamente el paisaje. Parte importante de este trabajo no es solo imitar, sino también reinterpretar y crear cosas nuevas a partir de lo que nos rodea.

Repita este ejercicio una vez más y pregunte:

¿Cuál versión les gustó más?, ¿por qué?

¿Qué les gusta más: el trabajo dirigido o la improvisación?

Repita el ejercicio pero solo con la opción más popular.

Repita la actividad, pero ahora con un paisaje sonoro grabado que escoja con participación del curso. Pídeles que mencionen los sonidos que escucharon en el registro escogido y anótelos en la pizarra. Intenten imitarlos grupalmente.

Cierre
10 minutos

Motive una reflexión final realizando preguntas como las siguientes:

¿Qué pueden decir del paisaje sonoro explorado?

¿Pudieron generar sonidos que desconocían con su cuerpo y voz?, ¿cuáles?

¿Qué prefieren, ¿un paisaje sonoro urbano o uno natural?, ¿por qué?

¿Cuál sería un paisaje sonoro bello?, ¿por qué?

Para concluir, reflexionen sobre cómo las personas se ven afectadas por el paisaje en que habitan y que los distintos ambientes presentes en nuestro país producen también diferencias en las formas de vida y en sus expresiones sonoras. Cuéntenles que Violeta Parra compuso canciones inspiradas en elementos del paisaje chileno, y que al mismo tiempo están inspiradas en músicas tradicionales de nuestro país. Invite a escuchar algunas de ellas, como por ejemplo “Floreció el copihue rojo” o “Arriba quemando el sol”.

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE ARTES VISUALES

Objetivos de aprendizaje fundamentales (OA)

*Fuente: Mineduc (2013). Bases curriculares 1° a 6°, Artes Visuales.

Eje expresar y crear visualmente

OA1 Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno natural: figura humana y paisajes chileno; del entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile; y del entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo.

Eje apreciar y responder frente al arte

OA1 Explicar sus preferencias frente al trabajo de arte personal y de sus pares, usando elementos del lenguaje visual.

Actitudes

- Disfrutar de múltiples expresiones artísticas.
- Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos.
- Valorar y cuidar el patrimonio artístico de su comunidad, región, país y de la humanidad.

Recursos complementarios

Canciones

- “Gracias a la vida”
- “Floreció el copihue rojo”
- “La jardinera”

Obras visuales

- *La cantante calva*
- *Árbol de la vida*
- *Combate naval I*
- *La cueca*
- *Niños en fiesta*
- *Fiesta en casa de Violeta*

Otros

- *Violeta Parra, pintora chilena* (audiovisual disponible en DVD)

8 horas pedagógicas

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
OBJETIVOS			
Expresar sensaciones, emociones e ideas provocadas por la percepción y reconocimiento de elementos del lenguaje visual en el entorno natural Comunicar respuestas personales ante la percepción de elementos del lenguaje visual en la naturaleza	Crear un trabajo visual a partir de sentimientos, emociones o ideas que produce el entorno cultural Comunicar respuestas personales ante la apreciación estética de la obra visual de Violeta Parra, la propia y la de los pares	Explorar materiales no tradicionales para el creación visual Comunicar respuestas personales ante la apreciación estética de sus trabajos y los de sus compañeros(as)	Expresan las sensaciones y emociones que produce la canción “Gracias a la vida” en la creación de un trabajo visual grupal Comunicar respuestas personales ante la apreciación estética de la obra visual de Violeta Parra, la propia y la de sus pares

>>>

CONTENIDOS			
Percepción Expresión Sensaciones visuales Forma y color en la naturaleza	Experiencias Imaginación Creación Apreciación estética	Creación visual con técnicas mixtas Expresión de emociones e ideas Apreciación estética de obras visuales	Paisaje de vida Interpretación de significados de obras artísticas Representación visual Creación grupal
ACTIVIDADES CENTRALES			
Exploran sensaciones visuales y las representan Escuchan "Gracias a la vida" y reflexionan acerca de la importancia de los sentidos para disfrutar y conocer el mundo y la naturaleza Escuchan "Floreció el copihue rojo" y manifiestan sus experiencias con la naturaleza Asocian elementos de la naturaleza observados de forma directa con formas, colores y texturas y las sensaciones y emociones que estos les provocan	Comparten sus hallazgos de la tarea de explorar el recorrido casa-escuela Observan la obra visual <i>La cantante calva</i> , comentan sensaciones y sentimientos que les produce, reconocen objetos y discuten acerca del sentido del título Reconocen distintas clases de herramientas de registro visual Realizan una descripción gráfica y textual de sus hallazgos en el recorrido escuela-casa Presentan sus trabajos y contrastan distintos tipos de registro	Observan obras visuales de Violeta Parra y comentan acerca de sus formas, soportes, materiales y las historias que representan Realizan una obra sobre arpillera basados en una historia creada por ellos(as) Unen las obras realizadas para realizar un gran tapiz y lo exponen a la comunidad escolar	Observan una serie de obras visuales de Violeta Parra e interpretan significados y propósitos expresivos Escuchan "Gracias a la vida" y dialogan acerca de cómo las canciones provocan emociones e ideas Realizan una creación grupal, representando las sensaciones y emociones que produce la canción "Gracias a la vida"
MATERIALES			
Trozos de papel oscuro (negro, azul, verde o café) de 20 x 20 cm Lápices de cera, pasteles grasos o tizas de colores Papelógrafo o pizarrón Marcadores de colores Croquera o cuaderno para hacer bocetos	Témpera, lápices pastel, plumones, papeles de colores, tizas, (lo que se considere apropiado para cada contexto) Soporte para pintar: hoja de block, papel kraft, cartulina, entre otros Croquera o cuaderno para hacer bocetos	Trozos de arpillera o tela de algodón de 30 x 30 cm Lanas, cintas, hilos u otros similares Agujas de lana, tijeras de punta roma, pegamento Croquera o cuaderno para hacer bocetos	Trozos de tela o papel grueso de 40 x 120 cm Pintura, lanas, papeles de revista, restos de tela, botones, botones y otros materiales reciclados Pinceles, brochas, esponjas o rodillos Pegamento, tijeras, agujas de lana, otros Croquera o cuaderno para hacer bocetos

DESARROLLO CLASE A CLASE DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA DE ARTES VISUALES

CLASE 1

Inicio 20 minutos

Inicie la clase invitando a los y las estudiantes a cerrar los ojos y apretarlos suavemente con sus manos, por unos 40 segundos. Pregúnteles qué vieron y sintieron. Proporcione a cada estudiante un trozo pequeño de papel oscuro y materiales para pintar. Pídales que representen lo que experimentaron.

Cuente que escucharán un fragmento de la canción “Gracias a la vida” de Violeta Parra. Dígales que en esta canción ella agradece a todo lo que la vida le ha dado. Antes de reproducir el audio, pregúnteles por qué cosas de la vida ellos se sienten agradecidos.

Después de escuchar la primera estrofa y disminuir progresivamente el sonido, comente que en esta canción Violeta agradece especialmente las cosas que la vida le ha dado para crear. En la primera estrofa, ella agradece a la vida por darle “dos luceros”, que son sus ojos, con los que puede admirar el mundo. Realice preguntas que permitan rescatar las experiencias de niños y niñas con la música de Violeta Parra. Por ejemplo:

- ¿Habían escuchado esta canción antes?
- ¿Conocen alguna canción parecida?
- ¿Por qué creen que Violeta agradece los sentidos?

Escriba el texto de la primera estrofa en la pizarra, o preséntela en un papelógrafo escrita con letra grande y en colores. Léanla nuevamente en voz alta:

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
me dio dos luceros que cuando los abro
perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo su fondo estrellado
y en las multitudes el hombre que yo amo.

Desarrollo 60 minutos

Pregunte cómo se puede relacionar esta estrofa con las pinturas que realizaron a partir de la experiencia de “ver” con los ojos cerrados. Pídales que nombren las cosas que Violeta menciona y que agreguen otras cosas que les guste observar (por ejemplo: “puedo ver las olas del mar moviéndose”). Anote en la pizarra las cosas que nombren, y destaque con un color diferente aquellas que refieran a la naturaleza.

Explíqueles que a Violeta Parra le gustaba la naturaleza y en que en muchas ocasiones se expresó acerca de ella realizando canciones, pinturas, bordados y arpilleras. Invítelos(as) a escuchar un fragmento de la cueca “Floreció el copihue rojo”:

Ay, floreció...
floreció el copihue rojo,
ahora sí, ahora no,
y en la montaña chilena,
ahora sí, ahora no,
en la montaña chilena.

Después de escuchar este fragmento, pídeles que distingan los elementos de la naturaleza y los colores que aparecen en la canción.

Explíqueles que en nuestra memoria guardamos recuerdos e imágenes que hemos visto en distintos momentos y que, a veces, basta una palabra, aroma o ruido para evocarlos. Pregunte si la canción les evoca algún recuerdo y dedique unos minutos a recoger esas experiencias.

Invite a los niños y niñas a realizar una observación directa de la naturaleza, llevándolos al jardín del establecimiento, o a una plaza o parque cercano. Indique que cada uno(a) deberá escoger un elemento, para observar en detalle su tamaño, líneas, formas, colores y texturas, y registrar sus descripciones en apuntes o bocetos.

Luego de cinco minutos, organice a los y las estudiantes en círculo y pídeles que imaginen que se han transformado en el elemento que escogieron. Se presentan ante el curso describiendo sus características para que el resto adivine. Por ejemplo: “soy verde, tengo un tallo largo y delgado como una línea curva, mis tres hojas son suaves, y se parecen a la forma de un corazón, soy alegre y tengo mucha suerte, adivinen qué soy... Un trébol.”

Cierre **10 minutos**

Pídeles que comenten cómo fue su experiencia con la naturaleza. Cuénteles que Violeta Parra, además de hacer música, también escribía poesía y realizaba obras visuales, todas inspiradas en la naturaleza y la cultura chilena. Ella viajaba a distintos lugares, mirando y escuchando, prestando atención a las costumbres, la música, las historias y paisajes. Coménteles que también pueden investigar sobre lo que perciben en su entorno. Como es la clase de Artes Visuales, nos enfocaremos en observar las líneas, formas, colores y texturas que podemos ver. Pregúnteles:

- ¿Qué cosas descubrieron al observar atentamente el elemento escogido?
- ¿Habían observado antes ese elemento?
- ¿Por qué algunos objetos llaman nuestra atención visual?

Pídeles que cuando se vayan a su hogar, busquen elementos visuales que llamen su atención y que de ellos escojan uno para observarlo atentamente y compartir sus hallazgos la próxima clase.

CLASE 2

Inicio 20 minutos

Invite a los niños y niñas a compartir sus descubrimientos visuales. Comience la clase dando un ejemplo de lo que usted observó; pídale describir el objeto con el mayor detalle posible. Realice una síntesis de las experiencias.

Luego pregúnteles sobre los medios de registro visual que conocen. Haga notar las diferencias entre medios manuales y tecnológicos e invítelos(as) a compartir sus experiencias con ellos.

Desarrollo 50 minutos

Proyectando la arpillera *La cantante calva* active un diálogo acerca de la experiencia de la sesión anterior, indagando en lo que recuerdan de Violeta Parra. Pídale que observen la obra durante unos minutos y, luego, invite a que la describan. Puede preguntar:

¿Qué sienten al mirar esta arpillera?, ¿les gusta?, ¿por qué?

¿Qué formas reconocen? ¿De qué colores son?

¿Estas personas, animales y otras cosas se ven igual que en la realidad?, ¿en qué se parecen? ¿en qué se diferencian?

¿Aparecen cosas que no conocen?, ¿cuáles?

¿De dónde habrá sacado Violeta Parra las ideas para esta arpillera?

¿Qué sonidos le sugiere la obra?

Dé un tiempo para que niños y niñas compartan sus impresiones. A continuación mencione el título de la arpillera e invíteles a adivinar por qué se llama así. Luego de compartir las respuestas, cuénteles que el nombre corresponde a un personaje ficticio e introduzca la relación de Violeta Parra con su hermano Nicanor y como este la aconsejó recorrer su entorno como medio de aprendizaje.

Invíteles a escoger materiales para realizar una obra gráfica del objeto que observaron en casa. Recuérdeles que deben nombrar su obra.

Cierre 20 minutos

Cuando terminen, forme un círculo e invítelos(as) a presentar sus creaciones al curso, tanto el texto como su representación gráfica, explicando sus elecciones y las sensaciones o sentimientos que quisieron transmitir.

Puede finalizar comentando las diferencias entre la fotografía y herramientas como el dibujo y la pintura en las que no inciden procedimientos tecnológicos. Para esto se sugiere comparar *La cantante calva* con una fotografía y los distintos estilos de trabajos realizados por los niños y niñas.

CLASE 3

Inicio 15 minutos

Comience la clase recordando en conjunto lo realizado durante las dos sesiones anteriores y recogiendo opiniones sobre la experiencia, rescatando lo que niños y niñas recuerdan y procurando que manifiesten sus opiniones acerca de lo que experimentaron y aprendieron. Luego cuénteles que en esta clase conocerán otro aspecto de la obra de Violeta Parra, e invite a observar en silencio estas obras visuales:

Árbol de la vida *Combate naval I*

Después de que observen con detención, pregunte:

¿Qué les llama la atención en estas obras?

¿Qué colores, formas, líneas, personajes vemos?

¿Con qué materiales pintan ustedes más frecuentemente?

¿Puede decirse que estas obras son pintura o son otra cosa?, ¿por qué?

¿Con qué materiales están hechas?

Recoja las opiniones de los y las estudiantes y explique que Violeta se expresaba también por medio del bordado sobre telas y arpilleras; aprendió a bordar gracias a su madre, que era costurera y hacía la ropa a toda la familia. Dígales que, a veces, Violeta representaba hechos reales, como el combate naval de Iquique en *Combate naval I*, o se ocupaba de historias que ella imaginaba, como en *Árbol de la vida*.

Desarrollo 65 minutos

Propóngales que piensen en una narración —cuento, mito o historia— que les guste (también puede usted narrar un cuento o elegir algún hecho de la vida de los y las estudiantes). Pídales que seleccionen una parte de la narración y que piensen en qué les hace sentir y reflexionar y que escriban un texto breve (máximo cinco líneas) sobre ella. Luego, pídales que realicen un boceto —dibujo simplificado— de lo que les gustaría representar gráficamente de esa narración. A continuación, en un trozo de tela de algodón o arpillera de 20 x 20 cm, traspasen con tiza o lápiz grafito las formas que definieron en su boceto y, con lanas, hilos o retazos de géneros, lo colorean, ya sea bordando con puntadas simples o pegando.

A medida que van terminando, los niños y niñas pueden ir uniendo sus trabajos entre sí, ya sea cosiéndolos o bien uniéndolos por otros medios, para formar un gran tapiz.

Cierre 10 minutos

Exponga el tapiz en algún muro de la sala o del establecimiento. A continuación, invite a los y las estudiantes a mirar con atención la gran obra colectiva y a comentar de manera respetuosa los trabajos que más les atraen, los que tienen historias o hechos más originales y otros elementos que les parezcan relevantes.

CLASE 4

Inicio 20 minutos

Proyecte las siguientes obras:

Fiesta en casa de Violeta
La cueca
Niños en fiesta

Después de que observen durante un minuto cada obra, las describen, comentan sus técnicas y discuten sobre lo que la artista quería comunicar. Pídale que escriban sus títulos y que asocien un sentimiento o una emoción a cada una.

Organice al grupo en un círculo. Invite a recordar la primera clase; explique que ahora escucharán en su integridad "Gracias a la vida" para conocer qué otros sentimientos expresa, además de gratitud. Después de escuchar la canción, solicite a niños y niñas que compartan las emociones y sentimientos que pudieron identificar (por ejemplo, amistad, hermandad, amor, paz, tranquilidad, cansancio, ternura, alegría, pena, dicha, quebranto. Por cierto, términos como quebranto y dicha pueden ser desconocidos para niños y niñas, por lo que el o la docente debe estar atento a comprobar si han comprendido el sentido de la canción).

Desarrollo 60 minutos

Organice al curso en grupos pequeños. Explique que cada grupo trabajará representando las emociones y/o sentimientos que pudieron identificar en "Gracias a la vida". Para ello tienen que elegir entre todos los integrantes una de las emociones o sentimientos y ponerse de acuerdo acerca de cómo lo representarían.

Pasado unos 15 minutos, cerciórese de que todos los grupos se han puesto de acuerdo en lo que quieren y cómo lo van representar. De acuerdo a sus ideas y bocetos, apoye el desarrollo de creaciones tanto abstractas como realistas: explíqueles que tanto las imágenes como las características de las formas, líneas, y colores permiten transmitir ideas y emociones.

Una vez que los grupos tengan claras sus ideas, distribuya una tela o papel de gran formato para cada grupo. Pueden pegarlos en los muros, ponerlos sobre las mesas o en el suelo.

Indíqueles que tienen 45 minutos para llevar a cabo la idea. Durante el desarrollo del trabajo recorra los grupos y apóyelos en la solución de dificultades, incentivándolos a que no recurran a estereotipos pero sin limitar su autonomía creativa.

Cierre 10 minutos

Pida que recojan y limpien el lugar de trabajo; organice las creaciones de manera que puedan ser observadas por todos e invíteles a contemplar y comentar los trabajos. Pueden jugar a adivinar cuáles son las emociones y sentimientos representados por los grupos.

Finalicen cantando juntos "Gracias a la vida" y hablando sobre lo que aprendieron de Violeta Parra.

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES

Objetivos de aprendizaje (OA)

*Fuente: Mineduc (2013). *Ciencias Naturales Programa de Estudio Segundo Año Básico*.

Habilidades de investigación científica

Observar y preguntar

OA_a. Explorar, observar y formular inferencias y predicciones, en forma guiada, sobre objetos y eventos del entorno.

Experimentar

OA_b. Explorar y experimentar, en forma guiada, con elementos del entorno:

- › a partir de preguntas dadas
- › en forma individual y colaborativa
- › utilizando la observación, manipulación y clasificación de materiales simples.

OA_c. Observar, medir y registrar los datos cuidadosamente utilizando unidades no estandarizadas.

Eje ciencias de la vida

OA7 Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir: corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos.

8 horas pedagógicas

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
OBJETIVOS			
<p>Reconocer y descansar los sentidos (vista y audición)</p> <p>Reconocer la ubicación de distintos órganos y partes del cuerpo (tráquea, pulmones, corazón, estómago intestino) a partir del sonido</p> <p>Explorar las posibilidades sonoras de su aparato respiratorio y fonatorio</p>	<p>Escuchar el paisaje sonoro de su escuela</p> <p>Reconocer, describir, clasificar y graficar sonidos de distintos orígenes presentes en el paisaje sonoro</p>	<p>Identificar distintos tipos de plantas presentes en canciones de Violeta Parra</p> <p>Reconocer distintas plantas presentes en el patio de la escuela o el entorno cercano</p>	<p>Identificar visualmente y dibujar las plantas presentes en la letra de "La jardinera"</p> <p>Montar una exposición artística con los dibujos</p>
CONTENIDOS			
<p>Sentidos: audición y vista</p> <p>Órganos y partes del cuerpo</p> <p>Sonidos del cuerpo</p>	<p>Paisaje sonoro</p> <p>Antropofonías, biofonías y geofonías</p>	<p>Plantas chilenas</p> <p>Entorno local</p>	<p>Plantas chilenas</p> <p>Exposición artística</p>
ACTIVIDADES CENTRALES			
<p>Escuchan "Gracias a la vida" y reflexionan acerca de la importancia de los sentidos para disfrutar y conocer el mundo y la naturaleza</p> <p>Descansan la vista y la audición mediante ejercicios de relajación, dejando de ver y de escuchar</p> <p>Exploran auditivamente los sonidos producidos por distintos órganos y partes del cuerpo</p> <p>Exploran distintos sonidos que pueden producir con su respiración, garganta, lengua, dientes y voz</p>	<p>Reconocen antropofonías, biofonías y geofonías en el paisaje sonoro de su escuela</p> <p>Miden y asignan valores a los niveles de ruido que observan en el paisaje sonoro de la escuela</p> <p>Elaboran mapas sonoros del patio de la escuela</p>	<p>Escuchan canciones de Violeta Parra que hablan de plantas chilenas ("Floreció el copihue rojo" y "La jardinera")</p> <p>Conocen distintas plantas de Chile, con énfasis en las presentes en su región</p> <p>Exploran el patio o jardín de la escuela buscando, dibujando y describiendo distintos tipos de plantas</p>	<p>Identifican todas las plantas chilenas presentes en la letra de "La jardinera" de Violeta Parra</p> <p>Realizan dibujos de plantas a partir de fotografías u observación directa</p> <p>En grupos, seleccionan dibujos y elaboran una exposición de arte con dibujos de plantas presentes en "La jardinera"</p>

GRACIAS A LA VIDA

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me dio dos luceros que cuando los abro
perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo su fondo estrellado
y en las multitudes el hombre que yo amo.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el oído que en todo su ancho
graba noche y día grillos y canarios
martillos, turbinas, ladridos, chubascos
y la voz tan tierna de mi bien amado.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el sonido y el abecedario
con él las palabras que pienso y declaro
madre, amigo, hermano y luz alumbrando
la ruta del alma del que estoy amando.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado la marcha de mis pies cansados
con ellos anduve ciudades y charcos
playas y desiertos, montañas y llanos
y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me dio el corazón que agita su marco
cuando miro el fruto del cerebro humano
cuando miro el bueno tan lejos del malo
cuando miro el fondo de tus ojos claros.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado la risa y me ha dado el llanto
así yo distingo dicha de quebranto
los dos materiales que forman mi canto
y el canto de ustedes que es el mismo canto
y el canto de todos que es mi propio canto.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.

UNIDAD 2

EXPLORANDO EL ARTE MULTIMEDIAL CON VIOLETA

Nivel: 5° Básico

Asignaturas: Música, Artes Visuales y Lenguaje y Comunicación

Inspirada en el verso de Violeta “Me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro”, de “Gracias a la vida”, y a partir de una revisión de su obra, en esta unidad se propone iniciar una exploración de medios expresivos y elementos constitutivos (o “el abecedario”) de los lenguajes musical, poético, visual, escénico y multimedial. A partir del reconocimiento de estos elementos se genera un espacio creativo intertextual destinado a que los y la estudiantes expresen sus pensamientos, sentimientos y emociones.

La Unidad 2 se elabora a partir de las Bases Curriculares de las asignaturas de Música, Artes Visuales y Lenguaje y Comunicación, contemplando una experiencia de aprendizaje de una duración estimada de 8 a 10 horas pedagógicas para cada asignatura. La propuesta permite un trabajo coordinado e integral entre las distintas disciplinas de manera de facilitar aprendizajes significativos.

La asignatura de Música se centrará en la canción. Se trabajará tanto en la interpretación y reflexión sobre el significado de las letras como en el conocimiento de los aspectos formales, armónicos y rítmicos de este género, enmarcados por la discusión de temas, funciones sociales y contextos. El objetivo final es la realización de una canción con letra original a partir de elementos identificados en las canciones de Violeta Parra.

