

CENTER *for* ARTISTRY
and SCHOLARSHIP

Creatividad, Innovación y el Poder de las Artes en Educación:

Linda Nathan
Directora Ejecutiva
Center for Artistry and Scholarship
Centro para las Artes y Escolaridad

Stamm, S. (18 de febrero, 2014). *Waiting for Superman: Banking Education*. [Video File]. Extraído de https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=rthQDkizyOQ

El Desafío

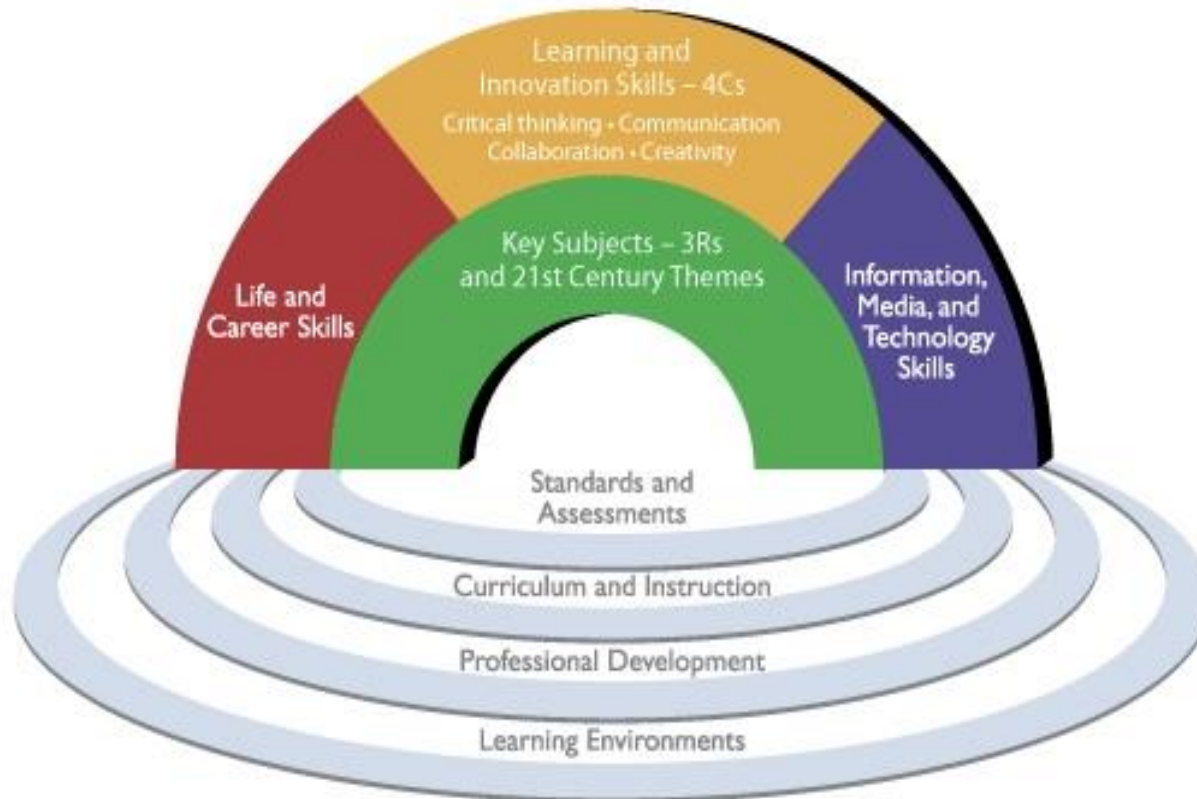
Cómo preparar mejor a los jóvenes para un futuro incierto, donde el progreso y las oportunidades— sociales, económicas, raciales y ambientales—no se pueden dar por sentados.

Aprender en arte requiere la habilidad y disposición para rendirse ante las posibilidades imprevistas del trabajo, a medida que se realiza.

P21 Framework for 21st Century Learning

21st Century Student Outcomes and Support Systems

© 2007 Partnership for 21st Century Learning (P21)

www.P21.org/Framework

Partnership for 21st Century skills. (2010). Extraído de:
<http://www.p21.org/about-us/p21-framework>

Las Cuatro Cs

▣ Comunicación

Explicar claramente, escuchar efectivamente, utilizar la comunicación para una variedad de propósitos

▣ Colaboración

Ejercitar la flexibilidad, demostrar respeto y asumir la responsabilidad compartida, al trabajar con otros

▣ Pensamiento Crítico

Razonar con eficacia, utilizar pensamiento sistémico, realizar juicios, tomar decisiones y resolver problemas

▣ Creatividad

Pensar creativamente y trabajar creativamente con los demás

8 "Hábitos de la Mente" del Estudio

1. Desarrollo del Arte

2. Articulación
y Persistencia

3. Visualización

4. Expresión

5. Observación

6. Reflexión

7. Acercamiento
y Exploración

8. Comprensión
del Mundo del
Arte

8 "Hábitos de la Mente" del Estudio

1. Desarrollo del Arte

2. Articulación
y Persistencia

3. Visualización

4. Expresión

5. Observación

6. Reflexión

7. Acercamiento
y Exploración

8. Comprensión
del Mundo del
Arte

Hábitos de Boston Arts Academy

Perfeccionar

¿He transmitido mi mensaje?
¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades?