El trabajo en la asignatura de Artes Visuales se concentrará en el aspecto multidisciplinario del hacer creativo de la artista mediante la exploración de relaciones entre distintos lenguajes artísticos. Para ello se trabajará en la creación y representación de historias y personajes, tomando como punto de arranque la observación de obras visuales de Violeta Parra, para finalmente organizar una puesta en escena.

La asignatura complementaria de Lenguaje y Comunicación, por su parte, junto al análisis e interpretación de las letras, se enfocará en distinguir el uso del lenguaje figurado en las canciones de Violeta Parra así como en aspectos narrativos de estas, tales como la descripción de personajes y la acción.

Estas tres propuestas pedagógicas se presentan de manera sucesiva. En cada caso se inicia presentando la alineación curricular. Luego, se expone una tabla resumen que presenta los objetivos, contenidos y actividades centrales de cada clase así como los recursos necesarios para su implementación. En el caso de las dos asignaturas artísticas, la secuencia didáctica se desarrolla en detalle. La tercera asignatura, en este caso Lenguaje y Comunicación, queda esbozada para ser ampliada por el o la docente.

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE MÚSICA

Objetivos de aprendizaje (OA)

*Fuente: Mineduc (2013). *Bases curriculares 1° a 6°, Música.*

Eje escuchar y apreciar

OA1 Describir la música escuchada e interpretada, basándose en los elementos del lenguaje musical (reiteraciones, contrastes, pulsos, acentos, patrones rítmicos y melódicos, diseños melódicos, variaciones, dinámica, tempo, secciones A-AB-ABA-otras, preguntas-respuestas y texturas) y a su propósito expresivo.

OA3 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en: tradición oral (folclor, música de pueblos originarios), música americana y sus orígenes (por ejemplo, música africana, huaynos, joropos).

Eje interpretar y crear

OA5 Improvisar y crear ideas musicales con un propósito dado y con un adecuado dominio del lenguaje musical.

Recursos complementarios

Canciones

- “Run-Run se fue pal’ norte”
- “Violeta ausente”
- “La jardinera”
- “Gracias a la vida”
- “Cueca de los poetas”
- “El guillatún”
- “Arriba quemando el sol”
- “Mazúrquica moderna”

Otras canciones

- “Canción didáctica N° 1” (Congreso)
- “Francisca, una avispa” (Mazapán)

8 horas pedagógicas

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
OBJETIVOS			
Reconocer distintas temáticas en las letras de las canciones de Violeta Parra y dialogar en torno a ellas	Reconocer y dialogar en torno al significado de letras de canciones que les gustan Modificar la letra de una canción e interpretarla manteniendo el ritmo y melodía	Reconocer la forma canción en las canciones de Violeta Parra Reconocer e interpretar distintos ritmos presentes en las canciones de Violeta Parra	Crear una canción original a partir de elementos de las canciones de Violeta Parra
CONTENIDOS			
Canciones de Violeta Parra Letras de canciones Temáticas de canciones	Letras de canciones Usos creativos del texto en canciones	Forma canción (estructura formal) Rasgueos Acordes	Creación de canciones
ACTIVIDADES CENTRALES			
Escuchan "Gracias a la vida" y reflexionan sobre la relación entre sonido y palabra Escuchan diversas canciones de Violeta Parra, descubriendo de qué tratan las letras y dialogando en torno a ellas	Muestran canciones de su gusto y dialogan en torno al significado de sus letras Escuchan "Mazúquica moderna", poniendo atención en la letra y en la forma en que está construida Cambian la letra de una estrofa de "Mazúquica moderna" y la cantan	Escuchan canciones de Violeta Parra, reconociendo su estructura formal, progresión armónica y su ritmo (rasgueos), ayudados por el o la docente Interpretan algunos de los ritmos presentes en las canciones de Violeta Parra	Crean una canción nueva a partir de la mezcla de distintos ritmos, progresiones armónicas y estructuras formales usados en las canciones de Violeta Parra, utilizando letras propias
MATERIALES			
Papelógrafo	Papelógrafo	Guitarras Bombo legüero (opcional)	Cartulina de 4 colores 4 cajas o bolsas Guitarras Bombo legüero, papelógrafo de la primera clase, grabadora portátil (opcionales)

DESARROLLO CLASE A CLASE DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA DE MÚSICA

CLASE 1

Inicio 20 minutos

Cuente a los y las estudiantes que escucharán un fragmento de “Gracias a la vida” de Violeta Parra. Dígales que en esta composición ella agradece todo lo que la vida le ha dado. Antes de reproducir el audio, pregúnteles de qué cosas de la vida se sienten agradecidos(as). Dé la palabra y anote en un papelógrafo los comentarios que surjan. Después de escuchar las tres primeras estrofas y disminuir el sonido progresivamente, comente que en esta canción Violeta agradece especialmente las cosas que le han servido para crear sus canciones, poesía y obras visuales.

Pregúnteles luego cuál es la relación que existe entre el sonido y el abecedario y por qué creen que Violeta agradece estas dos cosas. Es probable que niños y niñas mencionen la canción como un elemento importante que une el sonido y las palabras. Si no ocurre, intente dar pistas, oriéntelos(as).

Cuénteles que desde el origen de los tiempos el ser humano ha emitido sonidos para comunicarse, y que estos preceden al lenguaje escrito. La palabra es esencialmente sonido que se articula con un sentido; sin sonido ni sentido no hay palabra. El canto transforma la palabra en música, agregando melodía a la entonación del lenguaje hablado. Mediante la canción, el ser humano expresa emociones, sensaciones, ideas, deseos, describe elementos de su vida cotidiana y de su cultura, crítica aspectos de la sociedad que no le gustan, denuncia injusticias, etc.

Se puede mencionar la importancia de la “canción protesta” como medio de expresión de las injusticias que apremian a la sociedad, de modo de invitar a reflexionar por qué razones se hablan o se denuncian estos temas a través de la música.

Escriba el texto de la tercera estrofa en la pizarra:

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el sonido y el abecedario
con él las palabras que pienso y declaro
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando
la ruta del alma del que estoy amando.

Introduzca el concepto de cantautor(a). Cuénteles que Violeta Parra fue una prolífica autora de canciones y poemas. Cuando tenía sentimientos, emociones o ideas que le parecían importantes, se expresaba mediante palabras, música y también plásticamente, aunque las canciones son seguramente lo más conocido de su obra artística. Muchas veces hacía una canción y luego la bordaba o pintaba; además, hacía máscaras, esculturas y montaba espectáculos en los que producía el vestuario, la ambientación y todo lo necesario para que fuera coherente con la música. Sin importar el medio expresivo, una de sus principales preocupaciones fue retratar la vida y la cultura chilena en sus distintas dimensiones: el pueblo, tradiciones y costumbres, el paisaje, la naturaleza, la política, etc.

Desarrollo
60 minutos

Invítelos(as) a escuchar algunas canciones de Violeta Parra y cuénteles que intentarán descubrir la temática de cada una. Escoja al menos cuatro audiciones entre las sugeridas en la siguiente tabla:

NOMBRE	TEMA	RITMO	PROGRESIÓN ARMÓNICA	ESTRUCTURA FORMAL
Run-Run se fue pal' Norte	Amor romántico, la pérdida	Rin	A: Do - Sol7 - Sol - Lam - Mim Do - Sol7 - Sol - Lam B: : Sol - Rem - Sol : : Sol : Do - Sol	: A - A - B : (x4)
Violeta ausente	Nostalgia, el viaje	Tonada	Introducción: Mi - Mi6 - Si7 - Mi - Si7 - Mi - Si7 - Mi A: Mi - Fa# - Si7 - La - Mi - Si7 - Mi B: La - Mi - Si7 - Mi - La - Mi - Si7 - Mi	: Introducción - A - A - B : (x3)
Mazúrquica moderna	Cuestión social	Mazurca (ritmo suizo, tradicional en regiones de Centroamérica)	Introducción: Sol - Do - Sol - Do A: Do - Fa - Sol B: Fa - Sol - Do	A - A - B :// (x4)
La jardinera	Amor romántico, la pérdida	Tonada	Introducción: Mi - Mi6 - Si7 - Mi - Si7 - Mi - Si7 - Mi A: Mi - Fa#7 - Si - La - Mi - Si7 - Mi B: Fa# - Si - Fa# - Si - La - Mi - Si7 - Mi - La - Mi - Si7 - Mi	: Introducción - A - A - B : (x3)
Gracias a la vida	Canción autobiográfica, el ser humano, amor romántico	Indefinido	A: Lam - Mi - Lam - Sol7 - Do - Do7 - Fa - Mi - Lam - Mi - Lam	: A :
Cueca de los poetas	Tradición literaria chilena, poetas chilenos	Cueca	Introducción: : Re - Sol - La - Re : A: Re - Sol - Mi - La B: Sol - Re - La - Re	Una de las tantas estructuras formales de la cueca como forma musical. En este caso es: : A - B - B : A - B - B A - B A (remate)
El guilatún	El pueblo mapuche, sincretismo, el ser humano	Modo rítmico propio de la música mapuche ("yámbico", según la notación occidental)	A: : Re - La : ; La - Sol : Sol - La	: A : (x7)
Arriba quemando el sol	Cuestión social	"Estilo nortino", lo llamaba Violeta Parra. Ritmo inspirado en pies de danza del norte de Chile	A: La - La7 - La - La	: A : (x4)

Al finalizar cada audición, pregunte a los y las estudiantes de qué creen que trata la canción. Si se producen discrepancias, permita el debate y actúe como moderador(a). Una vez hayan terminado de escuchar las canciones, haga una síntesis y hable del contexto social y/o personal de Violeta en el que se generan las obras y las particularidades de cada una de ellas.

Cierre
10 minutos

A modo de cierre pregúnteles:

- ¿Conocían a Violeta Parra? ¿Habían escuchado antes alguna de sus canciones?
- ¿Por lo general prestan atención a las letras de las canciones?
- ¿Creen que siguen ocurriendo hoy en día cosas como las referidas por Violeta?, ¿son vigentes sus temáticas?
- ¿Han experimentado alguna de las sensaciones que describe Violeta?
- ¿De qué tratan sus canciones preferidas?

Encárgueles que la próxima clase traigan el audio o texto de la letra de alguna canción que les guste, de acuerdo al recurso más accesible para los niños y las niñas. Es recomendable que la canción sea en castellano, para que todos puedan entenderla.

CLASE 2

Inicio
25 minutos

En esta clase compartirán y dialogarán en torno a letras de canciones que les gustan. Recuerden las temáticas de las distintas canciones de Violeta Parra, haciendo la distinción entre las más personales y aquellas de corte social. Coménteles que muchas veces las canciones creadas por otras personas pueden tratar temas con los que nos sentimos identificados(as); otras veces puede gustarnos una canción aunque no prestemos atención a su letra o, inclusive, no sepamos qué dice.

Invite a voluntarios(as) a que presenten las canciones encargadas reproduciendo el audio o leyendo la letra (puede ser solo un fragmento significativo). Al finalizar, comenten de qué trataba cada una, fomentando y moderando el diálogo. Si se da el caso de que a los y las estudiantes les cuesta dilucidar de qué se trata la letra de alguna canción en particular, es recomendable que el(la) docente conduzca mediante preguntas la discusión. Recoja los distintos aportes hasta llegar a un consenso sobre el tema de cada canción. Repita la actividad con unos tres o cuatro voluntarios(as) y anote en un papelógrafo el nombre de la canción y la temática que le atribuyeron a la letra.

Al terminar con las audiciones, pregúnteles:

- ¿Qué temáticas observamos?
- ¿En qué se diferencian las canciones?
- ¿Por qué ciertos temas se repiten en las canciones? ¿Cuáles son? ¿Por qué creen que se repiten?

Anote en un papelógrafo las temáticas que los y las estudiantes creen que se repiten. Hay que tener en cuenta que por la influencia de las radios y los medios de comunicación puede que se repitan ciertas temáticas que están presentes en la música comercial, como el amor romántico, la fiesta y el baile, etc. Es importante evitar realizar un juicio sobre los gustos de los y las estudiantes, al mismo tiempo que problematizar sobre las músicas que están de moda y cuáles son los mensajes que transmiten. No está de más mencionar el rol que tienen los medios de

comunicación masivos y las grandes disqueras en la formación del gusto de las audiencias, coméntadoles, además, que existe gran cantidad de canciones que no aparecen en las radios ni en la televisión, y pueden ser muy distintas a las que acostumbran escuchar.

Desarrollo **55 minutos**

Cuénteles sobre el trabajo e Violeta en radios e invite a escuchar “Mazúrquica moderna”. Al finalizar, pregunte:

¿Entendieron la letra de la canción?

¿Qué tiene de particular?

¿Qué creen que buscaba hacer Violeta?

Intente que los y las estudiantes identifiquen patrones o constantes en la canción. Coménteles que Violeta, de una manera creativa, agrega a las palabras la terminación “ico” (e “ica”, en el caso femenino), lo que da a la letra una sonoridad inusual.

Presente la letra de la canción y reproduzca el audio mientras el curso va siguiendo el texto. Comenten de qué trata. Mencione que esta canción tiene la particularidad de que, a pesar de ser una canción de protesta, también es humorística. Se recomienda advertir que existen canciones que hacen usos creativos de la palabra y del lenguaje; es decir, no solo cuentan una historia, describen una situación o transmiten una idea, sino que juegan con las palabras y trabajan directamente sobre su sonoridad, poniendo incluso a veces este juego por encima de la coherencia de la letra.

A continuación, invítelos(as) a cambiar la letra de “Mazúrquica moderna”. Para ello, mantenga el texto de la canción en un lugar visible y pídale que escriban en su cuaderno una estrofa en la que las palabras femeninas terminen en “ica” y las masculinas en “ico”. Pueden escribir, por ejemplo, de cosas o personas por las que sienten gratitud, o que les agraden; también pueden criticar humorísticamente algo que consideren injusto. Mencione que deberán mantener la melodía de la canción, de manera que las palabras que usen calcen con el ritmo. Dé un tiempo adecuado para el ejercicio. Se recomienda recorrer la sala viendo el avance de cada estudiante y orientando a quienes lo necesiten.

Cuando estén listos, pida a voluntarios(as) compartir su letra para que sea cantada por el grupo. Anótenla en un papelógrafo y acompañelos(as) con la progresión armónica de la canción mientras cantan la melodía de manera grupal. Repita la actividad con varias de las letras creadas.

Cierre **10 minutos**

Para finalizar la clase, invítelos(as) a escuchar la letra de “Francisca, una avispa” de Mazapán, y “Canción didáctica N° 1” de Congreso. Proyecte el texto de las canciones. Cuénteles que en la primera canción se utiliza la rima y en la segunda cada estrofa usa palabras que comienzan con una letra en particular. Pregúnteles:

¿Qué sucedió con el significado de la canción al cambiar la letra?

¿Qué etapas contempla escribir una letra?

¿Creen que lo describe “Mazúrquica moderna” sigue ocurriendo hoy en día?

¿Conocen alguna otra canción que critique la sociedad en la que vivimos?, ¿cuál(es)?, ¿qué critican?

CLASE 3

Inicio 10 minutos

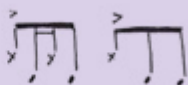
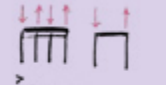

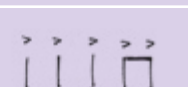
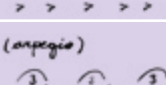

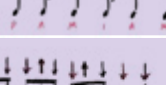
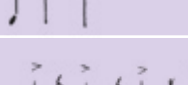
En esta clase se trabajará sobre la estructura formal de las canciones, los acordes y los ritmos que Violeta Parra usa en sus composiciones musicales.

La música de Violeta suele estar dentro de la forma canción. En su aspecto más general, la forma canción posee una estructura formal en la que se alterna y repite una sección A, comúnmente denominada estrofa, con una sección B, denominada comúnmente estribillo. Otra denominación utilizada en el vocablo popular es verso (A) y coro (B). En las canciones vocales cada estrofa suele tener un texto distinto, pero con la misma melodía (o muy similar). El estribillo suele tener siempre el mismo texto y melodía. Sin perjuicio de esta estructura formal básica, pueden existir otras secciones en una canción, como una introducción instrumental, un interludio instrumental o solo de algún instrumento, etc.

En esta clase no se busca que reconozcan auditivamente una progresión armónica, sino que puedan ir reconociendo cuando se cambia de un acorde a otro, y que puedan ejecutar en guitarra los acordes que aparecen en las canciones. La facilidad con que niños y niñas puedan interpretar distintos acordes en la guitarra dependerá del trabajo previo que se haya realizado con el grupo, y puede que tome más de una clase poder reproducir una secuencia de acordes. Se recomienda buscar posturas simplificadas para acordes que pueden ser complejos para su edad. Por ejemplo, un fa mayor podría ejecutarse solo en las primeras tres o cuatro cuerdas de la guitarra, evitando tener que realizar un cejillo. Se recomienda también privilegiar el uso de acordes con cuerdas al aire, pues facilitará las posturas.

Por otra parte, el ritmo es más fácil de identificar auditivamente, puesto que muchas las canciones de Violeta Parra están basadas en algún ritmo folclórico que suele repetirse durante toda la canción. Sin embargo, cuando sea el momento de que los y las estudiantes interpreten en guitarra dichos ritmos, puede también tomar un tiempo en que desarrollen la destreza y soltura de la mano derecha para realizar los rasgueos. Si es que aún no tienen la destreza para realizar las posturas de los acordes en la mano izquierda, se puede partir por hacerlos percudir los ritmos sobre el banco, y luego rasguear con la mano derecha en las guitarras con las cuerdas al aire, sin usar la mano izquierda.

TABLA DE RITMOS

RITMO	GUITARRA	BOMBO
Tonada 3/4		
Rin 2/4		
Ritmo nortino 4/4		
Mazurca 3/4	<i>(arpeggio)</i> 	
El Guillatún 3/4		

Pregunte a los y las estudiantes si recuerdan las canciones que escucharon durante la primera clase, cuando intentaron descubrir de qué trataban las letras. Cuente que ahora escucharán esas mismas canciones y otras nuevas, intentando reconocer los distintos elementos que la componen. Antes de reproducir la primera canción, pregúnteles si han notado que las canciones tienen distintas partes. Si es así, pregúnteles cómo se dieron cuenta de que hubo un cambio de sección. Cuénteles que una pista para detectar los cambios es cuando cambia la melodía de la voz. La estructura de la canción suele dividirse en estrofas (versos) y estribillo (coro). Cada estrofa tiene una letra distinta, pero la melodía es la misma (en la gran mayoría de los casos). El estribillo o coro siempre va con la misma letra y la misma melodía. Mediante esta asociación entre letra y melodía es que los(as) estudiantes pueden identificar más fácilmente los cambios de secciones.

Invite a escuchar la canción “La jardinera”. En una primera oportunidad reproduzca el fragmento que va desde el inicio (introducción), hasta el cierre del primer estribillo (B). Pídales que levanten la mano o alcen la voz cuando intuyan que hay un cambio de sección. Repita nuevamente el fragmento y el mismo ejercicio.

Cuénteles que la estructura de una canción se puede escribir a modo de un mapa o esquema. Cuando la escribimos, la estrofa se designa con la letra A, y el estribillo con la letra B. Adicionalmente, las canciones pueden tener una introducción instrumental (solo instrumentos, sin la presencia de la voz). Escriba la estructura formal del fragmento de “La jardinera”:

Introducción – A – A – B

Vuelvan a escuchar el fragmento y pregúnteles si estos nuevos conceptos les ayudaron a detectar más fácilmente los cambios. En una tercera audición, marque los cambios de sección indicándolos sobre la pizarra mientras reproduce la canción.

Ahora ponga la canción completa. Cuénteles que después del coro hay una sección donde queda la guitarra sola y no hay voz, esto se llama interludio instrumental o simplemente interludio. Escriba la estructura formal completa, y hágales notar que después del interludio se repite el mismo orden de secciones que al comienzo:

Introducción – A – A – B – Interludio – A – A – B

Desarrollo 70 minutos

Cuando los niños y las niñas sean capaces de identificar los cambios de sección de “La jardinera”, escuchen otras dos canciones de la tabla repitiendo la dinámica. Existe la posibilidad de que, una vez familiarizados con este ejercicio, detecten los cambios de sección en la primera escucha de una canción.

Cuénteles que Violeta usaba ritmos folclóricos de Chile y latinoamericanos en sus canciones. Muchos de los rasgueos que utiliza en la guitarra, charango y otros instrumentos de cuerda, tienen su origen en distintas formas musicales presentes en el país. Pregúnteles en qué se fijan cuando escuchan una canción. Probablemente la respuesta sea la letra, o la melodía de la voz. Cuénteles que es muy común que concentremos nuestra atención en la letra de las canciones y en la melodía de la voz, y a veces no prestamos tanta atención al acompañamiento.

Ponga una nueva canción y pídale que se concentren en el ritmo de la guitarra. Si los y las estudiantes han trabajado antes la lectoescritura musical, puede anotar en la pizarra las figuras rítmicas que componen el acompañamiento de guitarra de la canción a trabajar (ver tabla). Si no saben leer partituras o no conocen esas figuras, escriba solo las flechas correspondientes a las direcciones de los

rasgueos e interprete en guitarra el rasgueo, para que lo vayan reconociendo de oído. Luego inicie la reproducción del audio y marque la figuración percutiendo en su cuerpo, una mesa o con un instrumento de percusión. Pídales que lo(a) sigan. Invite también a que, si quieren, caminen o se muevan al ritmo de la música, mientras van percutiendo en sus cuerpos.

Si el curso tiene experiencia tocando guitarra, pídale que toquen el ritmo todos juntos. En un comienzo, pueden hacer el rasgueo sobre un acorde sencillo (por ejemplo, mi menor), o con las cuerdas al aire. Luego muestre uno de los acordes de la canción y pídale que reproduzcan el rasgueo. Recuerde utilizar digitaciones de los acordes de acuerdo a la destreza instrumental de los y las estudiantes. Si es posible, enseñe toda la secuencia de acordes de la canción o, cuando menos, de una sección.

Repita lo mismo con otras canciones. Tome todo el tiempo que sea necesario; tenga presente que esta clase puede durar más de una sesión, para que adquieran las destrezas necesarias para la actividad final de esta unidad.

Cierre **10 minutos**

Como cierre, proponga que toquen todos juntos una canción de manera improvisada, ocupando los elementos que han aprendido. Ponga en la pizarra una breve estructura formal; puede ser A-A-B, o A-B-A, etc. o una secuencia de acordes para cada una de las secciones de acuerdo al nivel de destreza de los estudiantes (pueden ser dos acordes por sección) y anótelos en la pizarra. Por ejemplo:

A	B	A
Do-Sol	Fa-Sol	Do-Sol

Proponga un ritmo de rasgueo entre aquellos tratados en la clase para que intenten ejecutarla. Puede marcar el pulso con un bombo o acompañarlos en la guitarra. Si algún(a) estudiante se motiva, y ha tenido experiencia previa con esta actividad, pídale que improvise una breve letra a partir de un tema propuesto por sus compañeros y compañeras. También usted puede proponer un tema e improvisar una letra.

CLASE 4

Inicio **10 minutos**

En esta clase los y las estudiantes crearán una canción propia a partir de la conjunción aleatoria de distintos elementos de canciones de Violeta Parra; ritmos (rasgueos), progresiones armónicas (acordes), y estructuras formales, aportando ellos con una letra original. Puede trabajarse con alguna de las letras de canciones que el curso inventó en la segunda clase de la unidad de Artes Visuales, o construir una letra original a partir de las cosas por las que están agradecidos de la vida, las que fueron registradas durante la primera clase del módulo de Música.

Pregunte al curso si recuerdan los rasgueos que tocaron en la clase anterior. Invite a que ejecuten en la guitarra uno que recuerden. Permita que distintos(as) estudiantes aporten. Haga un repaso de los acordes vistos en las canciones.

Elija una secuencia sencilla de alguna de las canciones y pida que la ejecuten grupalmente. Puede marcar el pulso o acompañarlos(as) en la guitarra, proponiendo un rasgueo.

Consúlteles, a continuación, si recuerdan cómo se estructura una canción y qué partes la componen. Si resultara necesario, vuelva a contarles que una canción está compuesta de estrofas (versos) y coros (estribillos), pudiendo tener una introducción y/o un interludio instrumental.

Recuérdelos que en la estrofa se utiliza la misma melodía siempre, con distinta letra, y que en el estribillo se repite la misma melodía, por lo general con la misma letra.

A continuación organice el curso en grupos, intentando lograr un equilibrio de acuerdo la facilidad para la ejecución instrumental. Será necesario que algunos(as) canten y otros(as) toquen guitarra, ya que tocar y cantar al mismo tiempo es un ejercicio complejo para esta edad. Adicionalmente, algunos pueden ejecutar el acompañamiento rítmico en percusiones.

Desarrollo 55 minutos

Cuénteles que cada grupo creará una canción propia a partir de fragmentos de las canciones de Violeta Parra. Dada la estructura formal sencilla de las canciones que se utilizan en esta unidad, la canción creada no debería durar más de dos minutos. Pida a cada grupo que elija a un representante.

Acomode las cuatro cajas de Violeta (preparadas anteriormente).¹ Cada grupo escoge a un representante que tomará al azar una tarjeta de cada una de las cuatro cajas. Estas determinarán, respectivamente, los acordes, la estructura formal, el rasgueo y la letra (o temática) que la canción tendrá. A medida que vayan sacando las tarjetas haga notar que:

- **Caja ritmos (rasgueos):** Violeta Parra trabajaba a partir de ritmos folclóricos de Chile y América Latina.
- **Caja estructura formal:** corresponderá al orden de las partes que deberá tener su canción. Si así lo considera, puede usar solamente fragmentos de las estructuras formales (por ejemplo las primeras dos repeticiones de las estrofas y el estribillo) para el ejercicio.
- **Caja progresión armónica (serie de acordes):** serán los acordes que tendrá su canción.
- **Caja de la letra:** vincularlo con la clase correspondiente de acuerdo a opción escogida.

1. Pasos para preparar las cajas de Violeta

- a) Escriba en trozos de cartulina de un color los nombres de los distintos ritmos de las canciones de la tabla (sin repetirlos), anotando también las direcciones de los rasgueos.
- b) Elija otro color de cartulina, y escriba en cada trozo la estructura formal de una de las distintas canciones de la tabla.
- c) En otro color de cartulina, escriba la progresión armónica de cada una de las canciones de la tabla (se especifica cuáles son las de la estrofa y cuáles las del estribillo).
- d) Opción A: Trabajar a partir de las obras visuales-historias de la segunda clase de la unidad de Artes Visuales. Opción B: Si no escribieron letras de canciones en clase de Artes Visuales, escriba en otro color de cartulina las distintas cosas por las cuáles los niños y las niñas están agradecidos, a partir de lo registrado en el papelógrafo de la clase 1 de la unidad de Música.
- e) Agrupe todos los trozos de cartulina de un mismo color y ponga cada grupo en una caja de las cuatro cajas.

Para que quede claro el ejercicio puede dar un ejemplo del marco dentro del cual un grupo deberá crear su canción; así, la canción del grupo 1 tendrá una estructura A-A-B-A-A-B; la progresión armónica de “Run-Run se fue pal’ norte”; el ritmo de cueca y una letra acerca de la arpillera *La cantante calva*.

Invítelos(as) a buscar un lugar cómodo dentro de la sala, velando porque haya suficiente distancia entre los grupos. En vistas de que esta es una clase tipo taller, la labor docente consistirá en chequear el estado de su trabajo, despejando dudas, apoyando en las áreas que puedan estar débiles en la construcción e interpretación de la canción (ejecutar el rasgueo, mantener el pulso, inventar una melodía, etc.), dando su opinión, aportando ideas o sugerencias, e incluso ejemplificando soluciones cuando exista un bloqueo que el grupo no pueda resolver por sí mismo. Es común, por ejemplo, que les cueste en un comienzo inventar una melodía para la letra. El(la) docente puede aportar con una idea original, o tomar ciertos giros melódicos y/o frases que vengan de alguna de las canciones de Violeta que componen esta nueva creación. Esta puede ser la tarea más difícil para resolver, y en la que necesiten más ayuda.

Recuerde que para realizar esta clase es fundamental que hayan adquirido las destrezas presentes en las clases anteriores de la unidad. Si se hace necesario, utilice el tiempo necesario para repasar y reforzar los conceptos que se revisaron en clases anteriores. Tal como se mencionó antes, la actividad puede tomar más de lo estipulado; es importante que se tome el tiempo que sea necesario.

Si lo estima conveniente, esta clase puede repetirse, aumentando la dificultad a medida que los niños y niñas vayan ganando experiencia en lo referente a crear canciones. Para administrar la dificultad de manera progresiva, puede dejar que algunos elementos se elijan al azar a partir de las canciones de Violeta, mientras otros queden a la libre elección del grupo. Por ejemplo, pueden inventar su propia secuencia de acordes, si es que ya manejan la ejecución de varios, y sortear una estructura formal y un rasgueo; o bien podrían elegir el rasgueo y los acordes, y se sortea la estructura, etc.

Cierre **15 minutos**

A modo de cierre, organicen la sala como un auditorio para montar un breve concierto de las creaciones. Cuénteles que subirse a un escenario no es fácil y que es natural sentir nervios. Violeta era muy exigente con sus propios trabajos y ensayaba mucho antes de presentarse en vivo. Cuénteles que: ella también preparaba la escenografía y construía máscaras que usaba en el escenario para la puesta en escena de sus canciones. Si se está trabajando de manera integrada con Artes Visuales, cuénteles que en esa clase harán un montaje audiovisual sobre su canción, utilizando las máscaras que crearon.

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE ARTES VISUALES

Objetivos de aprendizaje (OA)

*Fuente: Mineduc (2013). Bases curriculares 1° a 6°, Artes Visuales.

Eje expresar y crear visualmente

OA3 Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (brocha, sierra de calar, esteca, cámara de video y proyector multimedia, entre otros); procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros.

Eje apreciar y responder frente al arte

OA4 Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al menos 50 obras de arte y diseño chileno, latinoamericano y universal).

Actitudes

- Disfrutar de múltiples expresiones artísticas.
- Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos.
- Valorar y cuidar el patrimonio artístico de su comunidad, región, país y de la humanidad.
- Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

Recursos complementarios

Canciones

- "Gracias a la vida"

Obras visuales

- Serie "Leyenda del último Rey Inca"
- *Prisionero inocente*
- *Niños en fiesta*
- *Contra la guerra*
- *Árbol de la vida*

Otros

- *Violeta Parra, pintora chilena* (audiovisual disponible en DVD)
- *Violeta Parra, bordadora chilena*
- Ballet *El gavilán* (en versión del Ballet Folclórico Nacional [Bafochi])

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
OBJETIVOS			
Reconocer la manera personal de Violeta Parra de utilizar los elementos del lenguaje visual en sus obras Comprender la relación entre uso de elementos del lenguaje visual, materiales y procedimientos con el propósito expresivo de una obra visual	Responder a la obra visual de Violeta Parra por medio de la creación de textos o canciones Aplicar intencionalmente elementos del lenguaje visual en la creación de personajes Reconocer a Violeta Parra como creadora múltiple	Crear máscaras para representar personajes experimentando con materiales, procedimientos y herramientas Reconocer a Violeta Parra como creadora múltiple	Experimentar la creación y puesta en escena de un espectáculo multimedial combinando diferentes lenguajes artísticos Reconocer la importancia del registro audiovisual en la conservación y comunicación de obras artísticas

>>>

CONTENIDOS			
<p>Medios expresivos: pintura, collage, técnicas mixtas, textil, relieve, escultura</p> <p>Elementos del lenguaje visual: línea, color, forma, textura, materialidad</p>	<p>Interpretación de significados de obras visuales</p> <p>Creación de historias y letras de canciones a partir de emociones e ideas provocadas por obras visuales</p> <p>Ilustración de personajes por medio del lenguaje visual</p>	<p>Procedimientos para la creación de máscaras</p> <p>Aplicación intencionada de elementos del lenguaje visual en la creación de una máscara</p> <p>Elementos básicos para la puesta en escena de una historia</p>	<p>Presentación de una creación multimedial</p> <p>Registro fotográfico o audiovisual</p> <p>Reflexión acerca de experiencias</p>
ACTIVIDADES CENTRALES			
<p>Ven producción audiovisual con entrevista a Violeta Parra</p> <p>Analizan obras visuales de Violeta Parra en relación a elementos del lenguaje visual, materiales, soportes y temas</p> <p>Realizan diálogo y síntesis de percepciones y opiniones</p> <p>Representan escénicamente una obra visual de Violeta Parra</p> <p>Ponen en común sus aprendizajes.</p>	<p>Ven videos de Violeta Parra</p> <p>Seleccionan una obra visual</p> <p>Escriben un texto de ficción o canción a partir de las sensaciones, emociones o ideas que les provoca la obra visual</p> <p>Dibujan personajes de su historia o canción</p>	<p>Comentan experiencias y conocimientos acerca de las máscaras</p> <p>Realizan máscara a partir de historia o canción</p>	<p>Comentan experiencias y conocimientos acerca de medios de registro visual y audiovisual (fotografía y video)</p> <p>Presentan su historia o canción, caracterizándose con las máscaras realizadas anteriormente y otros elementos que enriquezcan su propuesta</p> <p>Ponen en común sus experiencias y aprendizajes</p> <p>Registran la puesta en escena por medio de video o fotografías</p>
MATERIALES			
<p>Papelógrafo o pizarrón</p> <p>Croquera o cuaderno para utilizar como bitácora</p> <p>Lápices grafito y de colores</p> <p>Materiales para caracterizarse</p>	<p>Papelógrafo o pizarrón</p> <p>Croquera o cuaderno para utilizar como bitácora</p> <p>Lápices grafito y de colores</p>	<p>Base para realizar máscara (cartón, cartulina, papel kraft o papel maché)</p> <p>Diarios, revistas, retazos de telas, cintas, botones, otro material reutilizable</p> <p>Pinturas, lápices de cera, marcadores</p> <p>Pinceles, pegamento, tijeras de punta roma</p> <p>Cordel</p>	<p>1ª sesión:</p> <p>Medio de registro: cámara de video o celular con cámara de video</p> <p>Máscaras creadas por los grupos</p> <p>Micrófono y amplificador (opcional)</p> <p>2ª sesión:</p> <p>Presentación de los registros audiovisuales preparada por el(la) docente</p> <p>Computador y proyector</p>

DESARROLLO CLASE A CLASE

DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA DE ARTES VISUALES

CLASE 1

Inicio **15 minutos**

Presente a Violeta Parra y muestre un fragmento del audiovisual *Violeta Parra*, pintora chilena, que permita comprender su manera de ver la creación artística.

Luego, guíe un diálogo mediante preguntas como:

¿Sabían quién era Violeta Parra?

¿Por qué crees que Violeta Parra utiliza múltiples medios artísticos para expresarse?

Hablen de ellos. Además de hacer canciones, Violeta escribía poesía, realizaba obras visuales, hacía máscaras, esculturas y creaba espectáculos en los que hacía el vestuario y la ambientación. Cuénteles de las arpilleras y del proyecto de la carpa.

Desarrollo **55 minutos**

Escuchen un fragmento de la canción “Gracias a la vida”. Antes de reproducir el audio, pregúnteles por qué cosas de la vida se sienten agradecidos. Después de escuchar las primeras tres estrofas cuente que en ellas Violeta agradece, entre otras cosas, al “sonido y el abecedario” que le han servido para crear sus canciones, su poesía y sus obras visuales.

Escriba el texto de la tercera estrofa en la pizarra o proyéctelo:

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el sonido y el abecedario
con él las palabras que pienso y declaro
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando
la ruta del alma del que estoy amando.

A continuación enséñeles a los y las estudiantes las obras visuales de Violeta Parra del listado de recursos complementarios. Luego, vuelva a exhibirlas pidiéndoles que anoten en sus bitácoras: colores, tipos de líneas (curvas, rectas, quebradas), materiales, soportes (tela, arpillera, papel); también que dibujen o pinten las formas y otros elementos que llamen su atención, como, por ejemplo, si alguna de las obras posee relieve. Destine unos 15 minutos para que apunten sus ideas.

Con las obras a la vista, pida que se reúnan en grupos de cuatro (máximo cinco) y que elaboren en conjunto un texto breve en que expliquen cuáles son las líneas, colores, formas y materiales que usaba Violeta Parra en sus obras visuales. Luego, seleccionen una de las obras, la que el grupo prefiera, describan sus elementos y reflexionen sobre los sentimientos que les transmite. Pida que busquen formas de representar el sentimiento por medio de la mímica y recreen la pintura o arpillera escogida sin incorporar sonido. Puede mostrarles el trabajo de Bill Viola.

Cierre
20 minutos

Organícelos(as) en un círculo de modo que cada grupo pueda representar la obra frente al curso. Los(as) observadores anotan los sentimientos que creen fueron representados mientras el o la docente fotografía o graba la sesión.

Una vez todos hayan realizado sus presentaciones, leen el texto en el que el grupo describe cuáles son las líneas, colores, formas y materiales que caracterizan la obra visual de Violeta Parra; luego, explican por qué eligieron esa obra y el sentimiento representado, contrastando con los percibidos por el resto del curso.

Dé término a la sesión explicando que las actividades realizadas hoy les han permitido conocer algunos aspectos del lenguaje visual de Violeta Parra y compartir sentimientos generados a partir de su obra.

CLASE 2

Inicio
20 minutos

Comience la sesión con un diálogo acerca de la experiencia de la sesión anterior, indagando en lo que los y las estudiantes recuerdan acerca de Violeta Parra. Pregunte:

¿Quién fue Violeta Parra? ¿Qué hacía? ¿Por qué creen que su obra es importante?
¿Recuerdan la estrofa de la canción que escuchamos?
¿Qué aprendieron acerca de Violeta Parra y su obra visual (pinturas, arpilleras)?

Dé un tiempo para que niños y niñas recuerden; de ser necesario apóyelos con pistas que los(as) lleven a los lenguajes artísticos y las posibilidades expresivas que estos proporcionan. Si en la clase de Música también han estado trabajando sobre Violeta Parra, establezca relaciones.

A continuación dialoguen sobre las características del lenguaje visual. Haga notar que éste nos permite comunicarnos sin barreras idiomáticas, temporales o geográficas.

Cuénteles que hoy seguirán conociendo a esta artista chilena, y muestre un fragmento del documental *Violeta Parra, bordadora chilena*. Al terminar la presentación pregúnteles qué les llamó la atención. Pida que den su opinión por turnos y anote lo que dicen en la pizarra, en un papelógrafo u otro soporte. Realice una síntesis de las opiniones manifestadas; hable de lo que Violeta afirma acerca de su motivación creativa, por ejemplo, cuando explica a la periodista que al encontrarse con alguien que le gusta y le cae bien, necesita hacer una representación visual de los aspectos positivos que percibe en esa persona. También recalque la capacidad de Violeta Parra de hacer pinturas y arpilleras con cosas sencillas, sin complicarse porque “no sabe”, y cómo va logrando realizar obras originales, como sus bordados en tela.

Desarrollo
60 minutos

Muestre nuevamente las obras que conocieron durante la clase anterior. Pida que las observen en silencio, con detenimiento, concentrando la atención en personas, animales, objetos, flores y otros elementos que puedan identificar; también en líneas, colores, formas y texturas que llamen su atención (destine unos cinco minutos para la observación). Luego, refiera que, como trasfondo de cada una de las obras que han visto, hay una historia, a veces real y a veces imaginada por Violeta, y que en ocasiones creaba sus obras visuales para representar lo que ya había expresado en una canción. Explique que a continuación harán el mismo ejercicio, pero a la inversa, escribiendo una historia a partir de una de las obras de Violeta y que la van a cantar.

Para ello, solicite que se reúnan en los mismos grupos que en la sesión anterior y que a partir de la obra que analizaron la sesión anterior inventen una historia breve que pueda ser narrada o cantada en un máximo de tres minutos. Para apoyar el trabajo de los y las estudiantes, usted puede seleccionar una obra que no haya sido elegida por ningún grupo e inventar una historia.

Destine unos 30 minutos a la elaboración de las historias-canciones, y ayude a los grupos a crearlas, en caso de que sea necesario.

Cuando tengan lista la historia-canción, pídale a todos que elijan uno de los personajes de su relato y lo dibuje en su cuaderno o bitácora imaginando sus rasgos característicos. Por ejemplo, si es un animal, pídale que piense en su rostro, su personalidad y sus características sonoras, entre otras. Pida que en cada grupo observen los bocetos y que, en conjunto, vean si les falta o les sobra algo, pregúntense cómo podrían mejorarlos y llevarlos a cabo en una misma línea gráfica para la obra. Invite a escoger los materiales.

De acuerdo a los materiales y línea gráfica seleccionada por cada grupo, pídale que hagan nuevos dibujos que integren estos elementos para guiar la elaboración de la máscara.

Cierre **10 minutos**

Organice al curso para que niños y niñas puedan dialogar acerca de la experiencia de crear una historia en grupo a partir de una pintura, obra en papel maché, tela bordada o arpillera. Rescate la diversidad de materiales y procedimientos con los que trabajaba Violeta Parra para crear sus obras, la riqueza del color y la originalidad de sus formas.

Cuando terminen, explique que en la próxima sesión cada estudiante realizará la máscara de su personaje para lo cual deben traer de sus hogares materiales escogidos.

CLASE 3

Inicio **15 minutos**

Cuénteles que hoy en día las manifestaciones artísticas se caracterizan por integrar diferentes lenguajes. Dé ejemplos tradicionales como el circo y otros más contemporáneos como los grandes conciertos en formato escénico que incorporan maquillaje y vestuario, escenografías, iluminación, audiovisuales, coreografías, entre otros. Cuente que en esta clase indagarán en las múltiples dimensiones de estos espectáculos.

Comience guiando un diálogo en el que niños y niñas compartan lo que saben de las máscaras, sus experiencias con ellas. Para ello, puede apoyarse en preguntas como:

¿Qué son las máscaras?

¿Han utilizado alguna?, ¿cuándo?

¿Qué función podemos atribuir a las máscaras?

Complementando las respuestas, haga notar el uso ritual y teatral de las máscaras, proyectando ejemplos de distintos tipos. Seguramente niños y niñas tienen experiencia con máscaras de origen comercial, compárenlas con las máscaras de valor artístico y/o patrimonial. Proyecte también la fotografía en la que Violeta aparece junto a Gilbert Favre llevando una máscara. Pida que la describan e intenten clasificarla.

> Violeta junto a Gilbert Favre.

Desarrollo
60 minutos

A continuación, pida a los y las estudiantes que dispongan sus materiales para comenzar a confeccionar su máscara. Refuerce ciertos aspectos del diseño como la importancia de trabajar con un formato adecuado de acuerdo al tamaño del rostro, la correcta ubicación de los agujeros para los ojos y la boca, el sistema para afirmarla a la cabeza. Monitoree el trabajo de elaboración de las máscaras, incentivando soluciones creativas a los problemas de procedimiento y construcción con los que se encuentren.

Cierre
15 minutos

A medida que vayan terminando instalan las máscaras en algún lugar de la sala, ordenadas por grupos. Comentan los resultados y las características que tienen en común las creaciones de un mismo grupo.

Para finalizar, explique que en la clase siguiente representarán sus historias-canciones frente al curso, para lo cual deberán usar las máscaras que crearon y, si así lo desean, otros elementos, tales como vestuario o instrumentos musicales, a fin de enriquecer la presentación.

CLASE 4²

Primera sesión

(90 minutos)

Inicio 20 minutos

Comience con un diálogo acerca de los medios de registro audiovisual con los que interactúan a diario. Pida que den ejemplos de fotografías, videos, películas u otros medios que les sean conocidos.

Pregúnteles acerca de sus experiencias con medios de registro actuales —teléfono celular, cámara fotográfica, cámara de video, entre otros—. ¿Cuáles conocen, cuáles han utilizado, para qué y en qué momentos los usan? Invite a reflexionar acerca de los medios de registro audiovisual que forman parte de su cultura visual (series animadas, películas, video-clips, juegos digitales, etc.), y cómo los diversos lenguajes artísticos producen en nosotros sensaciones, emociones e ideas. Recoja las respuestas y complemente explicando que, así como registramos momentos de la vida cotidiana que queremos recordar o compartir con otros, también es importante registrar las creaciones artísticas.

Entregue las máscaras de la sesión anterior y dé un tiempo para que cada grupo se prepare, y, de ser necesario, ensaye su presentación. Pida a los grupos que seleccionen un representante para que forme parte del equipo de registro. A continuación ayude a que el equipo de registro se organice de manera tal que a cada uno le corresponda fotografiar o grabar la presentación de un grupo que no sea el propio. Entregue las instrucciones necesarias para realizar las presentaciones y cuénteles que subirse a un escenario no es fácil, todos podemos ponernos nerviosos, es importante mantener la tranquilidad y disfrutar de lo que están haciendo.

Desarrollo 60 minutos

Cada grupo presenta su espectáculo, el que será registrado por personas designadas previamente.

Cierre 10 minutos

Guarde los registros de fotografías o videos en algún medio de almacenamiento digital. Edite el material registrado, sintetizándolo en una presentación digital con audio o un video, según sus posibilidades, para compartirlo con los y las estudiantes la próxima clase.

2. En el caso de que se trabaje de manera integrada con la unidad de Música, es necesario coordinar los tiempos para que las actividades coincidan, ya que la musicalización de las historias-canciones desde los aprendizajes que realicen en la clase de música, enriquecerá la puesta en escena. Al ser esta es una actividad más larga de implementar considere el empleo de tres horas pedagógicas.