Inventar

¿Qué hace que este trabajo sea ingenioso?
¿Debo tomar riesgos y presionarme a mí mismo?

Conectarse

¿Cuál es el público y como se conecta el trabajo con ellos? ¿Cuál es el contexto?

Poseer

¿Estoy orgulloso del trabajo que estoy realizando?
¿Qué necesito para tener éxito?

“...una tormenta que, lentamente, comienza a tomar forma hasta que te sobrepasa—si estás dispuesto a permitírsele”

-Kyla Leski, Storm of Creativity

“Fluir” de Mihaly Csikszentmihalyi

- Caracterización del proceso creativo
- Un estado de concentración o completo ensimismamiento con la actividad y situación del momento

Descripción de Csikszentmihalyi, acerca de “FLUIR”

“...estar completamente involucrado en una actividad, por gusto. El ego desaparece... Cada acción, movimiento y pensamiento sucede, inevitablemente, luego del anterior, como tocar jazz.”

Esculturas de Nathalie Miebach

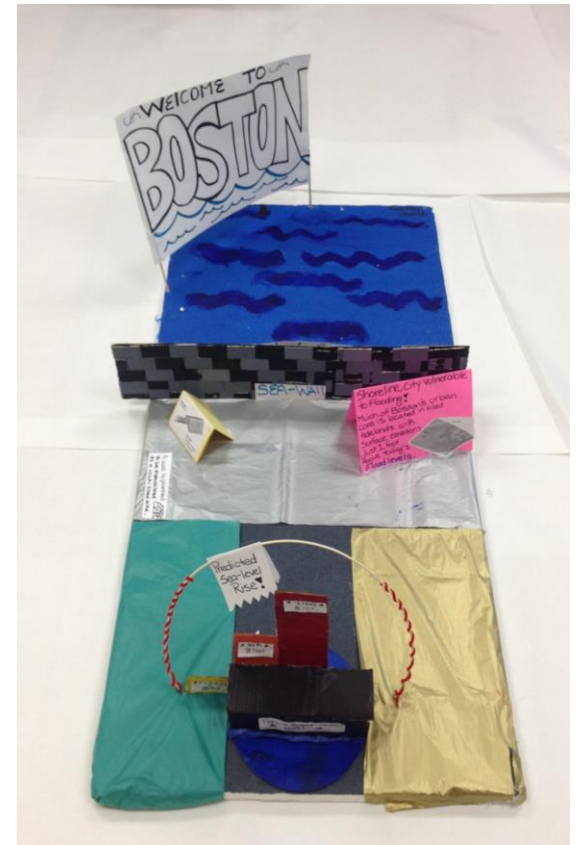
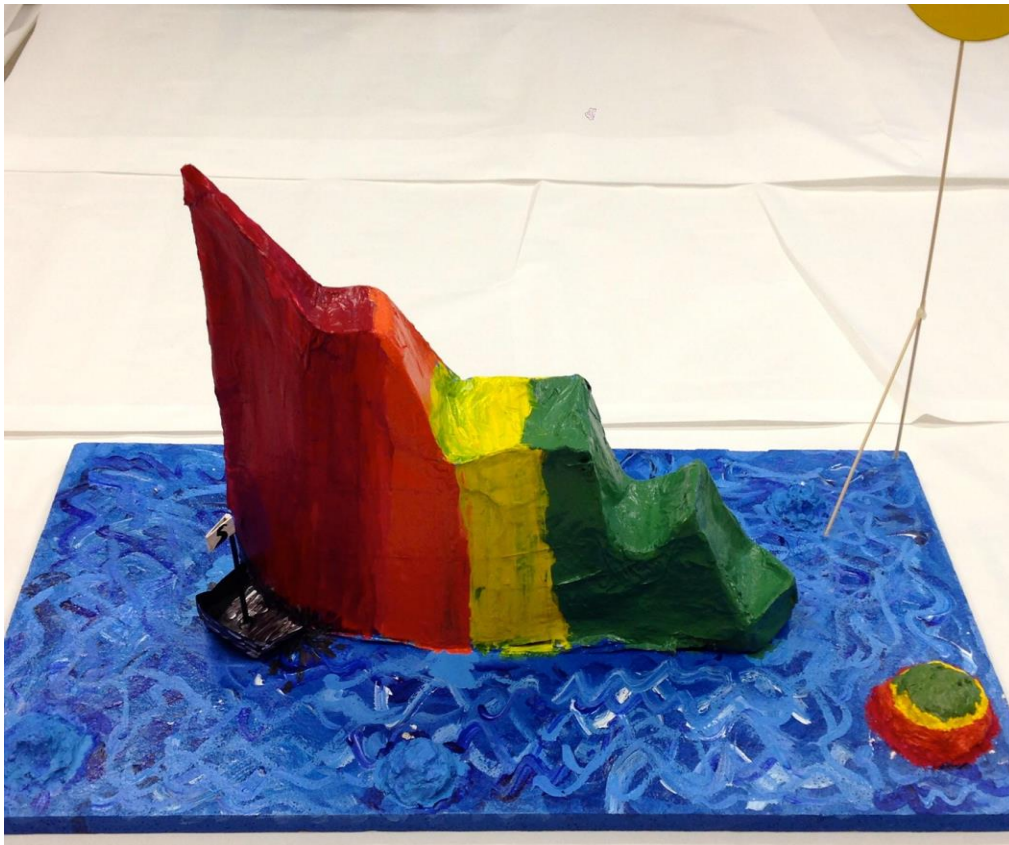