Segunda sesión
(45 minutos)

Inicio
10 minutos Cuénteles que en esta sesión podrán ver y oír lo que realizaron en la clase anterior.

Desarrollo
20 minutos Ven y escuchan el material preparado por el o la docente.

Cierre
15 minutos Organice a niños y niñas en un círculo. Pregunte:

- ¿Cómo se sintieron durante la presentación de sus creaciones?
- ¿Qué les parece que sus actuaciones hayan quedado registradas?
- ¿Les gustaría compartir el registro con otras personas?

Si acuerdan compartirlo, definen público objetivo y planifican el modo adecuado de difundir las presentaciones.

Finalicen destacando los logros y, de ser necesario, proponga elementos a mejorar en las próximas ocasiones en que se presenten ante público.

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Objetivos de aprendizaje (OA)

*Fuente: Mineduc (2013). *Lenguaje y Comunicación. Programa de Estudio Quinto Año Básico.*

Eje lectura

OA4 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión:

- interpretando el lenguaje figurado presente en el texto.
- expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto.
- determinando las consecuencias de hechos o acciones.
- describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto.
- explicando las características físicas y psicológicas de los personajes que son relevantes para el desarrollo de la historia.
- comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno.

Recursos complementarios

Canciones

- “Run-Run se fue pal’ norte”
- “Casamiento de negros”

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
OBJETIVOS			
<p>Reconocer la manera personal de Violeta Parra de utilizar el lenguaje en sus canciones</p> <p>Comprender la relación entre el uso del lenguaje figurado presente en el texto con el propósito expresivo de una canción</p>	<p>Identificar personajes, actitudes y acciones en canciones de Violeta Parra</p> <p>Describir características físicas, psicológicas, culturales u otras de personajes relevantes en canciones de Violeta Parra</p>	<p>Interpretar significados de textos en lenguaje figurado presentes en canciones de Violeta Parra</p> <p>Crear textos para canciones utilizando lenguaje figurado</p>	<p>Explicar el uso del lenguaje figurado en una canción de creación propia</p> <p>Fundamentar sus preferencias en relación textos de canciones propias y de sus pares</p>
CONTENIDOS			
<p>Lenguaje figurado</p> <p>Propósito expresivo</p> <p>La canción como texto narrativo</p>	<p>Lenguaje figurado</p> <p>Caracterización de personajes</p>	<p>Lenguaje figurado</p> <p>Interpretación de significados de canciones</p> <p>Propósito expresivo</p>	<p>Lenguaje figurado</p> <p>Propósito expresivo</p> <p>Opinión fundamentada</p>
ACTIVIDADES CENTRALES			
<p>Escuchan canciones de Violeta Parra</p> <p>Analizan la letra de canciones de Violeta Parra en relación al uso del lenguaje figurado para expresar sensaciones, emociones e ideas</p> <p>Realizan diálogo y síntesis de percepciones y opiniones</p> <p>Ponen en común sus aprendizajes</p>	<p>Escuchan canciones de Violeta Parra</p> <p>En grupos identifican personajes, actitudes y acciones</p> <p>Escriben un texto descriptivo caracterizando a los personajes identificados en las letras de las canciones</p>	<p>Comentan experiencias y conocimientos acerca de canciones y relatos en los que se utiliza lenguaje figurado</p> <p>Desarrollan ideas para una canción que incorpore personajes, actitudes y acciones</p> <p>Crean la letra de una canción a partir de sus ideas, utilizando lenguaje figurado</p>	<p>Representan su canción por medio de la actuación y caracterizándose como los personajes presentes en ella</p> <p>Ponen en común sus apreciaciones y opiniones acerca de las canciones presentadas por sus pares</p>

UNIDAD 3

VIOLETA RECOPILA, VIOLETA RENUEVA

Nivel: 8° Básico

Asignaturas: Música, Artes Visuales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales

El objeto de esta unidad es que los y las jóvenes puedan conocer a Violeta Parra como artista múltiple y recopiladora, labor en la que fue pionera en el rescate y valoración de manifestaciones visuales populares y campesinas de Chile. Se trata de una invitación a experimentar una forma de trabajo antropológico que les permita interiorizarse en la realidad visual, sonora y musical de sus localidades.

La Unidad 3 se elabora a partir de las Bases Curriculares de las asignaturas de Música, Artes Visuales e Historia y Geografía, y contempla una experiencia de aprendizaje de una duración estimada de 8 a 10 horas pedagógicas por asignatura. La finalidad de profundizar desde distintas aristas epistemológicas es lograr un trabajo integrado que permita aprendizajes significativos e integrales.

Desde la asignatura de Música se analizará el rol de Violeta como recopiladora y creadora, para luego, en el siguiente paso, desarrollar un trabajo de antropología sonora que culminará con la creación de piezas musicales basadas en las experiencias y materiales recopilados en las investigaciones en terreno.

Desde la asignatura de Artes Visuales, se propone ampliar el trabajo antropológico de Música (idealmente la salida a registrar la manifestación cultural se debe realizar de manera articulada entre ambas asignaturas). En este caso la observación pone énfasis en lo visual y la valoración de las manifestaciones populares y campesinas, indagando en distintos modos de producción de obra y en la importancia de difundir las producciones artísticas.

Por último, desde la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales se aportan las bases conceptuales para comprender y abordar críticamente el escenario histórico y geocultural en el que se comienzan a gestar las manifestaciones musicales estudiadas por Violeta Parra. Asimismo, proporciona herramientas para indagar los orígenes, historia y características de las festividades, celebraciones y tradiciones sincréticas investigadas en las asignaturas artísticas.

Estas tres propuestas pedagógicas se presentan de manera sucesiva. En cada caso se inicia presentando la alineación curricular. Luego, se expone una tabla resumen que presenta los objetivos, contenidos y actividades centrales de cada clase, así como los recursos necesarios para su implementación. En el caso de las dos asignaturas artísticas, la secuencia didáctica se desarrolla en detalle. La tercera asignatura, en este caso Historia y Geografía, queda esbozada para ser ampliada por el o la docente.

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE MÚSICA

Objetivos de aprendizaje (OA)

*Fuente: Mineduc (2015). *Bases curriculares 7° a 2° Medio, Música.*

Escuchar y apreciar

OA1 Comunicar sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo, presentes en la tradición, oral, escrita y popular, integrando sus conocimientos en expresiones verbales, visuales, sonoras y corporales.

OA2 Describir analíticamente los elementos del lenguaje musical y los procedimientos compositivos evidentes en la música escuchada, interpretada y creada, y su relación con el propósito expresivo.

Interpretar y crear

OA5 Improvisar y crear música aplicando experiencias y conocimientos basándose en indicaciones determinadas, dando énfasis a acompañamientos y variaciones rítmicas, melódicas o armónicas.

Eje reflexionar y contextualizar

OA7 Apreciar el rol de la música en la sociedad sobre la base del repertorio trabajado, respetando la diversidad y riqueza de los contextos socioculturales.

Recursos complementarios

Canciones

- “Violeta Ausente”
- “Casamiento de negros”
- “Rin del angelito”
- “La periconona se ha muerto”
- “El guillatún”
- “El gavilán”
- “Anticueca N° 1”

Obra Visual

- *Velorio del angelito*
- *La cueca*

Otros audios

- “Guillatún”, “Toque de Trutruka” y “Canto para enamorar”. Disponibles en Museo Chileno de Arte Precolombino.
- “El guillatún”, en la versión de Los Jaivas.
- “Mari Chi Weu”, de Huinca. Metal con influencia mapuche.
- “Temple”, de Fabián Contreras. Música electro acústica mixta, inspirada en la técnica guitarrística de las anticuecas y en la guitarra campesina, con sonidos de paisaje sonoro local.
- “Contigo”, de Felipe Rodríguez Barrera. Guitarra, voz y electroacústica en tiempo real a partir de la tradición del canto a lo poeta.

Lecturas de profundización

- Pelinski, Ramón. “El oído alerta: modos de escuchar el entorno sonoro”. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoros01/pelinski/pelinski_01.htm
- Aravena Décart, Jorge. (2004). Música popular y discurso académico: a propósito de la legitimación culta de las “Anticuecas” de Violeta Parra. *Revista musical chilena*, 58(202), 9-25.
- Etnografía sonora: reflexiones prácticas (I) de Miguel Alonso Cambron. Disponible en: <http://www.sarasuati.com/etnografia-sonora-reflexiones-practicas-i/>

8 horas pedagógicas

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
OBJETIVOS			
<p>Conocer el valor del sentido de la audición para Violeta Parra</p> <p>Explorar un lugar familiar desde la audición</p> <p>Practicar la escucha atenta</p> <p>Elaborar un mapa sonoro</p>	<p>Valorar la contribución de Violeta Parra como recopiladora</p> <p>Distinguir similitudes y diferencias entre las tradiciones originales y las obras de Violeta Parra</p>	<p>Investigar una festividad o evento local con énfasis en lo sonoro, utilizando distintos medios de observación y registro</p>	<p>Realizar una creación colectiva a partir de elementos locales</p>
CONTENIDOS			
<p>Escucha atenta</p> <p>Paisaje sonoro</p> <p>Caminata sonora</p>	<p>Tradiciones chilenas</p> <p>Creación musical con raíz folclórica</p> <p>Canciones y composiciones de Violeta Parra</p>	<p>Paisaje sonoro</p> <p>Etnografía Sonora</p> <p>Registros</p>	<p>Creación colectiva</p> <p>Paisaje sonoro</p> <p>Edición de audio</p> <p>Imitación sonora</p> <p>Canción</p>
ACTIVIDADES CENTRALES			
<p>Realizan una caminata sonora por un lugar familiar de su localidad</p> <p>Dibujan un mapa sonoro de la caminata</p>	<p>Escuchan canciones que estaban de moda en la época en que Violeta Parra realizaba sus recopilaciones y creaciones</p> <p>Escuchan canciones de Violeta que guardan cercanía con las fuentes que estudiaba y conocen su contexto</p> <p>Escuchan canciones de Violeta que renuevan y modifican sustancialmente las tradiciones que estudiaba</p>	<p>Realizan una salida a terreno a una fiesta, celebración o actividad cultural local, descubriendo sus características sonoras</p> <p>Toman nota de los sonidos escuchados y los registran en un mapa sonoro</p> <p>Entrevistan a participantes de la celebración</p>	<p>Crean colectivamente una obra sonora o musical a partir de elementos extraídos de la observación en terreno</p>

DESARROLLO CLASE A CLASE DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA DE MÚSICA

CLASE 1

Inicio **10 minutos**

Inician la clase escuchando “Gracias a la vida” de Violeta Parra. Comente a los y las estudiantes que en esa canción Violeta agradece a las cosas que la vida le ha dado, especialmente aquellas que le han servido para crear sus canciones, poesía y obras visuales. Léales el texto de la cuarta estrofa:

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado la marcha de mis pies cansados
con ellos anduve ciudades y charcos
playas y desiertos, montañas y llanos
y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Cuénteles a los y las estudiantes que en su afán de investigar las músicas folclóricas del país, Violeta Parra viajó por todo Chile conociendo, escuchando y grabando a cultores.

Adicionalmente, en la segunda estrofa, canta:

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el oído que, en todo su ancho
graba noche y día grillos y canarios
martillos, turbinas, ladridos, chubascos
y la voz tan tierna de mi bien amado.

Interpreten en conjunto la segunda estrofa. Haga notar los distintos tipos de sonidos que reconoce: animales, naturaleza y humanos (tanto la voz de la persona que ella quiere, como de herramientas y máquinas). Coménteles que estas son las tres categorías principales de sonidos existentes en un paisaje sonoro; las *geofonías*, es decir, sonidos producidos por fuentes naturales no biológicas; las *biofonías*, sonidos producidos por seres vivos no humanos; y las *antropofonías*, sonidos producidos por el hombre y sus creaciones. Agregue que en otras estrofas también agradece al abecedario (lenguaje) y a sus ojos.

Cuénteles que saldrán a terreno a explorar un espacio ya conocido para reconocerlo.

Pregunte:

¿Creen que es posible desplazarse por el mundo sin ver ni escuchar?
Sin sonidos o imágenes, ¿cómo podrían recibir la información necesaria para comprender el entorno?

Luego de escuchar las respuestas, cuénteles que trabajarán en parejas. Habrá un lazarillo que guiará al compañero, quien tendrá los ojos vendados y los oídos tapados. Cuando terminen el recorrido harán cambio de funciones.

Desarrollo 60 minutos

Pida que escojan a su pareja y, antes de iniciar la actividad, realice a modo de preparación un breve ejercicio de relajación y escucha. Cuénteles que de ahora en adelante no será posible hablar; que deben experimentar el silencio. Pídales que se estiren de manera libre y que muevan las articulaciones y el cuerpo sin restricciones, que cierren los ojos y respiren hondo durante algunos segundos. Luego, sugiera que escuchen su entorno sin enfocarse en algún sonido en particular; dígalos que se concentren en su oreja derecha, que sientan su forma y, si es posible, la circulación de la sangre. Luego pídale que hagan lo mismo, con su oreja izquierda. El siguiente paso es que trabajen con el equilibrio, sentido fisiológico en el cuál el oído interno juega un rol especial. Pídales que cierren los ojos y se concentren en sus orejas, que balanceen ambos brazos hacia adelante y atrás, en un arco de menor a mayor amplitud, permitiendo que el cuerpo acompañe el movimiento. Dígalos que intenten pararse en una pierna, equilibrándose con los brazos. El desafío es sentir las fluctuaciones en el equilibrio mientras intentan seguir concentrados en sus orejas. A continuación, deben retomar postura en ambos pies y sin dejar de escuchar, invítelos(as) a poner atención en los sonidos que tienen más cerca y luego en los que están más lejos. Guíe la atención con algunas preguntas:

- ¿Cuál es el sonido más lejano que pueden escuchar?, ¿y el más cercano?
- ¿El espacio sonoro es abierto o cerrado? ¿Hay reverberación (eco)?
- ¿Escuchan sonidos que vienen desde arriba, o solo desde los lados?

Dígalos que en la actividad del lazarillo la confianza mutua es muy importante por lo que deben tratar a sus compañeros y compañeras con preocupación. No podrán hablarle, así que todo lo que le comuniquen será desde el cuerpo. Cuando estén caminando normalmente, pida que siempre ubiquen una mano sobre la espalda del compañero o compañera, porque eso los(as) hará sentir más seguro(as). La otra mano irá sobre el hombro, de manera de poder detenerlo(a) o ir indicándole que disminuya la velocidad gradualmente. Cuando haya que bajar un desnivel, pueden indicárselo tomando ambos hombros, haciendo una suave presión hacia abajo. Cuando haya que subir, que los(as) tomen desde los costados de la espalda o el costado de los brazos, con una suave presión hacia arriba. Ejemplifique con un o una estudiante.

Indíqueles que venden a su pareja y le entregue los tapones para los oídos. Usted irá adelante y las parejas de estudiantes lo seguirán. Desde este momento se comunicará con ellos y ellas únicamente a través de señas.

Dé inicio al recorrido. Cuando vaya por la mitad, haga una pausa e indique a los(as) lazarillos, mediante una seña acordada con antelación, que quiten a sus parejas los tapones de los oídos. Deles un minuto para que se acostumbren al cambio de sensación, ya que puede ser muy potente, especialmente en entornos ruidosos. Luego, indique que continúen el recorrido. Cuando lleguen al punto final (que será el mismo de inicio) pida que, manteniendo el silencio, cambien los roles y realicen el circuito nuevamente, en lo posible con alguna variación.

Cierre 20 minutos

Pida que comenten la experiencia:

- ¿Cómo se sintieron al no poder ver ni escuchar? ¿Cómo percibían el lugar?
- ¿Pudieron “escuchar con los pies”? ¿Qué sentido cobra importancia cuando no podemos ver ni escuchar?
- ¿Qué sintieron cuando se destaparon los oídos?
- ¿Pudieron reconocer, a partir de los sonidos, dónde estaban?, ¿qué sonidos les dieron pistas?
- ¿Qué sonido les llamó más la atención?, ¿por qué?
- ¿Descubrieron algún sonido que no habían percibido antes en ese espacio?, ¿cuál?

Cuénteles que en nuestra escucha diaria tendemos a filtrar y dejar de escuchar numerosos sonidos que no aportan información relevante para lo que queremos hacer. También hay sonidos permanentes a los que nuestra mente disminuye su intensidad para llevarlos a un segundo plano. Un buen ejemplo de esto es el zumbido que emiten los tubos fluorescentes.

Para finalizar entregue materiales para dibujar y pida a las parejas que hagan un **mapa sonoro**¹ de su recorrido. Cuénteles que la idea no es realizar un mapa literal, sino identificar los sonidos y expresar las sensaciones que tuvieron. Trabajar en parejas permitirá enriquecer el mapa con las sensaciones de cada cual.

Pídales que entreguen los mapas con sus nombres y compartan impresiones sobre la actividad. Puede compartir imágenes de mapas sonoros realizados por otros artistas con el curso, y que comenten sus impresiones.

CLASE 2

Inicio 20 minutos

Introduzca la obra de Violeta Parra, específicamente en relación al registro de las tradiciones y fiestas populares, y la reinterpretación que ella realiza a través de sus canciones, poesía y obra y lenguaje visual. Mencione que recopiló muchos estilos musicales practicados en nuestro territorio que no eran conocidos en ese entonces de manera masiva y, también, que contribuyó a popularizar y difundir instrumentos latinoamericanos como el charango, el cuatro venezolano o la quena. Comente que en parte gracias a ella estos instrumentos comenzaron a incorporarse en algunas agrupaciones musicales chilenas. Pregunte:

¿Cómo creen que eran las canciones que sonaban en la radio en la época de Violeta?
¿Qué estilos de música se escuchaban?

A continuación escuchen una selección de música que era popular en la época de Violeta. Se sugieren autores como: Peter Rock, Buddy Richard, Sonia y Myriam y la Orquesta Huambaly, entre otros. Pregunte:

¿Es muy distinta esta música a la que se escucha hoy en Chile? ¿En qué creen que se diferencia?
¿Creen que esta música es muy distinta a la que hacía Violeta? ¿Por qué?

Mencione que por lo general la música popular que se escucha en los radios está influenciada por tendencias globales. Violeta, en cambio, se dedicó a “mirar hacia adentro”, investigando músicas que se tocaban en lugares del país, muchas veces alejados de la capital, que poco tenían que ver con lo que sonaba en la radio en esos días, y desde ahí se propuso crear sus canciones. Se podría hablar de una creación musical “con raíz”.

1. Un **mapa sonoro** es una representación gráfica de un evento sonoro. Para representar los sonidos se pueden usar líneas, colores, texturas, símbolos y palabras. Las grafías no tradicionales impulsan a ser creativos(as) y subjetivos(as) respecto de cómo entendemos y representamos un determinado fenómeno sonoro, incorporando también como estos nos hacen sentir. Es importante aclarar que no se busca una representación gráfica “objetiva” del entorno sonoro, sino más bien que los y las estudiantes puedan dar cuenta de las cosas que les resultan significativas. Algunos niños y niñas pueden ser más concretos en sus representaciones gráficas y otros(as) más abstractos(as).

Desarrollo 60 minutos

Cuénteles que a continuación aprenderán de algunas tradiciones musicales chilenas que Violeta rescató en canciones (y obras visuales). A esto se le suele llamar música de raíz o música con raíz (generalmente acompañada del adjetivo folclórica).

“Violeta recopila”
“Rin del angelito” (Rin) Obra visual relacionada: <i>Velorio del angelito</i>
“Casamiento de negros” (Parabién) Obra visual relacionada: <i>Casamiento de negros</i>
“Violeta ausente” (Tonada)
“Cueca de los poetas” (Cueca) Obra visual relacionada: <i>La cueca</i>

Reproduzca el audio de las canciones de la serie “Violeta recopila”. Mientras escuchan “Rin del Angelito” y “Cueca de los poetas” proyecte sus obras visuales relacionadas. Esto permitirá ilustrar la tradición que Violeta rescata e introducir su trabajo multidisciplinario. Si algún niño o niña conoce las distintas tradiciones, pídale que cuenten en sus palabras de qué se tratan y dónde las conocieron. A partir del marco teórico, hable de las características de cada género y/o tradición.

Al finalizar, cuénteles que si bien las canciones que Violeta Parra interpreta son siempre creaciones propias y originales, en su mayoría se mantienen bastante fieles a las fuentes originales. Luego, cuente que escucharán otras canciones y composiciones en las cuáles “Violeta renueva”, es decir, se aleja, en menor o mayor medida de las fuentes originales, experimentando y agregando cosas nuevas, incluso revolucionarias, manteniéndose vinculada al mismo tiempo con la tradición.

“Violeta renueva”
“El guillatún” (música mapuche) Obra visual relacionada: <i>El guillatún</i>
“El gavián” (Cueca)
Anticuecas (Cueca) Obra visual relacionada: <i>La cueca</i>

En base al marco teórico, hable sobre la tradición de la que proviene y de donde viene el ritmo de cada canción. En el caso de estas composiciones muestre además ejemplos de la música tradicional en la que se inspiran, de modo de poder tener un punto de referencia para luego apreciar el trabajo creativo de Violeta Parra. Como ejemplo: en el caso de “El guillatún” reproduzca fragmentos de las grabaciones “Guillatún”², “Toque de trutruka” y “Canto para enamorar”, como ejemplos de música mapuche. Explore los conocimientos previos sobre el tema con preguntas como las siguientes:

¿Conocían esta música?, ¿dónde la escucharon?

¿Conocen alguna música que tome elementos de esta tradición y la use en otro estilo de música?, ¿cuál?

2. El **guillatún** es una música ritual que busca tener eficacia mágica sobre algún aspecto del mundo. Los rituales pueden ser muy largos y la música suele acompañarlos durante gran parte del tiempo, pudiendo durar horas, a diferencia de las canciones que solemos escuchar. Esta divergencia puede movilizar a una reflexión sobre las diferencias entre una música ritual y una de escenario.

A continuación, reproduzca “El guillatún” de Violeta Parra y establezcan un paralelo:

¿En qué se parece esta canción a la tradición original?

¿Cuáles creen que son las diferencias?

Si les resulta difícil establecer comparaciones, ayúdelos haciendo preguntas más específicas, como por ejemplo:

¿Utiliza los mismos instrumentos?

¿Tienen el mismo ritmo?

¿Mantienen la misma velocidad (tempo)?

¿Ambas son cantadas?

¿Están en el mismo idioma?

¿Tienen la misma duración?

¿Se utilizan los mismos acordes?