TEDGlobal. (julio, 2011). *Art Made of Storms – Nathalie Miebach*. [Video File].
Extraído de https://www.ted.com/talks/nathalie_miebach#t-49384

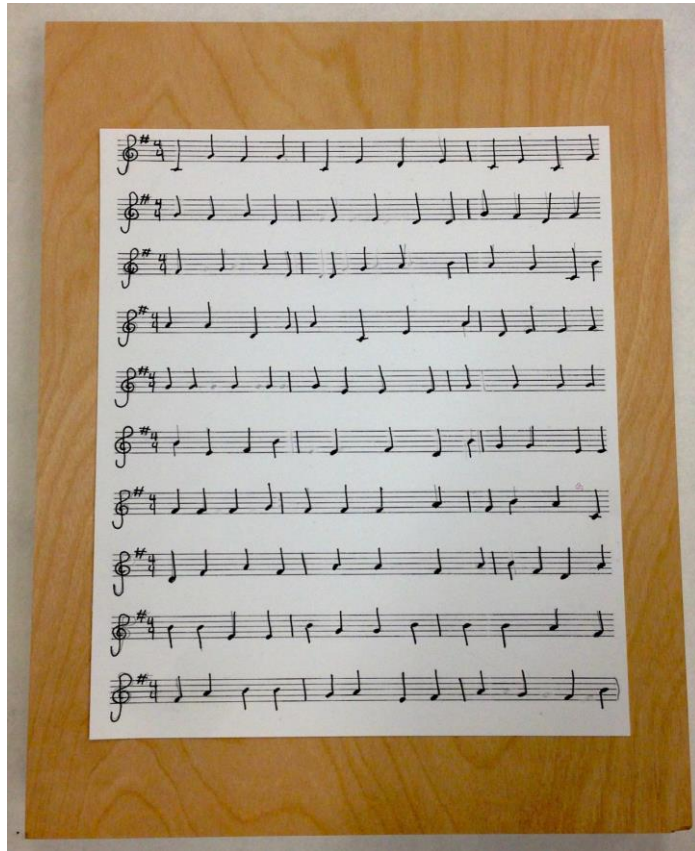
Esculturas de Estudiantes de las CLCS

Clase del 7° básico, de Elizabeth Schibuk

Esculturas de Estudiantes de las CLCS

Clase del 7° básico, de Elizabeth Schibuk

Partitura de una composición creada por estudiantes, a través del proceso de sonificación de datos sobre el cambio climático.

Barrett, B. (27 de septiembre, 2017). We'll Still Rise [blog post]. Extraído de <https://www.artistryandscholarship.org/>

Investigación Personificada

“Proceso basado en la indagación, que involucra las respuestas físicas ante los estímulos. El estímulo puede tomar la forma de un texto, música, imágenes o movimientos. Los participantes responden a los estímulos mediante gestos, los que se convierten en estudios o expresiones de movimientos y, finalmente, en una danza completamente coreografiada.”

“Como hombre Afro Americano, cada vez que escucho esas palabras que [RFK] dice cuando Martin Luther King fue herido de bala, me congelo por dentro. Esto es ahora. Por eso es que #blacklivesmatter es tan importante. No hemos avanzado tanto, en realidad. Estoy en riesgo, sólo por ser un hombre negro. Quiero que las personas entiendan que el racismo y la violencia nos van a destruir. Tenemos que hacer cambios. Yo puedo empezar.”

-Bailarín de la BAA

“El arte, por estar en constante cambio, hace que los artistas se adapten bien a las diferentes situaciones...y a veces, debes salirte del sistema para descubrir qué hay de nuevo.”

-Bailarín de la BAA

“¿Cómo puedo utilizar mi arte para educar a la sociedad y para producir un cambio en la humanidad?”

¿Cómo puedo usar mi oficio para eliminar problemas, como la ignorancia, el hambre y la pobreza?”

-Bailarín de la BAA

Gracias

¿preguntas?

Pueden encontrarme en
lnathan@artistryandscholarship.org
www.lindanathan.com
@lindanathan

CENTER *for* ARTISTRY
and SCHOLARSHIP