A este respecto se debe tomar en cuenta que la música mapuche no utiliza acordes en el sentido tradicional (armonía), sino más bien una melodía que va acompañada por una base rítmica y en algunos casos de **clusters**³ en las *pifilkas* (aerófono de la familia de las flautas, semejante a un silbato). Violeta incorpora armonía (acordes) sobre el ritmo original. En el caso de las anticuecas uno de los cambios principales reside en la armonía, en el que hay cambios que no existen en la cueca, dados por la técnica de mover una misma postura (acorde) a lo largo del mástil. En consecuencia, la progresión armónica se aleja totalmente de las funciones de Tónica (I), Sub-dominante (IV) y Dominante (V) utilizadas en la cueca tradicional.

Cierre 10 minutos

Una vez escuchadas las tres canciones, señalando el rol y relevancia de Violeta como recopiladora, difusora y también como renovadora de las tradiciones musicales chilenas, haga las siguientes preguntas:

¿Qué composiciones les gustaron más? ¿Por qué?

¿Les gusta cuando Violeta modifica las tradiciones e incorpora otros elementos?

¿Conocen alguna banda o solista (chilena o extranjera) que haga algo parecido con las tradiciones de su país, o que mezcle elementos tradicionales con modernos o de otros estilos?

Para finalizar, presente extractos de audios de artistas chilenos que también mezclan elementos de tradiciones musicales de raíz (o con raíz) e innovaciones personales y/o provenientes de otros estilos. Un buen ejemplo es la versión de “El guillatún” de Los Jaivas.

3. Un **cluster** es una superposición de dos o más notas que se encuentran muy próximas entre sí en altura. En el caso de la música mapuche las notas pueden estar a distancias de semitono o incluso menores (*cluster microtonal*), dado que esta música no se rige bajo los criterios de la temperancia y afinación occidental.

CLASE 3

(Extensión variable)

Inicio 15 minutos

Para esta sesión se propone una salida a terreno, planificada de antemano. La idea es escoger una festividad, celebración religiosa, actividad cultural local o lugar que posea alguna particularidad sonora (sin perjuicio de si es vista una situación “positiva” o “negativa”) para llevar a cabo un proyecto de **etnografía sonora**.⁴ En cualquier instancia no se deben escoger actividades exclusivamente escénicas como un ballet folclórico o un concierto, ya que en tales casos la interacción social en torno a lo sonoro es de otra índole. Es importante que el o la docente se informe sobre la actividad, su contexto y tradición; que traspase esta información a los y las estudiantes antes de la actividad y que confeccione una guía de trabajo *ad-hoc* al lugar al que se va a asistir que oriente el registro. Si el establecimiento cuenta con grabadoras digitales de audio, o si los y las estudiantes tienen celulares con aplicaciones de grabación, se recomienda realicen registros sonoros y audiovisuales de algunos momentos o espacios de la instancia que llamen su atención. De existir sala de computación en el colegio, estos pueden ser insumos para una de las posibilidades de ejercicio de creación colectiva que se abordarán en la clase siguiente.

Antes de comenzar, deje claro que se puede trabajar tanto individualmente como en parejas y en grupos más grandes. Cuénteles que en esta clase intentarán mantener la misma actitud de escucha de la primera clase pero con los ojos abiertos, para conocer un lugar y a su gente a partir del sonido. Una vez entregada la información preliminar, repita el ejercicio de preparación realizado la primera clase.

Desarrollo 55 minutos

Se proponen dos ejes sobre los cuáles es posible situar el trabajo, adaptables al contexto de la visita:

Lo musical: Si la actividad es eminentemente musical o contiene música en vivo. En este caso se recomienda que los y las estudiantes escuchen atentamente la música que se ejecuta (una o más agrupaciones) y la investiguen.

En el caso de este eje, algunas tareas o pasos a realizar son:

- 1) Tomar nota de los instrumentos que se utilizan.
- 2) Escribir una descripción libre de la música.
- 3) Tomar nota de las temáticas de las letras (si es que la música es cantada).
- 4) Describir los vestuarios de los músicos (si es que hay algún tipo de uniforme común).
- 5) Entrevistar brevemente a los músicos.

4. La **etnografía sonora**, siguiendo a Miguel Alonso Cambron (2009), podría entenderse como un cruce entre la antropología, la etnografía y la etnología, recibiendo influencias también del arte sonoro, la cartografía y el paisaje sonoro. No observa el sonido como la disciplina científica de la acústica, que se preocupa solo de estudiar cómo el sonido se produce y cómo viaja por un medio, sino qué pasa con esos sonidos una vez que entran al oído y son interpretados desde una perspectiva psicológica, social y cultural. Sugiere que los esfuerzos deben estar centrados en describir el universo sonoro a estudiar tanto desde:

- a) los fenómenos que nos interesan;
- b) las circunstancias en que se dan y
- c) las categorías mediante las cuales los describen y los califican las personas asociadas a dichas circunstancias.

Cartografía o mapeo sonoro: Si la actividad no es musical, o además de lo musical contempla una importante cantidad de sonidos producidos por otras fuentes, la tarea consistirá en una caminata sonora en la que se anotarán los sonidos para posteriormente elaborar un mapa sonoro. Hay que recordar que en esta clase el énfasis está en la relación entre los sonidos y las vidas y actividades de la personas; no es un simple catastro de sonidos. El mapa puede complementarse con descripciones de las situaciones, de las personas e incluso con extractos de las entrevistas a los participantes.

Lo social: Adicionalmente, puede entrevistarse a personas que hayan participado de dicha instancia o del lugar para indagar su vinculación con el paisaje sonoro.

Cierre
10 minutos

Para finalizar, es deseable que los niños y niñas socialicen lo que han aprendido y comenten en grupos sus descubrimientos. Pregúnteles qué aprendieron de este lugar, del evento, de la música y de la gente. Pídeles que rescaten los elementos que más les gustaron o les llamaron la atención, puesto que la próxima clase realizarán creaciones grupales.

CLASE 4

Inicio
20 minutos

La clase final de esta unidad supone la creación de una obra musical, sonora o canción colectiva, inspirada en elementos descubiertos en el trabajo etnográfico, tal como hacía Violeta cuando se inspiraba en los lugares a los que viajaba y la música que allí oía.

Invítelos a recordar lo realizado en la clase anterior:

¿En qué consistía el evento al que asistimos?, ¿saben de qué tradición proviene?

¿Por qué razones va la gente a esta clase de instancias?

¿Recuerdan alguna situación o personaje que les haya llamado la atención?

¿Recuerdan los sonidos que escucharon?, ¿qué recuerdan?

Pida que revisen sus mapas sonoros. Con independencia de la actividad programada, trabajar en grupos es un buen punto de partida, ya que así los y las estudiantes puedan comparar sus mapas personales y elaborar un gran mapa grupal que organice las experiencias del conjunto. Si realizaron grabaciones, escúchenlas y coméntenlas. Es significativo contrastar la grabación con la audición directa vivida en ese momento, y ver si hay ciertas cosas que no recordaban, o algunos elementos que recuerden que la grabadora no pudo captar.

Desarrollo
60 minutos

Se esbozan acá cinco actividades posibles para trabajar. Dé las indicaciones correspondientes a la actividad escogida y disponga el tiempo restante para realizar la actividad. Enfátice que lo importante es el proceso, y que puedan anclar en la creación uno o varios elementos que les hayan resultado significativos en la experiencia de observación.

1) Obra de paisaje sonoro con herramientas digitales

Requerimientos

- Haber realizado grabaciones con grabadoras o celulares en la salida a terreno. Las grabaciones de celulares suelen estar en formatos de audio específicos que los softwares de edición no manejan. Se recomienda transformar los archivos a MP3 o WAV. Existen sitios web gratuitos que hacen esta conversión, como <http://audio.online-convert.com/convert-to-mp3>. Para esto se requiere que los y las estudiantes envíen los audios vía e-mail o mensajería por adelantado, para no perder tiempo en la clase traspasándolos mediante cable USB.
- Contar con sala de computación.
- Descargar software de edición de audio. Se recomienda trabajar con el software Audacity, puesto que es de licencia libre (gratuito), liviano y no exige demasiados requerimientos al computador. Además, se encuentra disponible en castellano. Se puede descargar en: www.audacityteam.org

Orientaciones

Mediante el uso de herramientas sencillas de edición de audio, como copiar, cortar, pegar, repetir, envolventes de ganancia y superposiciones; montar una secuencia que mezcle distintas instancias sonoras de la salida a terreno, logrando un collage o narración sonora. El trabajo puede realizarse de manera individual o en parejas. No se recomienda trabajar en grupos.

2) Reinterpretación del paisaje sonoro con instrumentos, voces y objetos

Requerimientos

- Instrumentos musicales y objetos sonoros (que puedan imitar los sonidos escuchados en el lugar).
- Mapas sonoros y notas de campo.

Orientaciones

En esta actividad el curso trabajara en conjunto. Se iniciará el trabajo compartiendo los mapas y las notas de campo para hacer un catastro de todos los sonidos que fueron escuchados para luego crear un gran mapa sonoro grupal. Este puede recrear el espacio físico o la secuencia temporal de los sonidos. Las instancias sonoras registradas en el mapa guiarán al docente el (la) docente quién asumirá el rol de director de la orquesta que será el curso. Antes de iniciar la recreación se debe organizar los roles de los y las ejecutantes, explorar como emular los sonidos con voces, instrumentos y objetos y ensayar entradas y salidas. Luego parte la improvisación que debiese tener una duración aproximada de un minuto.

3) Canción sobre algo observado en la salida a terreno

Requerimientos

- Instrumentos musicales.

Orientaciones

Esta actividad es la más apropiada si no se cuenta con medios tecnológicos. Consiste en crear una canción a partir de algo que hayan experimentado en la salida a terreno. La letra puede tratar sobre el evento o festividad; la historia de algún músico o asistente entrevistado; alguna situación particular observada; la sonoridad del lugar, etc. Para este tipo de trabajo los y las estudiantes pueden organizarse en grupos de hasta ocho integrantes, dependiendo de los instrumentos y voces. Para orientaciones sobre cómo crear letras y canciones, se recomienda revisar la Unidad 2, específicamente la tabla que contiene la progresión armónica y estructura formal de algunas canciones de Violeta.

4) Canción con acompañamiento de paisaje sonoro de fondo, o que incorpore fragmentos de grabaciones

Requerimientos

- Instrumentos musicales.
- Registros realizados en la salida a terreno (de grabadoras o celulares).
- Un equipo de música o consola y parlantes para reproducir las grabaciones.

Orientaciones

Esta es una opción intermedia para poder incorporar las grabaciones del paisaje sonoro en la creación aunque no se cuente con computadores y equipamiento de audio muy sofisticado. Con una mezcladora pequeña se pueden reproducir las grabaciones desde los mismos celulares mediante un cable (generalmente *mini-plug* a RCA o *plug stereo*) o si no directamente usando los parlantes del celular o grabadora. La superposición u ordenamiento de las grabaciones puede servir como “base” o “fondo” para una canción creada siguiendo los mismos criterios que en la propuesta 3. Ínstelos a trabajar también con el parámetro de la dinámica, modificando el volumen de reproducción en los celulares o consola, alejándose y acercándose.

5) Improvisación a partir de los registros de paisaje sonoro

Requerimientos

- Registros realizados en la salida a terreno (de grabadoras o celulares).
- Consola y parlantes para reproducir las grabaciones.

Orientaciones

Similar a la propuesta anterior, solo que en vez de utilizar las grabaciones como fondo para una canción, el ejercicio consiste en improvisar con ellas, ya sea desde los parlantes de los celulares/grabadoras o conectándolos a una consola. El principal parámetro a trabajar en esta improvisación grupal es la dinámica, haciendo entrar o salir distintos paisajes o distintos elementos del paisaje. El mapa sonoro puede ser también una herramienta para dar algunas pautas para la improvisación, recreando el recorrido de la caminata desde las grabaciones, pasando por distintos lugares y situaciones. Otra posibilidad es hacer varias improvisaciones, totalmente libres o bajo la dirección del o la docente. Puede ir haciendo entrar los distintos sonidos de base uno a uno (o todos al mismo tiempo) e ir regulando, con gestos de las manos, sus volúmenes. Puede también dar señales para reproducir o detener las grabaciones de cada cual. Sea creativo(a) con las entradas y salidas y pida estar atentos a sus indicaciones. Procure dejar momentos de improvisación libre; por ejemplo, usted puede subir ambas manos y decir: “¡improvisación!”.

Cierre 10 minutos

Motive la reflexión final realizando preguntas tales como:

- ¿Se divirtieron creando a partir del paisaje sonoro?
- ¿Habían escuchado música que hiciera uso del paisaje sonoro?
- ¿Qué aprendieron del evento al que asistimos? ¿sienten que tiene algo que ver con la vida de ustedes?, ¿por qué?
- ¿Creen que Violeta haría música de la misma manera si viviera en esta época? ¿por qué?
- ¿Les gusta el paisaje sonoro del lugar al que fuimos? ¿les gusta el paisaje sonoro de su casa, de su localidad y el de la escuela?, ¿por qué?
- ¿Qué prefieren, un paisaje sonoro de ciudad o natural?, ¿por qué?
- ¿Creen que son bellos los sonidos que los rodean?, ¿por qué?

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE ARTES VISUALES

Objetivos de aprendizaje (OA)

*Fuente: Mineduc (2016). *Bases curriculares 7°- 8°, Artes Visuales.*

Eje: expresar y crear visualmente

OA1 Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneos.

Eje: apreciar y responder frente al arte

OA5 Interpretar relaciones entre el propósito expresivo del trabajo artístico personal y de sus pares y la utilización del lenguaje visual.

Actitudes:

- Disfrutar de múltiples expresiones artísticas.
- Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos.
- Valorar y cuidar el patrimonio artístico de su comunidad, región, país y de la humanidad.

Recursos complementarios

Canciones

- "Gracias a la vida"
- "Casamiento de negros"
- "Rin del angelito"
- "La cueca de los poetas"
- "La cueca de los Meneses"
- "El guillatún"
- "La exiliada del sur"
- "Arauco tiene una pena"
- "Según el favor del viento"
- "Arriba quemando el sol"

Obras visuales

- *Esperando el ataúd I*
- *Velorio del angelito*
- *Fiesta en casa de Violeta*
- *Hombre con guitarra*
- *La cena*
- Afiche exposición Louvre

Otros

- *Violeta Parra, pintora chilena* (audiovisual disponible en DVD)
- *Violeta Parra, bordadora chilena*

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
OBJETIVOS			
<p>Reconocer a Violeta Parra como recuperadora y artista múltiple</p> <p>Crear a partir de la "cita artística" de una obra de Violeta Parra</p>	<p>Comprender el valor de la recuperación de manifestaciones artísticas y culturales desde la experiencia directa.</p> <p>Reconocer la importancia del registro audiovisual en la conservación y comunicación de obras artísticas</p>	<p>Resignificar una experiencia de recuperación de manifestaciones artísticas y culturales por medio de una creación multimedial (imágenes y sonido)</p> <p>Interpretar propósitos expresivos y comunicativos de manifestaciones visuales</p>	<p>Difundir su trabajo de recuperación y resignificación a la comunidad</p> <p>Interpretar trabajos visuales propios y de otros</p>
CONTENIDOS			
<p>Elementos del lenguaje visual</p> <p>Procedimientos de dibujo, pintura, collage y relieve</p> <p>Recreación y cita visual</p> <p>Reflexión en torno al trabajo personal y de otros</p>	<p>Registro fotográfico</p> <p>Rescate</p> <p>Apreciación</p> <p>Cultura visual</p> <p>Cultura popular</p>	<p>Elementos del lenguaje fotográfico</p> <p>Procedimientos de edición de fotografías e imágenes</p> <p>Serie</p> <p>Producción multimedia</p>	<p>Difusión de manifestaciones artísticas</p> <p>Evaluación compartida de experiencias</p>
ACTIVIDADES CENTRALES			
<p>Rescatan experiencias personales en relación a fiestas y tradiciones de su contexto cultural</p> <p>Aprecian obras visuales y musicales de Violeta Parra</p> <p>Realizan creación visual con técnica mixta y relieve a partir de experiencias personales y canciones de Violeta Parra</p>	<p>Recorren lugares de su entorno cercano que sean interesantes en términos de manifestaciones culturales</p> <p>Toman fotografías</p> <p>Registran sonidos y música del lugar</p>	<p>Seleccionan una obra musical de Violeta Parra, la relacionan con alguna música que sea significativa en su entorno socio cultural y elaboran una serie fotográfica en que se muestran lugares o escenas del espacio visitado en la sesión anterior</p> <p>Diseñan un afiche para la exposición</p>	<p>Realizan montaje de exposición multimedial (fotografías o imágenes junto con sonido)</p> <p>Distribuyen carteles e invitaciones</p> <p>Evalúan su experiencia como creadores-expositores</p> <p>Comparten sus trabajos en un medio digital (sitio web)</p>

DESARROLLO CLASE A CLASE DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA DE ARTES VISUALES

CLASE 1

Inicio 20 minutos

Comience explicando que escucharán un fragmento de una canción. Pida a los y las estudiantes que escuchen en silencio; reproduzca la primera estrofa de "Gracias a la vida".

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me dio dos luceros que cuando los abro,
perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo su fondo estrellado
y en las multitudes el hombre que yo amo.

Pregunte:

- ¿Han escuchado esta canción antes?
- ¿Recuerdan dónde?
- ¿En esta misma versión u otra?
- ¿Sabén quién es su autor o autora?
- ¿Cuál es, según lo que entendieron de este fragmento, el propósito de esta canción?
- ¿Por qué da gracias en esta ocasión?

Recoja las respuestas y enfatice que esta canción Violeta Parra agradece a la vida, el gozar de los sentidos de la vista y el oído, de la capacidad de comprender lo que otros dicen y poder decir lo que se quiere, de la posibilidad de caminar sin dificultades. Pregúnteles de qué cosas de la vida se sienten agradecidos y oriente el diálogo hacia la importancia de utilizar los sentidos para percibir y conocer el mundo que nos rodea.

Pida que cierren los ojos e intenten recordar una feria, un mercado, una fiesta popular o algún lugar que estimen significativo y rico en colores, olores, sonidos, movimientos de personas. Dígales que traten de sentir, ver y escuchar en su mente la experiencia de estar ahí.

Desarrollo 60 minutos

Exponga que Violeta Parra registraba las tradiciones y fiestas populares tanto los momentos tristes como los alegres, los solemnes como los festivos, y que las reinterpretaba a través de sus canciones, poesía, pinturas al óleo y bordados sobre tela o arpillera,

A continuación, presente simultáneamente las obras visuales y canciones indicadas para esta unidad. Luego, realice preguntas como las siguientes:

- ¿Reconocen alguna de las situaciones representadas por Violeta Parra en sus obras?
- ¿Han vivido alguna de estas situaciones: fiestas tradicionales y familiares, funerales, matrimonios?
- ¿Cuáles son más significativas para ustedes?, ¿por qué?

A continuación, explique el concepto de intertextualidad, es decir cuando un(a) artista toma como referencia una parte de la obra visual de otro(a) y a partir de ella realiza una creación personal que entabla un diálogo con la obra citada. Invite a escoger una obra visual y/o una canción de entre las presentadas para trabajar en este desafío. Puede invitarles a investigar y analizar la relación entre las canciones “El guillatún” y “Casamiento de negros” y sus respectivas obras visuales asociadas.

Cierre
10 minutos

Se exponen los trabajos de cita visual y se comentan. El(la) docente guía el diálogo hacia aspectos como la originalidad de la interpretación visual, la relación entre imagen y texto de la canción, y la variedad e innovación en el uso de materiales, entre otros.

Finalmente, se comunica que la próxima sesión se realizará una salida a terreno para observar manifestaciones visuales y culturales del entorno cercano y hacer un registro visual. Solicite que quienes puedan traigan cámara fotográfica o celular con cámara, además de su cuaderno o bitácora y lápiz grafito u otro que prefieran para realizar bocetos y anotaciones. Contextualice la visita, oriente los recorridos e informe acerca de la historia y características de la manifestación cultural a visitar.

CLASE 2

Inicio
20 minutos

Comience motivando un diálogo acerca de la experiencia de la sesión anterior, indagando en aquello que los y las estudiantes recuerdan acerca de Violeta Parra, preguntando si se acuerdan de quién fue, qué hacía, cuál fue su contribución a la preservación y valoración de nuestra cultura. Cuénteles que como a Violeta le interesaba grabar sonidos, especialmente canciones y música, llevaba en sus exploraciones y viajes una grabadora, para poder compartir sus descubrimientos sonoros con otros; contraste los medios de registro de aquel entonces con los de hoy.

Pregúnteles acerca de sus experiencias con medios de registro actuales (teléfono, cámara de fotos, cámara de video, otros), cuáles conocen, cuáles han utilizado, para qué y en qué momentos las utilizan.

Desarrollo
60 minutos

Organice a los y las estudiantes en grupos pequeños (cinco o seis estudiantes), y dé instrucciones para el trabajo y sus principales acciones: tomar fotografías, grabar videos y audios, realizar croquis, mapas sonoros y comentarios escritos en sus bitácoras o croqueras acerca de elementos visuales, sonoros y otros que les parezcan atractivos, novedosos o significativos. También explique claramente las recomendaciones en relación a la seguridad, desplazamientos y puntos de encuentro.

Cierre
10 minutos

Para finalizar, se recomienda propiciar que socialicen y comenten en grupo sus descubrimientos. Puede guiar este momento pidiendo que hablen de algunos de los elementos que llamaron su atención, qué sensaciones tuvieron, qué aprendieron, entre otros aspectos.

Pídales que conserven el material de registro. Si lo estima conveniente y cuenta con los medios, genere un recurso web para que los y las estudiantes puedan subir sus imágenes y grabaciones.

CLASE 3

Inicio 15 minutos

Inicie la clase recordando lo realizado en las dos sesiones anteriores, rescatando lo que recuerdan, procurando que manifiesten sus opiniones acerca de lo que experimentaron y aprendieron.

Desarrollo 55 minutos

Explique que la creación artística adquiere sentido cuando es compartida con otros(as). Cuente que para Violeta Parra mostrar su obra, y las manifestaciones artísticas chilenas eran algo muy importante para ella, tanto que llegó a uno de los museos más importantes del mundo, el Louvre en París. Sin que nadie la conociera, pidió hablar con el director, le mostró su trabajo y así logró que se expusieran sus arpilleras y pinturas, además de un recital con sus creaciones musicales. Para esta exposición ella elaboró incluso el cartel que la anunciaba. Muéstreles el cartel de la exposición de Violeta Parra en el Louvre.

Compartan sus impresiones y dialoguen sobre el rol que cumple un afiche en la difusión de un evento. Cuénteles que en las sesiones siguientes organizarán una exposición y crearán su afiche para convocar al público.

Luego, muestre el documental *Violeta Parra, bordadora chilena*, específicamente el fragmento en que la artista explica por qué realiza sus obras visuales. Pida que discutan sobre las motivaciones que Violeta expone para realizar sus obras.

A continuación solicite que formen grupos pequeños (tres o cuatro estudiantes) y entregue las instrucciones para realizar el siguiente trabajo de creación multimedial:

- Revisar el material fotográfico y los registros gráficos realizados en la visita a terreno, seleccionando cuatro o cinco imágenes y/o secuencias de video que les parezcan representativas de la experiencia.
- Revisar el material sonoro, grabaciones y apuntes de lo que escucharon en la visita y seleccionar algunos de los sonidos, o música, que les parezcan claramente relacionados con las imágenes que eligieron.
- Seleccionar una de las canciones de Violeta Parra —escuchadas en la primera clase— que crean y sientan que guarda relación con lo que experimentaron en la visita y las imágenes seleccionadas para armar su serie.
- Desarrollar sus ideas para la creación multimedial por medio de bocetos y textos, comentándolas con el o la docente.

Después de realizar los pasos anteriores, los y las estudiantes proceden a elaborar la presentación multimedial utilizando programas de edición de imágenes y sonidos disponibles o los materiales necesarios para obras análogas.

Al finalizar, forme un círculo u organice los grupos de manera que todos(as) se puedan ver entre sí, e invite a que voluntariamente presenten su trabajo, explicando lo que quisieron representar por medio de las imágenes, sonidos y canciones que escogieron, cómo desarrollaron las ideas y otros aspectos que los y las estudiantes quieran comentar.

Cierre 20 minutos

A modo de cierre, desarrollan ideas para un afiche que anunciará la exposición que montarán la próxima clase. De manera colectiva, eligen un título que represente a todas las creaciones y diseñan una propuesta gráfica. Se organizan para llevar a cabo la idea, que debe ser fácil de reproducir. De acuerdo al contexto de su curso, los grupos pueden dividirse las tareas, optimizando los tiempos y aprovechando la diversidad de talentos e intereses. Distribuyen los carteles en los lugares que quieran para difundir la exhibición de la clase siguiente.

CLASE 4

Inicio 15 minutos

Esta sesión está dedicada al montaje de la exposición multimedial. Cabe contar con los medios tecnológicos y una sala u otro espacio que permita acoger al público de la comunidad educativa; en el caso de las presentaciones digitales es preferible una sala que pueda oscurecerse, y si el trabajo se realiza de forma análoga (con imágenes impresas), procure conseguir un espacio en el que se puedan presentar las imágenes acompañadas de los sonidos y música por medio de un recorrido. Organice a los y las estudiantes, y recuérdelos que, al compartir lo que han descubierto y rescatado de su contacto con manifestaciones artísticas y culturales de su entorno, la muestra tiene un carácter de retribución a la comunidad.

Desarrollo 60 minutos

Los primeros 30 minutos se destinan al montaje de la muestra. Si la modalidad de trabajo fue digital, organizan la secuencia en que se proyectarán las creaciones, y las cargan en los computadores. Si la modalidad de trabajo fue análoga, desarrollan una propuesta expositiva según el espacio disponible, que proponga un recorrido o relato.

Durante los 30 minutos restantes (o más, si el contexto lo permite), se realiza la muestra. Es recomendable que se realice una pequeña ceremonia de inauguración en la que se explique el sentido de los trabajos que se van a presentar y se destaque la voluntad de recuperar el patrimonio vivo y resignificarlo como lo hacía Violeta Parra. Durante la exposición los y las estudiantes acompañan al público, explican cuáles fueron sus propósitos expresivos, responden preguntas, y se hacen cargo de los aspectos prácticos necesarios para que esta se desarrolle con fluidez.

Como complemento se pueden realizar acciones de difusión por internet. Si se utiliza el formato digital, el o la docente, junto a sus estudiantes, suben los trabajos multimediales al sitio web del establecimiento (si lo tiene) u otro al que puedan tener acceso, por ejemplo un blog comunitario o redes sociales. Si se utiliza el formato análogo, algunos(as) estudiantes pueden hacerse cargo de registrar el desarrollo de la exposición, en video o con un teléfono con cámara, para luego compartir ese video en la plataforma disponible.

Cierre 15 minutos

Para finalizar, reúna nuevamente a los y las estudiantes en un círculo e invite a que, voluntariamente, describan cómo experimentaron la posibilidad de mostrar sus trabajos, cómo percibieron la respuesta del público y qué comentarios recibieron. Pregúnteles si creen que este trabajo los ha acercado un poco a lo que puede haber experimentado Violeta Parra al montar su exposición en París. Cuénteles del gran proyecto de difusión de Violeta: la carpa.

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

*Fuente: Mineduc (2016). *Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Programa de Estudio Octavo Básico.*

Habilidades

Pensamiento temporal y espacial

b. Analizar elementos de continuidad y cambio entre períodos y procesos abordados en el nivel.

Análisis y trabajo con fuentes de información

e. Seleccionar fuentes de información, considerando:

La confiabilidad de la fuente (autor, origen o contexto, intención).

La relación con el tema.

El uso de diversas fuentes y los distintos tipos de información que entregan.

Organizadores temáticos

El choque de dos mundos y la mutua transformación de América y Europa

5. Argumentar por qué la llegada de los europeos a América implicó un enfrentamiento entre culturas, considerando aspectos como la profundidad de las diferencias culturales, la magnitud del escenario natural americano y la desarticulación de la cosmovisión de las sociedades indígenas.

Formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del Chile colonial

11. Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado (por ejemplo, la encomienda y la mita), los roles de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros.

Sociedad y territorio: la región en Chile y América

20. Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores físicos y humanos que la constituyen: vegetación, suelo, clima, lengua común, religión, historia, entre otros, y dar ejemplos de distintos tipos de regiones en Chile y en América: culturales, geográficas, económicas, político-administrativas, etc.

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
OBJETIVOS			
<p>Comprender y abordar críticamente los conceptos de colonización, mestizaje y folclor</p> <p>Conocer el valor del trabajo de recopilación e investigación folclórica de Violeta Parra</p> <p>Reconocer la base mestiza de los géneros folclóricos que Violeta Parra utiliza en su obra musical</p>	<p>Abordar el concepto de sincretismo religioso en tanto fenómeno complejo.</p> <p>Identificar elementos de sincretismo religioso presente en la obra visual y musical de Violeta Parra</p>	<p>Realizar un proyecto de investigación sobre los orígenes, historia y principales características de una celebración, festividad, tradición sincrética, musical o folclor local</p>	<p>Investigar en terreno una festividad o celebración local en terreno, utilizando diversos medios de observación y registro</p>
CONTENIDOS			
<p>Colonización</p> <p>Mestizaje</p> <p>Folclor</p> <p>Tradiciones indígenas</p>	<p>Sincretismo religioso</p> <p>Evangelización</p>	<p>Sincretismo religioso</p> <p>Folclor</p> <p>Proyecto de investigación</p>	<p>Investigación en terreno</p> <p>Etnografía</p>
ACTIVIDADES CENTRALES			
<p>Abordan y discuten el concepto de mestizaje, entendiendo como la colonización destruye y transforma radicalmente las tradiciones indígenas y da origen a nuevas mezclas culturales</p> <p>Conocen el concepto de folclor y reflexionan críticamente sobre este, en tanto se crea desde occidente para describir las músicas "otras"</p> <p>Escuchan canciones de Violeta Parra creadas a partir de la recopilación de géneros folclóricos chilenos (rin, cueca, tonada, mazurca, etc.)</p>	<p>Abordan el concepto de sincretismo religioso, conociendo distintas manifestaciones presentes en Chile</p> <p>Escuchan canciones de Violeta Parra que hablan sobre manifestaciones sincréticas</p> <p>Observan obras visuales de Violeta Parra que representan tradiciones y motivos sincréticos</p>	<p>Divididos en grupo, escogen una celebración, festividad, tradición sincrética, una manifestación musical folclórica local de entre las propuestas por el profesor(a)</p> <p>Realizan una investigación sobre los orígenes, historia y principales características de la manifestación escogida teniendo presentes los contenidos trabajados en las clases anteriores.</p> <p>Presentan los resultados de su exposición en una disertación a sus compañeros(as), incluyendo muestras audiovisuales</p> <p>Escogen una manifestación para realizar una visita a terreno</p>	<p>Realizan una salida a terreno a una festividad, celebración o actividad cultural local, describiéndola y registrándola a partir de distintos medios (dibujo, texto escrito, fotografías, registros de audio y video, etc.)</p>

UNIDAD 4

VIOLETA PERSONAL, VIOLETA SOCIAL

Nivel: 2° Medio

Asignaturas: Música, Artes Visuales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales

El objetivo de esta unidad es abordar temáticas recurrentes en la obra de Violeta Parra, de manera que los y las estudiantes puedan relacionarlas con el contexto de producción, la biografía de Violeta, el Chile actual y sus propias vidas. Roles e identidad de género, política y crítica social, vida cotidiana y entorno, amor y muerte se proponen como ejes temáticos para impregnarse de esta manera aguda y profunda de mirar la realidad que les permita iniciar proyectos artísticos enraizados en sus propios contextos socioculturales y estimular su participación como ciudadanos activos.

Esta unidad se elabora a partir de las Bases Curriculares de la Asignatura de Música, Artes Visuales e Historia y Geografía, contemplando una experiencia de aprendizaje de una duración estimada de 10 a 12 horas pedagógicas para cada asignatura. La finalidad de profundizar el trabajo desde distintas aristas epistemológicas es lograr un trabajo integrado que permita aprendizajes significativos e integrales.

Desde la asignatura de Música se analizarán las temáticas anteriormente mencionadas en las letras de sus canciones, realizando trabajos de reflexión crítica que desembocarán en la elaboración de una canción que aborde y manifieste su visión de alguna de estas temáticas, reelaboradas desde lo contemporáneo.

Desde la asignatura de Artes Visuales se trabajará la apreciación estética a partir del análisis de una selección representativa de la obra visual de Violeta Parra.

La actividad de socialización de los procesos creativos está pensada para ser implementada de manera conjunta entre Artes Visuales y Música.

Por último, desde la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales se buscará profundizar en los procesos de democratización social del Chile de la primera mitad del siglo XX, los que corresponden al contexto social en el que vivió Violeta Parra; lo que se busca es comprender y discutir el rol del arte y de los artistas como ciudadanos que participan activamente en las transformaciones sociales.

Estas tres propuestas pedagógicas se presentan de manera sucesiva. En cada caso se inicia presentando la alineación curricular. Luego, se expone una tabla resumen que presenta los objetivos, contenidos y actividades centrales de cada clase y se señalan los recursos necesarios para su implementación. En el caso de las dos asignaturas artísticas, la secuencia didáctica se desarrolla en detalle. La tercera asignatura, en este caso Historia y Geografía, queda esbozada para ser ampliada por el o la docente.

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE MÚSICA

Objetivos de aprendizaje (OA)

*Fuente: Mineduc (2015). Bases curriculares 7° Básico a 2° Medio, Música.

Eje escuchar y apreciar

OA1 Valorar críticamente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo presentes en la tradición oral, escrita y popular, comunicando sus fundamentos mediante medios verbales, visuales, sonoros y corporales.

Eje interpretar y crear

OA5 Improvisar y crear música con fluidez e innovación, dando énfasis a arreglos de canciones y secciones musicales, sobre la base de proposiciones dadas o rasgos estilísticos y formales acordados.

Eje reflexionar y contextualizar

OA7 Valorar críticamente el rol de los medios de registro y transmisión en la evolución de la música en diferentes periodos y espacios históricos.

Recursos complementarios

Canciones

- “La Petaquita”
- “La Juana Rosa”
- “Me gustan los estudiantes” (interpretada por Ángel Parra)
- “Miren cómo sonrían”
- “Yo canto a la diferencia”
- “Qué dirá el Santo Padre”
- “Arauco tiene una pena”
- “Mazúrquica moderna”
- “Al centro de la injusticia”
- “El rin del angelito”
- “El gavilán”
- “Run-Run se fue pal’ norte”
- “Gracias a la vida”

Poesía

- “Verso por matrimonio” (o “Anoto en mi triste diario”)

Lecturas de profundización

- Pinochet Cobos, Carla. (2010). Violeta Parra: tensiones y transgresiones de una mujer popular de mediados del siglo XX. *Revista musical chilena*, 64(213), 77-89.

12 horas pedagógicas

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4-5	CLASE 6
CONTENIDOS				
Roles de género Identidad	Compromiso político Movimiento estudiantil Participación Canción protesta	Canto a lo poeta en sus dos vertientes: canto a lo humano y canto a lo divino Sincretismo religioso Temas de las canciones de Violeta Ritos de pasaje	Creación colectiva Pieza sonora Paisaje sonoro Canción	Curaduría y montaje
ACTIVIDADES CENTRALES				
Escuchan canciones de Violeta Parra que hablan sobre roles de género y comentan sus impresiones Reflexionan en grupo sobre roles y estereotipos de género en la vida y obra de Violeta Parra, y en sus propias vidas	Escuchan canciones de Violeta Parra que dan cuenta de su compromiso social y político Reflexionan sobre el rol de los estudiantes de la sociedad chilena a partir de la letra de "Me gustan los estudiantes" de Violeta Parra En grupos, analizan y discuten sobre los distintos niveles de participación que tienen en diversos ámbitos de su vida Escuchan canciones de Violeta Parra que denuncian injusticias sociales y reflexionan sobre si las temáticas son aún vigentes	Conocen la tradición del canto a lo humano y a lo divino a partir de recopilaciones de Violeta Parra, y reflexionan en torno a sus temáticas Escuchan canciones de Violeta Parra sobre la muerte y el amor y reflexionan en torno a la experiencia personal y social sobre estas temáticas	Crean de modo colectivo una obra sonora o musical a partir de una temática abordada por Violeta Parra	Organizan el montaje de una exposición multimedios Comparten sus trabajos en un medio digital (sitio web) Evalúan su experiencia como creadores-expositores

DESARROLLO CLASE A CLASE DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA DE MÚSICA

CLASE 1

Inicio 10 minutos

Invite a los y las estudiantes a escuchar atentamente “La Petaquita” y “La Juana Rosa”. Reproduzca ambas canciones para el curso sin otro objetivo que disfrutar de la música y captar el mensaje de manera general.

Pregúnteles:

¿De qué creen que se tratan las letras?

¿Qué temáticas identifican?

¿Qué similitudes y diferencias encuentran entre las dos canciones?

Permita y fomente el diálogo y discusión entre las distintas posturas.

Desarrollo 60 minutos

Cuando se haya finalizado el intercambio, divida al curso en grupos pequeños, y entregue o proyecte sus letras para su análisis.

LA PETAQUITA¹

Tengo una petaquita
para ir guardando
las penas y pesares
que estoy pasando.

Pero algún día
abro la petaquita
la hallo vacía.

Todos los hombres tienen
en el sombrero
un letrero que dice:
“casarme quiero”.

Todas las niñas tienen
en el vestido
un letrero que dice:
“quiero marido”.

Dicen que le hace
pero no le hace
lo que nunca he tenido
falta no me hace.

Pero algún día
abro la petaquita
la hallo vacía.

1. Mazurca de comienzos del siglo XX que Violeta solía escuchar cantada por su madre.

LA JUANA ROSA

Arréglate Juana Rosa
Que llevo una invitación
Mañana trilla una yegua
En la casa e' l'asunción.

Te ponís la bata nueva
En cada trenza una flor
Tenís que andar buena moza
Por si pica el moscardón.

Tenís veinticinco,
Rosita, ay Rosa
Vai pá solterona
Debís de pensar.
Va y viene empolvá
Te ponís carmín
Y agora pá l'era
Contenta y feliz.

No hay niña joven que no haiga
En todo este alrededor
Encontrado en alguna era
Alivio a su corazón.
La que lo dice es tu mama
En l'era Juan conoció
Y en l'era tu prima hermana
Al marío que tiene hoy.

Avívate Juana Rosa
Que muy ligero anda el tren
Pero si vamos pá l'era
No os quedáis en el andén.

Que a mí también me hace falta
Un yerno para querer.
Vamos pá l'era, y un nieto
Me darís pá mi vejez.

Antes de iniciar el trabajo, aborde las nociones de **sexo, género e identidad de género**² con los y las estudiantes, y cuénteles como Violeta Parra, haciendo referencia a su vida y obra, fue una mujer que no respondió a los cánones establecidos de su época.

Entregue las siguientes preguntas a cada grupo:

- ¿Qué sensaciones experimentaron al escuchar las canciones?
- ¿Sobre qué crees que está hablando Violeta Parra en la canción?
- ¿Qué se espera de la mujer en la sociedad actual? ¿Te parece que es distinto o parecido a lo que se esperaba de Violeta en su época?
- ¿Cómo son las relaciones de pareja que describe Violeta en sus canciones?
- ¿Cómo crees que afectó su trayectoria como artista?

Contextualice exponiendo antecedentes respecto al momento social e histórico de la artista. Es deseable integrar elementos asociados a los roles de género en la época, por ejemplo: mencionar que en 1934, por primera vez, las mujeres pudieron votar a nivel municipal; que en Mayo de 1935 se fundó el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH), y que en 1949 se reconoció el pleno derecho a la participación política femenina. Violeta Parra se configura

2. Sexo: corresponde a las características fisiológicas/biológicas que diferencian a los individuos a nivel sexual, incluyendo los órganos, hormonas y cromosomas. Hace referencia a aspectos físicos objetivamente medibles.

Género: refiere a la construcción social y cultural (usualmente binaria) asociada de manera común al sexo biológico. Es lo que la sociedad espera tanto de hombres, como de mujeres el cual puede manifestarse en valores, creencias, comportamientos esperados, intereses, ocupaciones, entre otros.

Identidad de género: es la vivencia del género tal como cada persona lo siente, lo cual puede corresponder o no con el sexo con el que nació.

como un referente que logra incorporar la experiencia femenina en dominios que tradicionalmente habían sido de hombres, entregando una nueva riqueza al imaginario del mundo popular predominante de principios del siglo XX. En la mirada femenina propuesta por la artista, tanto en el plano del contenido como en la dimensión expresiva de su obra, los roles de género adquieren nuevas formas, al alero de un diálogo fecundo entre tradición y rebeldía. Se sugiere puntualizar respecto a las vivencias relacionadas con sus matrimonios, la vida familiar y las tensiones que esto genera con sus expectativas de vida y su labor como artista. Puede leerse la décima “Verso por matrimonio” (o “Anoto en mi triste diario”) donde Violeta describe poéticamente esta situación.

Cierre 20 minutos

Llame a los grupos a plenario y pídale que cada uno exponga sus respuestas y explique cómo fue su trabajo de reflexión (si hubo distintas posturas, si costó ponerse de acuerdo, qué discusiones se produjeron, etc.). Luego, deben expresar cómo se sintieron haciendo este trabajo y abordando estas temáticas. Cómo síntesis recogen las ideas centrales en el pizarrón. Pregúnteles:

¿Las canciones de Violeta, a su parecer, siguen siendo actuales?

¿Creen que sus temáticas siguen vigentes?. ¿cómo?

¿Conocen algún o alguna artista chileno o chilena que aborde estos temas en sus canciones?

¿Cómo se describe a hombres y mujeres en la música que ustedes escuchan?

¿Podrían dar algunos ejemplos?

Comparta con los y las estudiantes la definición de **violencia de género**.³ Pueden escuchar algunas canciones de artistas chilenas que cuestionan los roles de género y denuncian este tipo de violencia, como “Antipatriarca” de Anita Tijoux, “La mujer” de Mon Laferte o “La necesidad” de Camila Moreno. Pida su parecer respecto de las situaciones descritas en las canciones y la temática de la violencia de género en general.

Para finalizar, puede reflexionar sobre como la música puede ser un elemento para observar, analizar y pensar críticamente distintas prácticas culturales presentes en nuestra sociedad.

3. **Violencia de género**, término general utilizado en mención a cualquier daño que se cometa contra una persona, y que resulte de las desigualdades de poder que se basan en los roles de género. En todo el mundo, la violencia de género casi siempre tiene un impacto negativo mayor en las mujeres y en las niñas. Por esta razón el término “violencia de género” a menudo se usa de manera intercambiable con el término “violencia contra la mujer”.

CLASE 2

Inicio 15 minutos

Recuerde al curso la actividad realizada en la clase anterior. Luego, coménteles que Violeta era muy crítica de la sociedad chilena y que en sus canciones ironiza, crítica y denuncia actos que considera injustos. Si bien la artista no militó en ningún partido político, tuvo una posición que quedó manifestada en las letras de sus canciones, a partir de las cuales podemos reconstruir su visión sobre nuestro país, el Estado, los distintos gobiernos y las relaciones de poder entre los distintos grupos sociales.

Invite a los y las estudiantes a escuchar atentamente “Me gustan los estudiantes” (explique que si bien la canción es de autoría de Violeta Parra, no existen grabaciones interpretadas por ella) y “Miren como sonríen”.

Pregúnteles:

¿De qué creen que se tratan las letras?

¿Qué temáticas identifican?

¿Qué similitudes y diferencias encuentran entre las dos canciones?

Permita y fomente el diálogo y discusión entre las distintas respuestas. Mencione la importancia que da Violeta a los y las jóvenes como agentes transformadores de la sociedad, es decir, como actores políticos trascendentales, que con su reflexión, crítica y participación, pueden generar cambios positivos. Recalque la postura de la creadora ante las injusticias y abusos al mundo obrero y campesino de su época.

Desarrollo 60 minutos

Cuando hayan finalizado la discusión, divida al curso en grupos pequeños y entregue o proyecte el texto de “Me gustan los estudiantes” contándoles que tomarán la letra de la canción como punto de partida para reflexionar en torno al concepto de participación juvenil. Para guiar el análisis haga las siguientes preguntas:

¿Por qué dice Violeta Parra que le gustan los estudiantes?

¿Qué creen que estos aportan a la sociedad?

¿Sienten que ustedes como estudiantes cumplen ese rol hoy en día?

¿Cómo han cambiado las cosas desde los tiempos de Violeta?

Al finalizar, llame a los grupos a plenario y pídeles que expongan sus respuestas y expliquen cómo fue el proceso de reflexión. Escriba en la pizarra los elementos que se repiten y las ideas centrales que aparecen, y coménteles. Pregunte:

¿Cómo creen que es el nivel de participación que tienen ustedes como estudiantes en distintos ámbitos de la sociedad? ¿Alto, moderado, bajo?

ME GUSTAN LOS ESTUDIANTES

Que vivan los estudiantes,
jardín de las alegrías.
Son aves que no se asustan
de animal ni policía
y no le asustan las balas
ni el ladrar de la jauría.
Caramba y zamba la cosa,
que viva la astronomía.

Que vivan los estudiantes
que rugen como los vientos
cuando les meten al oído
sotanas o regimientos,
pajarillos libertarios
igual que los elementos.
Caramba y zamba la cosa,
que vivan los experimentos.

Me gustan los estudiantes
porque son la levadura
del pan que saldrá del horno
con toda su sabrosura,
para la boca del pobre
que come con amargura.
Caramba y zamba la cosa,
viva la literatura.

Me gustan los estudiantes
porque levantan el pecho
cuando le dicen harina
sabiéndose que es afrecho,
y no hacen el sordomudo
cuando se presenta el hecho.
Caramba y zamba la cosa,
el código del derecho.

Me gustan los estudiantes
que marchan sobre las ruinas,
con las banderas en alto
va toda la estudiantina.
Son químicos y doctores,
cirujanos y dentistas.
Caramba y zamba la cosa,
vivan los especialistas.

Me gustan los estudiantes
que van al laboratorio,
descubren lo que se esconde
adentro del confesorio.
Ya tiene el hombre un carrito
que llegó hasta el purgatorio.
Caramba y zamba la cosa,
los libros explicatorios.

Me gustan los estudiantes
que con muy clara elocuencia
a la bolsa negra sacra
le bajó las indulgencias.
Porque hasta cuándo nos dura,
señores, la penitencia.
Caramba y zamba la cosa
Qué viva toda la ciencia.

A continuación explique la noción de participación y presente las definiciones de los distintos niveles de participación de los adolescentes según la Escala de Hart, en distintos ámbitos de la sociedad. Projete el **Modelo de Hart**⁴ y analicen los niveles de participación que tienen en distintas instancias de la sociedad: familia, barrio, escuela, país.

4. El modelo de Hart (1992) tipifica el nivel de participación de adolescentes en eventos y proyectos, y representa diferentes formas de interacción entre adolescentes y adultos. Como primeros peldaños, se ubican situaciones de participación no auténtica o ilegítima, y en los más elevados, los proyectos iniciados por los adolescentes con decisiones compartidas con los adultos. El orden gradual de la escalera no implica que los adolescentes tengan que moverse siempre en los peldaños más altos. El principio que rige es la elección, es decir, que los programas o proyectos deben ser diseñados de tal manera que maximicen la oportunidad de que cada adolescente escoja su forma de participación en el nivel más alto de sus capacidades.

Formas no auténticas.

Nivel 1. Manipulación y/o engaño, que hace referencia a las situaciones en las cuales los adultos usan la voz de los adolescentes para comunicar sus mensajes, a modo de portavoces, empleando un lenguaje que no les es propio. El engaño se da cuando, para no restar impacto a algún proyecto, los adultos niegan haber intervenido en su desarrollo y lo presentan como obra de los adolescentes.

Nivel 2. Participación decorativa, alude a la presencia de adolescentes en eventos o actividades sin que hayan tenido involucramiento alguno en la organización ni hayan sido debidamente informados. Difiere de la manipulación en que los adultos, en este caso, no pretenden que los adolescentes presidan el evento. Están simplemente ahí para una actuación, lo que no se debe confundir con su participación.

Nivel 3. Participación simbólica, describe aquellos casos en los cuales aparentemente se les da a los adolescentes la oportunidad de expresarse, pero en realidad tienen poca o ninguna posibilidad de elegir el tema o la forma de comunicarlo, ni de formular sus propias opiniones. Hart menciona que esta es una de las formas más extendidas de involucrar a niños, niñas y adolescentes, y advierte sobre el peligro de que estos interpreten que la democracia en realidad es un simulacro.

Participación auténtica. Estas modalidades simbolizan una participación auténtica porque contemplan elementos clave tales como la elección, la información, la consulta y el ser parte del proceso de toma de decisiones.

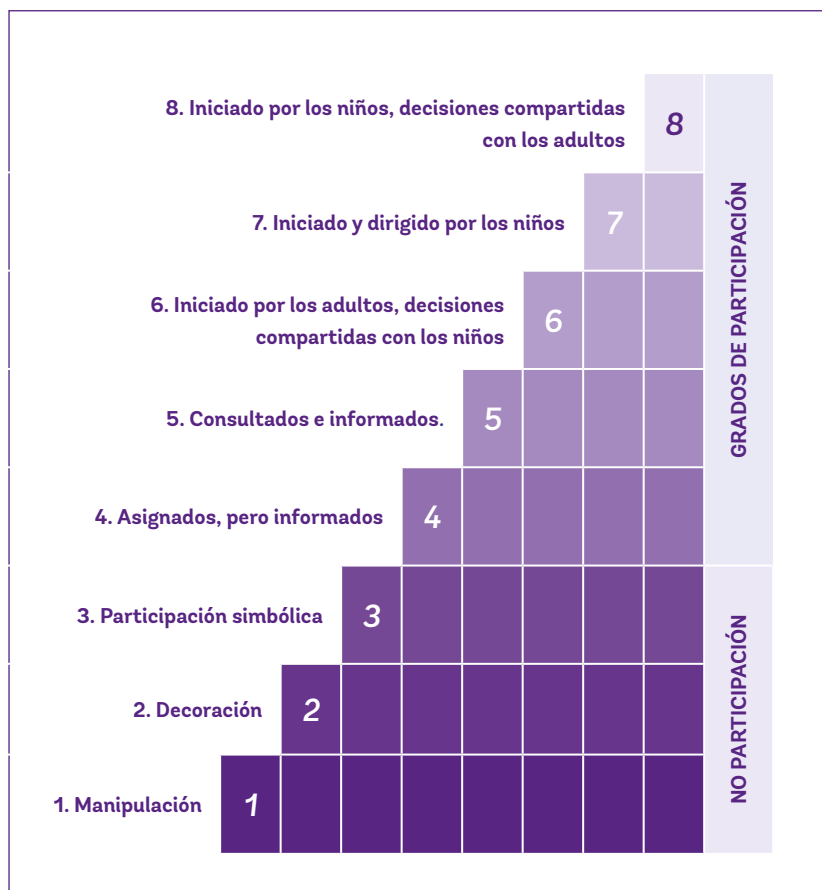
Nivel 4. Asignados pero informados: los adultos deciden el proyecto y los adolescentes desempeñan funciones como voluntarios; están informados y sus puntos de vista son respetados por los adultos.

Nivel 5. Consultados e informados: el proyecto es diseñado y dirigido por los adultos y se consulta a los adolescentes, quienes tienen pleno conocimiento del proceso y sus opiniones son tomadas en serio.

Nivel 6. Proyectos iniciados por los adultos, decisiones compartidas con los adolescentes: la idea inicial parte de los adultos, pero se involucra a los adolescentes en cada etapa de la planificación e implementación. Sus puntos de vista son tenidos en cuenta y participan en la toma de decisiones.

Nivel 7. Proyectos iniciados y dirigidos por los adolescentes: la iniciativa es suya y deciden cómo llevarla a cabo. Los adultos están a su disposición para darles apoyo sin asumir protagonismo.

Nivel 8. Proyectos iniciados por los adolescentes, decisiones compartidas con los adultos: los adolescentes son dueños de las ideas, diseñan el proyecto e invitan a los adultos para tomar decisiones en conjunto.

Sinteticen lo observado a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Tienen como adolescentes un papel activo en estas instancias?
- ¿En qué ámbitos te gustaría tener más o menos participación?
- ¿En qué crees que se beneficia tu entorno si se les permitiera mayor participación a los y las estudiantes?

El o la docente contrasta con su experiencia como estudiante.

Cierre
15 minutos

Para finalizar, introduzca la categoría de “canción protesta”. Diga que esta suele englobar a músicas que abordan temáticas como la denuncia de las injusticias y la crítica social. Ejemplifique con algunos autores y agrupaciones que trabajaron en esta línea en Chile, como Violeta Parra, Víctor Jara, Sergio Ortega, Quilapayún, Inti-Illimani y Los Prisioneros, entre otros. Nombre algunos exponentes de la nueva generación de cantautores chilenos que abordan temas de la contingencia política desde la crítica y la denuncia.

Invítelos(as) a escuchar otras canciones de Violeta Parra que pueden clasificarse en esta categoría, como: “Qué diría el Santo Padre”, “Yo canto a la diferencia”, “Arauco tiene una pena”, “Mazúrquica moderna”, o “Al centro de la injusticia”. Escoja una o dos. Luego de la audición pregunte:

¿Creen que la industria musical promueve este tipo de canciones? ¿Por qué?

Invítelos(as) a buscar ejemplos de canción protesta entre la música que escuchan para compartirlos la próxima clase.

CLASE 3

Inicio 15 minutos

Comience la clase recordando lo realizado en las dos sesiones anteriores, rescatando lo que los y las estudiantes recuerdan sobre la obra y la vida de Violeta Parra y la relación que hay entre las temáticas que ella aborda y sus propias vidas. Procure que manifiesten sus opiniones acerca de lo que experimentaron y aprendieron. Luego, cuénteles que en esta clase van a conocer otro aspecto de la obra musical de Violeta Parra, y que este está vinculado a una tradición campesina sincrética.

Introduzca el concepto de sincretismo religioso enfatizando que no surge de un diálogo, toma de acuerdo o consenso entre los distintos cultos, sino mediante un intercambio e interpenetración sostenido en el tiempo que da origen a la fusión, modificándose y adquiriendo nuevas costumbres. En América se dio inicialmente con la llegada del catolicismo y su choque con las tradiciones religiosas de los pueblos originarios, generando distintas tradiciones religiosas, algunas de ellas vigentes hasta nuestros días. Puede mencionar como ejemplo la religiosidad andina, que se superpone con el calendario católico y utiliza muchas veces su iconografía, los bailes chinos, y el canto a lo divino, entre otras.

Ponga a continuación alguna audición de canto a lo divino. En los discos *El folklore de Chile, vol. I* y *El folklore de Chile, vol. II* de Violeta Parra se encuentran algunos ejemplos, como “Versos por la sagrada escritura”, “Verso por saludo”, “Verso por el rey Asuero”, “Verso por las doce palabras” o “Verso por padecimiento”.

Pregunte:

- ¿Cuáles son los temas centrales de estas canciones?
- ¿Son temas comunes en las canciones que escuchan?
- ¿Qué emociones e ideas les provocan?

Cuente que estas canciones pertenecen a la tradición del canto a lo divino.

Desarrollo 55 minutos

Explique en qué consiste el canto a lo poeta y describa las características de sus dos vertientes, el canto a lo humano y el canto a lo divino. Cuénteles que fue su hermano Nicanor quien descubrió que muchas de los textos de Violeta estaban escritos en décimas, y que creía que ella había retenido en su mente los cantos campesinos que escuchaba desde pequeña. Esto la lanza en una investigación de casi cinco años sobre el canto a lo humano y lo divino, en la cual recopila estas canciones que acaban de escuchar. Mencione que este canto, además de su valor musical, también puede leerse como una interpretación simbólica del mundo desde la cosmovisión y religiosidad campesina.

Contextualice la relación de Violeta Parra con lo humano y lo divino, explicando cómo esta visión impacta profundamente su obra musical, poética y visual y la recurrencia e importancia la temática de la vida, el amor y la muerte en su biografía. Comente algunos hitos relevantes en la vida de Violeta como la temprana muerte de su padre, la relación y separación con el músico Gilbert Favre o la muerte de su hija Rosita Clara mientras ella estaba de gira en Europa.

Proponga escuchar algunas canciones sobre la temática. Por ejemplo, sobre la muerte: “El rin del angelito” (que es además de tradición sincrética), “Verso por la niña muerta” (tradición del canto a lo poeta). Sobre el amor: “El gavián”, “Run-Run se fue pa'l norte”, “De cuerpo entero”, “Volver a los diecisiete” o “Gracias a la vida”.

Vuelva a consultar:

- ¿Cuáles son las visiones del amor y la muerte expresadas en estas canciones?
- ¿Son temas comunes en las canciones que escuchan?
- ¿Qué emociones e ideas les provocan?

Solicite a los y las estudiantes que se dividan en grupos y dialoguen acerca de sus propias experiencias con estos temas y hechos de la vida, que reflexionen acerca de lo que significan para ellos y ellas, en tanto jóvenes del siglo XXI, la vida, el amor y la muerte, lo humano y lo divino. A continuación, cada integrante del grupo debe seleccionar el tema que le parezca más significativo y escribir un texto al respecto.

Cierre 10 minutos

A modo de reflexión final, pregunte

- ¿Estos temas son parte de nuestra vida cotidiana?
- ¿Qué ritos tenemos en nuestra sociedad en torno a la vida, la muerte y el amor?
- ¿Conocen otros ritos que no sean los tradicionales?
- ¿Conocen otras tradiciones sincréticas u otras prácticas religiosas que aborden estas temáticas y que tengan ritos distintos? ¿Cuáles?

Para finalizar cuente que algunos sectores de la sociedad (especialmente jóvenes) están volviendo a interesarse en la religiosidad de los pueblos originarios y también en tradiciones religiosas de otras partes del mundo, generándose nuevas mezclas y resignificaciones. También existen hoy en día en Chile nuevos artistas que crean a partir de estas tradiciones y las fusionan con elementos actuales de innovación y experimentación.

CLASE 4

Inicio 15 minutos

Invite a los y las jóvenes a crear colectivamente una obra sonora o musical a partir de una de las temáticas de Violeta Parra que les haya llamado la atención. Presénteles dos propuestas técnicas posibles con sus respectivas alternativas de montaje, para definir juntos y de acuerdo a sus posibilidades, las características del proyecto a trabajar.

Opción 1. Pieza sonora o montaje de paisaje sonoro con herramientas digitales:

Mediante el uso de las herramientas sencillas de edición de audio, como copiar, cortar, pegar, repetir, envolventes de volumen (por ejemplo: fade in, fade out) y superposiciones, armar una secuencia que mezcle distintas instancias sonoras, paisajes sonoros, diálogos en torno a las temáticas abordadas (grabados de la calle, en situaciones locales o realizadas por ellos mismos), para construir un collage o narración sonora.

Requerimientos: 1) Realizar registros con grabadoras o celulares, relativos a la temática escogida. Las grabaciones de celulares suelen estar en formatos de audio específicos que los softwares de edición no manejan. Se recomienda transformar los archivos a MP3 o WAV. Existen sitios web gratuitos que hacen esta transformación. Para esto se requiere que los y las estudiantes envíen los audios vía e-mail o mensajería por adelantado, para no perder tiempo en la clase traspasándolos mediante cable USB. 2) Contar con computadores y software de edición de audio.

Propuesta(s) de montaje/formato de exposición: 1) Instalación sonora: el montaje de audio se disparará desde un computador, un equipo de música o un reproductor de CD conectado a dos parlantes, quedando “instalado” en el lugar de exposición. Esta puede estar “loopeada” (repetida en bucle) para que el público pueda apreciarlo mientras transitan por el lugar viendo las obras visuales. 2) Obra acusmática: hacer pasar al público y pedirles que cierren (o se venden) los ojos. Pueden estar sentados en sillas o se puede disponer de cojines u otros elementos en el suelo para una escucha más cómoda. Cuando estén todos en silencio, reproducir la obra desde un equipo de música o un computador conectado a parlantes de sala.

Opción 2. Creación de una canción: dependiendo de las capacidades técnico-instrumentales de los y las estudiantes, se puede trabajar en estilo libre, hacer una canción en el estilo del canto a lo poeta o una creación tipo ensamble o banda.

Requerimientos: instrumentos musicales

Propuesta(s) de montaje/formato de exposición: música en vivo.

Desarrollo
60 minutos

Una vez escogido el formato a trabajar, se organizan los grupos y se inicia el trabajo motivándoles a que recuerden experiencias personales y comunes que compartieron en relación a la temática seleccionada y que motivará la creación. Mientras trabajan, orienta la factibilidad de los proyectos ideados y les transmite que si bien el resultado final es importante, puesto que será compartido con el curso y con la comunidad al finalizar, lo relevante es el proceso, la experimentación, y el vínculo que ellos generen con la temática abordada.

Cierre
15 minutos

Presentan sintéticamente las ideas centrales del proyecto de cada grupo y se organiza el cronograma de trabajo. Se sugiere destinar al menos dos clases más al proceso creativo, más avances específicos fuera del horario escolar. Se informa que día se montará la exposición y se discuten ideas para su curaduría.

CLASE 5

(Se trabaja en los proyectos)

CLASE 6

Inicio 30 minutos

Para apoyar a sus estudiantes en el montaje de exposición, asegúrese de contar con los recursos necesarios de acuerdo al tipo de proyecto trabajado. Organízense en grupos que puedan abordar todas las tareas implicadas y recuérdelos que compartirán con su comunidad lo que han descubierto y creado al contactarse con las temáticas y obras artísticas de Violeta Parra. Cada grupo debe contar con un tiempo para probar sonido y el correcto funcionamiento de todos los elementos que van a utilizar. Deben definir, de antemano el orden en que se presentarán los trabajos y las acciones a tomar entre unas y otras (poner y sacar sillas, disparar archivos desde los computadores, vender al público, hacerlos entrar/salir del espacio del show, etc.). Si las piezas sonoras son presentadas como obras acústicas, deben ser tratadas con la misma atención del público que las canciones en vivo.

Desarrollo 40 minutos

Es recomendable que se realice una pequeña ceremonia de inauguración, en la que los y las estudiantes expliquen el sentido de los trabajos que se van a presentar. Después de su intervención, acompañan al público, explican cuáles fueron sus propósitos expresivos, responden preguntas, y se hacen cargo de los aspectos prácticos necesarios para que esta se desarrolle con fluidez. Adicionalmente, algunos(as) estudiantes pueden hacerse cargo de registrar en video (con un teléfono con cámara) el desarrollo de la exposición, para luego poder compartir ese video en el sitio web del establecimiento (si lo tiene) o en las redes sociales.

Cierre 20 minutos

Al retirarse el público reúna nuevamente a los y las estudiantes e invite a que voluntariamente describan cómo experimentaron la posibilidad de mostrar sus trabajos, cómo percibieron la respuesta del público, qué comentarios les hicieron, qué descubrieron en los trabajos presentados por los otros grupos y pídale que piensen en si creen que lo que ellos y ellas experimentaron es similar a lo que pudo experimentar Violeta Parra cada vez que compartía sus obras musicales o visuales en sus programas, exposiciones o en el proyecto de la carpa.

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE ARTES VISUALES

Objetivos de aprendizaje (OA)

*Fuente: Mineduc (2015). Bases curriculares 7° Básico a 2° Medio, Artes Visuales.

Eje expresar y crear visualmente

OA1 Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en diferentes contextos.

Eje apreciar y responder frente al arte

OA5 Argumentar evaluaciones y juicios críticos, valorando el trabajo visual personal y de sus pares, seleccionando criterios de análisis según el tipo de trabajo o proyecto visual apreciado.

Actitudes:

- Disfrutar y valorar la diversidad en manifestaciones estéticas provenientes de múltiples contextos.
- Valorar el patrimonio artístico de su comunidad, aportando a su cuidado.
- Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.
- Respetar el trabajo visual de otros, valorando la originalidad.
- Compartir trabajos y proyectos visuales con su comunidad o en otros círculos.
- Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas.

Recursos complementarios

Canciones

- "La petaquita"
- "La Juana Rosa"

Obras visuales

- Carmen Luisa
- *Árbol de la vida*
- *Fiesta en casa de los Parra*
- *Fresia y Caupolicán*
- *La cena*
- *Prisionero inocente*
- *Cristo en bikini*
- *Contra la guerra*
- *Los conquistadores*
- *Velorio del angelito*

Otros

- *Violeta Parra, pintora chilena* (audiovisual disponible en DVD)
- *Viola chilensis*, documental de Luis Vera
- *Violeta Parra, bordadora chilena*

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
OBJETIVOS			
<p>Identificar representaciones de lo femenino y lo masculino en obras visuales y canciones de Violeta Parra, relacionándolas con el contexto histórico y la biografía de su autora</p> <p>Expresarse visualmente a partir de la reflexión sobre problemáticas de género e identidad en la vida actual</p>	<p>Reconocer el rol de las artes en la expresión y denuncia de problemas sociales, basándose en la apreciación de las obras de Violeta Parra</p> <p>Crear obras visuales para expresar y denunciar problemas sociales actuales</p>	<p>Apreciar la fuerza y originalidad con que Violeta Parra expresa en su obra visual temas como la vida y la muerte, lo humano y lo divino</p> <p>Expresar emociones e ideas por medio de textos e imágenes acerca de la vida y la muerte, lo humano y lo divino</p>	<p>Expresar emociones e ideas por medio de textos e imágenes de Violeta Parra acerca la identidad y roles de género, problemáticas sociales, la vida y la muerte, lo humano y lo divino</p> <p>Difundir trabajos y proyectos de creación artística de recuperación a la comunidad</p>
CONTENIDOS			
<p>Lo femenino y masculino como temas en la obra visual de Violeta Parra</p> <p>Formulación de juicios críticos de manifestaciones artísticas</p>	<p>Problemáticas sociales y denuncia como tema en la obra visual de Violeta Parra</p> <p>Expresión visual referida a denuncia de problemas sociales</p> <p>Formulación de juicios críticos de manifestaciones artísticas</p>	<p>Lo humano y lo divino, la muerte y la vida en la obra visual de Violeta Parra</p> <p>Expresión artística con diversos medios</p> <p>Formulación de juicios críticos de manifestaciones artísticas</p>	<p>Expresión artística de emociones e ideas con diversos medios</p> <p>Producción de montajes para la difusión de manifestaciones artísticas</p>
ACTIVIDADES CENTRALES			
<p>Apreciar canciones y obras visuales de Violeta Parra acerca del género e identidad</p> <p>Interpretan sus propósitos expresivos y los relacionan con la biografía y contexto histórico-social en que Violeta Parra desarrolla su obra</p> <p>Expresan su visión de alguno de los temas de género e identidad en un trabajo visual, seleccionando medios y materiales</p> <p>Presentan y comentan sus trabajos y los de sus pares en el curso</p> <p>Reflexionan sobre el rol de las artes para tener una mirada crítica acerca de la cultura y la sociedad</p>	<p>Aprecian obras visuales de Violeta Parra acerca de problemas sociales y denuncia</p> <p>Interpretan sus propósitos expresivos y los relacionan con el contexto histórico-social en que Violeta Parra desarrolla su obra</p> <p>Crean una obra gráfica, con el procedimiento de collage digital (o análogo) para expresar su denuncia de un problema social</p> <p>Exponen sus trabajos a la comunidad escolar, los comentan y comparten sus experiencias</p>	<p>Aprecian obras visuales de Violeta Parra acerca de lo humano y lo divino, la vida y la muerte</p> <p>Interpretan sus propósitos expresivos y los relacionan con la biografía de la artista</p> <p>Crean una obra grupal basándose en la visión actualizada de los temas abordados por Violeta Parra en sus obras visuales</p> <p>Presentan y comentan sus trabajos y los de sus pares</p>	<p>Realizan montaje de exposición</p> <p>Evalúan su experiencia como creadores-expositores</p> <p>Comparten sus trabajos en un medio digital (sitio web o redes sociales)</p>

DESARROLLO CLASE A CLASE DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA DE ARTES VISUALES

CLASE 1

Inicio 20 minutos

Invite a los y las estudiantes a observar atentamente las siguientes obras visuales:

- *Carmen Luisa*
- *Árbol de la vida*
- *Fiesta en casa de Violeta*
- *Fresia y Caupolicán*

Y a escuchar dos canciones de Violeta Parra, disfrutando de la música e intentando captar algunas palabras sueltas y el mensaje.

Reproduzca la audición de “La Petaquita” seguida de “La Juana Rosa”. Luego pregúnteles:

- ¿Sabes quién es la autora de las obras que acaban de ver y escuchar?
- ¿Conocen otras obras de esta autora?

Espere las respuestas, recoja los conocimientos previos y realice una breve introducción a su dimensión como artista múltiple, recopiladora y difusora de la cultura popular chilena. También explique su dimensión como artista que expresa y denuncia los hechos históricos y sociales que la conmueven. Después de esta introducción continúe preguntando en relación a las obras visuales y las canciones:

- ¿Qué están haciendo mujeres y hombres en las pinturas y arpilleras observadas?
- ¿De qué creen que se tratan las letras?
- ¿Hay temáticas comunes en las canciones y las obras visuales?
- ¿Qué similitudes y diferencias con hechos de la vida actual pueden encontrar?

Luego, aborde las nociones de sexo, género e identidad con los y las estudiantes, y cuénteles que Violeta Parra fue una mujer que no respondió a los cánones establecidos de su época y cómo este proceso queda en evidencia en su obra y en su biografía. Explique que para Violeta Parra el amor y la relación de pareja fueron determinantes en su creación artística, lo que se ve reflejado en sus canciones y creación literaria, no así en su obra visual.

Desarrollo 55 minutos

Pida a los y las estudiantes que, junto a su grupo, desarrollen al menos dos ideas diferentes para realizar un trabajo visual basándose en el tema de género e identidad. Pídales que piensen, en lo que esto significa para ellos y ellas, cuáles son sus emociones e ideas al respecto, cómo les gustaría plantearlo y qué medios de expresión podrían utilizar de acuerdo a su contexto y posibilidades (lápices, pintura, bordado, fotografía, video, imágenes digitales para subir a las redes sociales, entre otros). Revise y retroalimente las propuestas de trabajo y, en acuerdo con el grupo, seleccionen la que les parezca más atractiva y factible de realizar en términos de tiempo y recursos.

Durante el resto del tiempo los y las estudiantes desarrollan el trabajo visual de manera autónoma.

Cierre
15 minutos

Reúna a los grupos y pídale que muestren sus trabajos; además, que observen y analicen en conjunto los trabajos del curso y que, con respeto, manifiesten su opinión acerca de lo que los otros grupos han realizado. Puede apoyar este diálogo con preguntas tales como:

¿Lo expuesto por Violeta Parra en la letra de sus canciones y su obra visual está presente en lo representado por el curso?

¿Se observan diferencias entre la manera de representar visualmente el tema que tiene cada grupo, en relación a los medios, formas y colores empleados?

Para finalizar, puede reflexionar sobre cómo las artes visuales y la música pueden servir para analizar y pensar críticamente distintas prácticas culturales presentes en nuestra sociedad.

CLASE 2

Inicio
20 minutos

Recuerde al curso la actividad realizada en la clase anterior sobre identidad y roles de género. A raíz de esto, coménteles que Violeta era muy crítica de la sociedad chilena y que en sus canciones ironiza, critica y denuncia permanentemente elementos de nuestra cultura y que considera injustos. Y que lo mismo hace con su obra visual, en la cual toca temas tanto del contexto social e histórico en el que puede complementar esta contextualización con el documental *Viola chilensis*.

Desarrollo
60 minutos

Invítelos(as) a observar atentamente las obras visuales de Violeta Parra:

- *Prisionero inocente*
- *Cristo en bikini*
- *La cena*
- *Contra la guerra*
- *Los conquistadores*

Pregúnteles:

¿Qué sensaciones, emociones e ideas les sugieren estas obras?

¿A qué temas se refieren?

¿Podemos asociarlas a algún hecho actual o del pasado?

¿Han escuchado alguna canción de Violeta Parra relacionada con estos temas?

¿Qué hechos les parecen importante denunciar por medio de las artes?

Permita y fomente el diálogo y discusión. Si el tema no aparece, mencione la importancia que da Violeta a los estudiantes como agentes transformadores de la sociedad, es decir, como actores políticos importantes que, con su reflexión crítica y participación, pueden generar cambios positivos en la sociedad.

Haga notar la similitud de obras como *Los conquistadores* con la Lira Popular, refiera a la intertextualidad entre ambas obras y analicen sus características comunes. Luego pida que se reúnan en grupos y acuerden una problemática social que les gustaría denunciar. Imaginen que tema elegiría Violeta Parra si estuviera viva. Pídale que a partir de este creen una obra gráfica de denuncia social utilizando la técnica del collage, análogo o digital.

Cierre
10 minutos

Al finalizar, los comentan y los suben al sitio web del establecimiento u otro medio de difusión.

CLASE 3

Inicio 20 minutos

Comience la clase recordando lo realizado en las dos sesiones anteriores, rescatando lo que los y las estudiantes recuerdan, procurando que manifiesten sus opiniones acerca de lo que experimentaron y aprendieron. Luego cuénteles que en esta clase van a conocer otro aspecto de la obra visual de Violeta Parra y, a continuación, sin nombrar el título, invítelos a observar en silencio las obras:

- *Esperando el ataúd*
- *Fiesta en casa de los Parra*
- *La muerte del angelito*
- *La cena*
- *Árbol de la vida*
- *Contra la guerra*

Después pida que respondan por escrito a las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son los temas centrales o propósitos expresivos de estas obras?
- ¿Son temas comunes en las pinturas u otras obras visuales de nuestro contexto?
- ¿Qué emociones e ideas provocan?
- ¿Hablamos entre nosotros de estos temas?
- ¿Qué habrá llevado a Violeta Parra a pintar y bordar acerca de estos temas?

A continuación, se reúnen en grupos pequeños y comparten sus respuestas, consignando las coincidencias y diferencias. Deben nombrar un(a) representante, para que exponga las conclusiones del grupo al curso.

Recoja y sintetice las respuestas de sus estudiantes en la pizarra, un papelógrafo o digitalmente y lea en voz alta la siguiente afirmación de Violeta Parra: "Las arpilleras son la parte hermosa de la vida y las pinturas la tristeza de la existencia".

Desarrollo 55 minutos

Contextualice brevemente la relación de Violeta Parra con la vida y la muerte, lo humano y lo divino, a partir de sus datos biográficos, sus décimas y canciones. Solicite a los y las estudiantes que, en los mismos grupos del inicio, dialoguen acerca de sus propias experiencias con estos temas y hechos de la vida, que reflexionen acerca de lo que significan para ellos y ellas, como jóvenes del siglo XXI, la vida y la muerte, lo humano y lo divino. A continuación pídale a cada integrante del grupo que escriba una frase u oración acerca del tema que les resulte más significativo. Cuando estén listos los textos personales, indique que los junten en un solo texto y que elijan un medio para realizar una creación visual en que se presente el texto escrito, ilustrado con imágenes creadas por el grupo. Es importante darle libertad a los y las estudiantes para elegir medios de expresión: dibujo, pintura, grabado, escultura, instalación, fotografía, video, multimedios, arte digital; materialidades, tamaños, estilos. Esto puede significar adecuar los tiempos de realización de esta actividad.

Cierre 15 minutos

Invite a los y las estudiantes a presentar sus propuestas y avances del trabajo, y a comentar la experiencia. ¿Qué trabajos les atraen más? ¿Cómo, por qué? insista en que las opiniones deben realizarse de manera respetuosa. Encárgueles finalizar los trabajos para la clase siguiente.

CLASE 4

Inicio 20 minutos

Organice a los y las estudiantes en grupos que puedan abordar todas las tareas implicadas en el montaje de una exposición, y recuérdelos que lo que harán será compartir con la comunidad escolar lo que han descubierto y creado al contactarse con las temáticas y obras artísticas de Violeta Parra. Para apoyar a sus estudiantes, asegúrese de contar con los recursos necesarios —para las obras en formato digital: proyector, parlantes, conexiones, y para las en formato análogo: material para colgar o pegar las obras en paneles o muros, si son esculturas bases para montarlas, reproductor de sonido, parlantes, entre otros—, y guíelos para que puedan montar la exposición e invitar a los integrantes de la comunidad escolar a la muestra.

Desarrollo 55 minutos

Para la modalidad de trabajos digitales, organice junto a los y las estudiantes la secuencia en que se proyectarán las creaciones; para esto es importante que cada grupo tenga el archivo de la presentación y lo cargue con antelación en el computador desde el cual se va a proyectar. Para las creaciones en formato físico (dibujo, pintura, grabado, escultura, instalación, fotografía), apoye la organización y distribución de las obras en el espacio para exponer, procurando que todos los trabajos sean destacados adecuadamente, lo que puede lograrse organizando un recorrido con una secuencia a seguir por el público.

Es recomendable que se realice una pequeña ceremonia de inauguración, en la que los y las estudiantes expliquen el sentido de los trabajos que se van a presentar y se destaque el valor del patrimonio vivo y su resignificación. Durante el tiempo que dura la exposición, explican cuáles fueron sus propósitos expresivos, responden preguntas, y se hacen cargo de los aspectos prácticos necesarios para que esta se desarrolle con fluidez.

Cierre 15 minutos

Para finalizar reúnalos en un círculo, de manera que todos(as) se puedan ver entre sí e invite a que voluntariamente describan cómo experimentaron la posibilidad de mostrar sus trabajos, cómo percibieron la respuesta del público, qué comentarios les hicieron, qué descubrieron en los trabajos presentados por los otros grupos y pídale que piensen en si creen que lo que experimentaron es similar a lo que pudo experimentar Violeta Parra cada vez que compartía sus obras musicales o visuales. Cuénteles del proyecto de la carpa de Violeta.

Como complemento se pueden realizar acciones de difusión por internet, por ejemplo, que algunos(as) estudiantes se hagan cargo de registrar en video (con un teléfono con cámara) el desarrollo de la exposición, para luego poder compartir ese video en el sitio web del establecimiento o en las redes sociales.

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

Objetivos de aprendizaje (OA)

*Fuente: Mineduc (2013). *Bases Curriculares, 7° básico a 2° medio.*

Habilidades

Pensamiento crítico: aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: analizar la multicausalidad de los procesos históricos y geográficos.

Ejes temáticos

El fortalecimiento del Estado y la democratización social en el Chile de la primera mitad del siglo XX.

Evaluar cómo la participación de nuevos actores sociales y la expansión de la cultura de masas a mediados de siglo XX, contribuyeron a la democratización de la sociedad chilena, considerando la incorporación de las mujeres a la ciudadanía política, el empoderamiento de la clase media y de la clase obrera, y el creciente acceso a la radio, el cine, el deporte, entre otros.

Formación ciudadana: los derechos humanos y el Estado de derecho como fundamentos de nuestra vida en sociedad.

Analizar y debatir sobre los desafíos pendientes para el país, por ejemplo, reducir la pobreza y la desigualdad, garantizar los derechos de los grupos discriminados, lograr un desarrollo sustentable, perfeccionar el sistema político y fortalecer la relación con los países vecinos, y reconocer los deberes del Estado y la responsabilidad de todos los miembros de la sociedad de hacerle frente estos desafíos.

Recursos complementarios

Canciones

- “Qué dirá el Santo Padre”
- “Mazurquica moderna”
- “Arriba quemando el sol”
- “Por qué los pobres no tienen”
- “Miren cómo sonríen”

Obras visuales

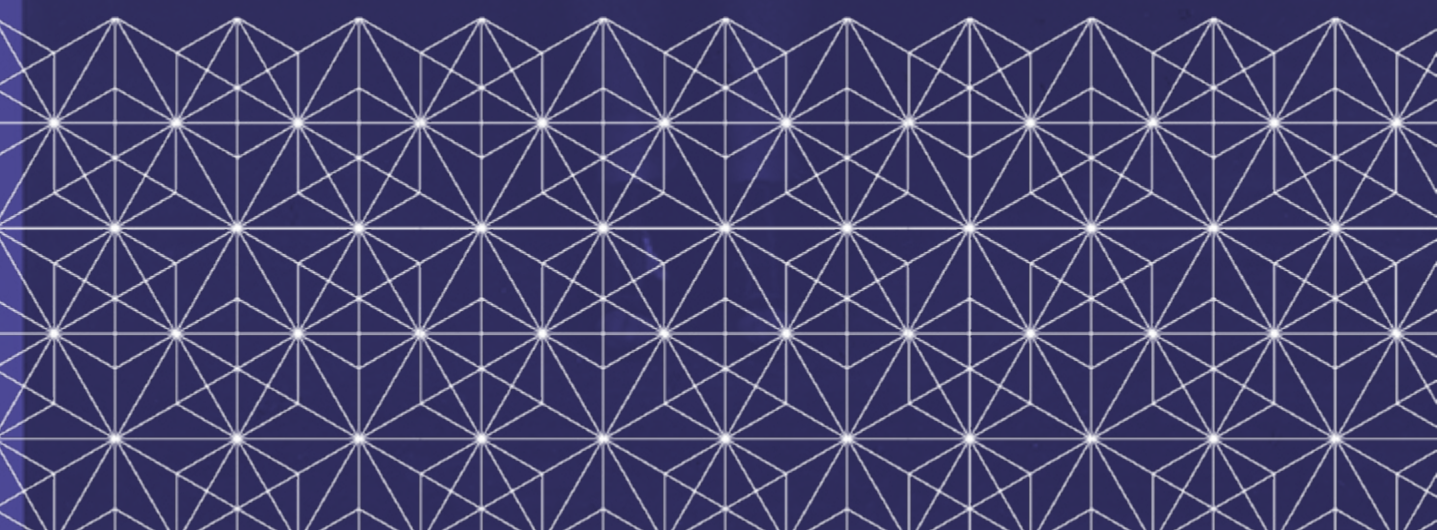
- *Prisionero inocente*
- *Contra la guerra*
- *Cristo en bikini*

Otros

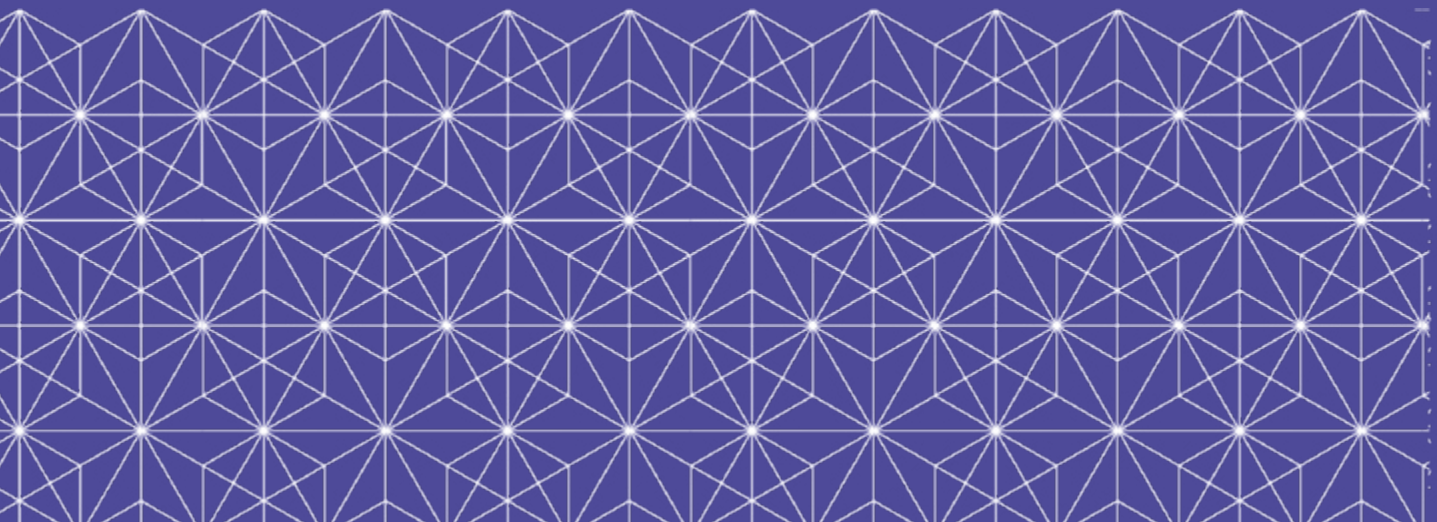
- *Violeta Parra, pintora chilena* (audiovisual disponible en DVD)

10 horas pedagógicas

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3 y 4	CLASE 5
OBJETIVOS			
Comprender y abordar críticamente los procesos de democratización social en Chile de la primera mitad del siglo XX Reconocer el valor de la función de denuncia de problemáticas sociales en la obra visual y musical de Violeta Parra	Identificar elementos referidos a cambios sociales y procesos de participación ciudadana presentes en la obra visual y musical de Violeta Parra	Realizar una investigación sobre el rol de las artes y los artistas de mediados del siglo XX en los procesos de cambio social Analizar críticamente el rol social del arte y los artistas en los siglos XX y XXI	Identificar desafíos sociales pendientes para el país en el siglo XXI y debatir con sus pares Comunicar por medio del lenguaje visual y musical las conclusiones de un debate acerca de desafíos sociales pendientes para el país en el siglo XXI
CONTENIDOS			
Procesos de democratización La cuestión social en Chile (siglo XX) Arte de denuncia	Pensamiento crítico Cambios sociales Participación ciudadana	Rol social del arte y los artistas en procesos de cambio social	Problemáticas sociales en el Chile del siglo XXI Debate Comunicación de opiniones y juicios críticos por diversos medios y lenguajes
ACTIVIDADES CENTRALES			
Discuten acerca de lo que entienden por procesos de democratización social, con foco en el siglo XX Escuchan canciones de Violeta Parra en las que se denuncian problemas sociales Aprecian obras visuales de Violeta Parra en las que se hace referencia a problemas sociales Dialogan acerca del valor de la obra artística de Violeta Parra, como evidencia de denuncia social	Analizan letras de canciones de Violeta Parra que hablan sobre problemas sociales Analizan obras visuales de Violeta Parra acerca de problemas sociales Relacionan los temas identificados con hechos y fenómenos históricos de participación ciudadana del siglo XX en Chile	Divididos en grupo, realizan una investigación en diversas fuentes (libros, revistas, sitios web y otras) sobre el rol de las artes y los artistas de mediados del siglo XX en los procesos de cambio social Presentan los resultados y conclusiones de su investigación a sus pares, incluyendo evidencia audiovisual Dialogan acerca de los resultados y conclusiones, destacando los aprendizajes logrados a través de la investigación	Por medio de una lluvia de ideas u otro recurso, identifican y describen desafíos sociales para el país en la actualidad, desde su perspectiva personal En grupos eligen uno de los desafíos sociales identificados y buscan información acerca de acciones o propuestas de solución desde diferentes actores sociales o instituciones Preparan y presentan una creación audiovisual (escena teatral, danza, instalación multimedia u otra) acerca del desafío social seleccionado, incorporando propuestas de solución Reflexionan y debaten acerca de las presentaciones

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRAVO, PATRICIA y STAMBUK, PATRICIA (2011). *Violeta Parra: El canto de todos*. Santiago: Pehuén Editores.
- CLARO, SAMUEL y PEÑA, CARMEN (1994). *Chilena o cueca tradicional*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- DÍAZ, FRANCISCO (1964). 'Tapices de Violeta Parra' es la exposición que se inaugura hoy en el Palacio del Louvre. En: *El Mercurio*, Santiago.
- GARCÍA, MARISOL (Ed.) (2017). *Violeta Parra en sus palabras. Entrevistas (1954-1967)*. Santiago: Catalonia-UDP.
- GONZÁLEZ, BOSCO (2007). "Violeta Parra, su 'Visión de Mundo' y los pobres de la ciudad". *Crítica.cl. Revista Latinoamericana de ensayo*.
- LOYOLA, MARGOT (2006). *La tonada: testimonios para el futuro*. Valparaíso: EUV, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- MIRANDA, PAULA (1999). "Décimas autobiográficas de Violeta Parra: tejiendo las diferencias". *Revista Mapocho* 46, Segundo semestre, pp. 49-64.
- MIRANDA, PAULA (2000). "Violeta Parra: autobiografía y uso de la tradición discursiva". Tesis de Magíster en Literatura. Santiago: Universidad de Chile.
- MIRANDA, PAULA (2013). *La poesía de Violeta Parra*. Santiago: Cuarto Propio.
- MIRANDA, PAULA (2016). "El poema-canción de Violeta Parra". Estudio introductorio a: *Violeta Parra. Poesía*. Valparaíso: Editorial UV de la Universidad de Valparaíso, pp.17-33.
- MONTECINO, SONIA (2015). *Mitos de Chile: Enciclopedia de seres, apariciones y encantos*. Santiago: Catalonia.
- MORALES, JOSÉ R. (1995). "Violeta Parra. El hilo de su arte". *Revista Mapocho* 37, Primer semestre, pp.9-31.
- MORALES, LEONIDAS (2006). *Conversaciones con Nicanor Parra*. Santiago: Tajamar Editores.
- PARRA, ÁNGEL (2006). *Violeta se fue a los cielos*. Santiago: Catalonia.
- PARRA, EDUARDO (1998). *Mi hermana Violeta Parra: su vida y obra en décimas*. Santiago: Lom.
- PARRA, ISABEL (2009). *El libro mayor de Violeta Parra. Un relato biográfico y testimonial*. Santiago: Cuarto Propio.
- PARRA, ROBERTO (2013). *Vida pasión y muerte de Violeta Parra*. Santiago: Ediciones Tácitas.
- PARRA, VIOLETA (1979). *Cantos folclóricos chilenos*. Santiago: Nascimento.
- PARRA, VIOLETA (1998). *Décimas. Autobiografía en verso*. Buenos Aires: Sudamericana.

- **PARRA, VIOLETA** (2016). *Poesía*. Valparaíso: Editorial UV de la Universidad de Valparaíso.
- **PINOCHET, CARLA** (2010). "Tensiones y transgresiones de una mujer popular de mediados del siglo XX". *Revista Musical Chilena*. Año LXIV, Número 213, pp. 77-89.
- **PLATH, ORESTE** (1983). *Geografía del mito y la leyenda chilenos*. Santiago: Editorial Nascimento.
- **SÁEZ, FERNANDO** (1999). *La vida intranquila. Violeta Parra*. Biografía esencial. Santiago: Editorial Sudamericana.
- **TORRES ALVARADO, RODRIGO** (2004). "Cantar la diferencia. Violeta Parra y la canción chilena". *Revista Musical Chilena*, Año LVIII, Enero-Junio, N° 201, pp. 53-73.

Violeta Parra, 100 años, sexto volumen de la colección de Cuadernos Pedagógicos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, nos introduce a la vida y obra de una de las más grandes artistas chilenas de la historia y, mediante una propuesta didáctica interdisciplinaria, busca estimular a niños, niñas y jóvenes a ahondar en la dimensión estética y simbólica de la vida cotidiana tomando como ejemplo la metodología de investigación popular de Violeta. Este libro es una invitación a que docentes y estudiantes aprecien y conozcan su trabajo, pero también a que se apropien de la libertad para vivir, aprender y crear que puede considerarse la mayor lección artística de Violeta Parra.

