

**Educación Artística: Una apuesta por la experiencia sensible de las artes integradas,
Sistematización de una práctica docente**

Bertrille Blandón Zapata

Trabajo de grado presentado para optar al Título de Magister en Educación

Asesor

Armando Chicangana López

Fundación Universitaria Los Libertadores
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Bogotá, D.C.

2023

Contenido

	Pág.
Introducción	10
Problema	13
Planteamiento del problema	13
Pregunta problematizadora	15
Justificación	16
Objetivos	18
Objetivo general.....	18
Objetivos específicos	18
Marco referencial	19
Antecedentes investigativos	19
Antecedentes internacionales	20
Antecedentes nacionales	23
Antecedentes locales	27
Marco Teórico Conceptual	31
Arte Integral	31
Contextos educativos en artística y artistas en la docencia.....	32
Experiencia sensible.....	36
El teatro y el desarrollo de competencias básicas en la educación obligatoria	36
Las artes plásticas como herramienta de educación	38
La creatividad como satisfacción	39
Marco pedagógico.....	41
Paulo Freire y la Educación Popular	41
Augusto Boal y el teatro del oprimido	42
Hundertwasser y las cinco pieles	43
María Acaso, el arte no es una manualidad y las pedagogías invisibles	44
Ricardo Marín, la Didáctica de la Educación Artística	45
Gompertz, Pensar como un artista	46
Álvaro Restrepo, La Pedagogía del Cuerpo	48
Sir Ken Robinson, La Creatividad	48
El Método Fontan	49
Proyecto Lóva.....	50
Marco legal	53
Diseño metodológico	54
Enfoque metodológico.....	54
Método	54
Paradigma	54
Tipo de investigación	55

Línea de investigación institucional	55
Instrumentos para la recolección de la información.	55
<i>Encuestas</i>	55
<i>Bitácora de la docente</i>	56
<i>Registro Fotográfico</i>	56
Población y muestra	57
Etapas de la implementación de la investigación	59
Cronograma de actividades	60
Estrategias de análisis	60
Resultados	61
Resultados etapa de la exploración	61
Resultado diagnóstico de la población	61
Resultado de encuestas 1 presencial	62
<i>Estructura de la estrategia pedagógica</i>	68
Resultados etapa de esfera de acción	70
<i>Bitácora de la docente</i>	70
Sesión 1: la luz y la sombra en las Artes Plásticas	74
Sesión 2: la luz y la sombra en el teatro	75
Sesión 3: figura humana	78
Sesión 4: cuerpo en movimiento	80
Sesión 5: dramaturgia de acontecimiento social, teatro periodístico	81
Sesión 6: el retrato hablado/ la segunda piel, la ropa	83
Análisis de resultados por sesiones	84
<i>Luz y sombra en el arte plástico</i>	84
<i>Luz y sombra en el teatro</i>	85
<i>Figura humana</i>	86
<i>El cuerpo en movimiento</i>	86
<i>Dramaturgia de acontecimiento social</i>	87
<i>El retrato hablado/ la segunda piel</i>	88
Estudio y Reflexión de la estrategia, análisis de encuesta 2 virtual	88
Conclusiones	97
Recomendaciones	100
Referencias	101
Anexo. Planeación de Actividades	107

Índice de tablas

	Pág.
Tabla 1. Etapas de la Implementación de la Investigación.....	59
Tabla 2. Cronograma de actividades.....	60
Tabla 3. Resultados Pregunta 1 Encuesta Presencial.....	62
Tabla 4. Resultados Pregunta 2 Encuesta Presencial.....	63
Tabla 5. Resultados Pregunta 3 Encuesta Presencial.....	64
Tabla 6. Resultados Pregunta 4 Encuesta Presencial.....	65
Tabla 7. Resultados Pregunta 5 Encuesta Presencial.....	66
Tabla 8. Resultados pregunta 6 encuesta presencial.....	67
Tabla 9. Resultados Pregunta 7 Encuesta Presencial.....	67
Tabla 10. Resultados Pregunta 8 Encuesta Presencial.....	68

Índice de gráficas

	Pág.
Figura 1. Antecedentes.....	19
Figura 2. Bitácora de la Docente.....	56
Figura 3. Luz y Sombra, Hombre y Mujer.....	56
Figura 4. Mapa de la comuna 4, Medellín	59
Figura 5. Encuesta 1 Presencial	62
Figura 6. Estructura de la Estrategia Pedagógica.....	69
Figura 7. Objetivo Estrategia Pedagógica.....	69
Figura 8. Luz y Sombra en el Patio.....	84
Figura 9. Luz y Sombra en el Teatro Mujer-Niña	85
Figura 10. Silueta	86
Figura 11. Posición Fetal	86
Figura 12. Mujer que Limpia.....	87
Figura 13. La piel de la Ropa.....	88
Figura 14. Formato de Encuesta Virtual	89
Figura 15. Formatos de Encuesta virtual	89
Figura 16. Respuesta Pregunta 1 Encuesta 2 virtual.....	90
Figura 17. Respuesta Pregunta 1.1 Encuesta 2 virtual.....	91
Figura 18. Respuesta Pregunta 1.2 Encuesta 2 Virtual.....	91
Figura 19. Respuesta Pregunta 2 Encuesta 2 Virtual.....	92
Figura 20. Respuesta Pregunta 2.1 Encuesta 2 virtual.....	92
Figura 21. Respuesta Pregunta 3 Encuesta 2 Virtual.....	93
Figura 22. Respuesta Pregunta 3.1 Encuesta 2 Virtual.....	93
Figura 23. Respuesta Pregunta 3.2 Encuesta 2 Virtual.....	94
Figura 24. Respuesta Pregunta 4 Encuesta 2 Virtual.....	95
Figura 25. Respuesta Pregunta 4.1 Encuesta 2 Virtual.....	95
Figura 26. Respuesta Pregunta 4.2 Encuesta 2 Virtual.....	96

Dedicatoria

Para mi familia, que acepta mis locuras y las ganas de avanzar constantemente en mi camino académico, apoyándome mucho más de lo que deberían.

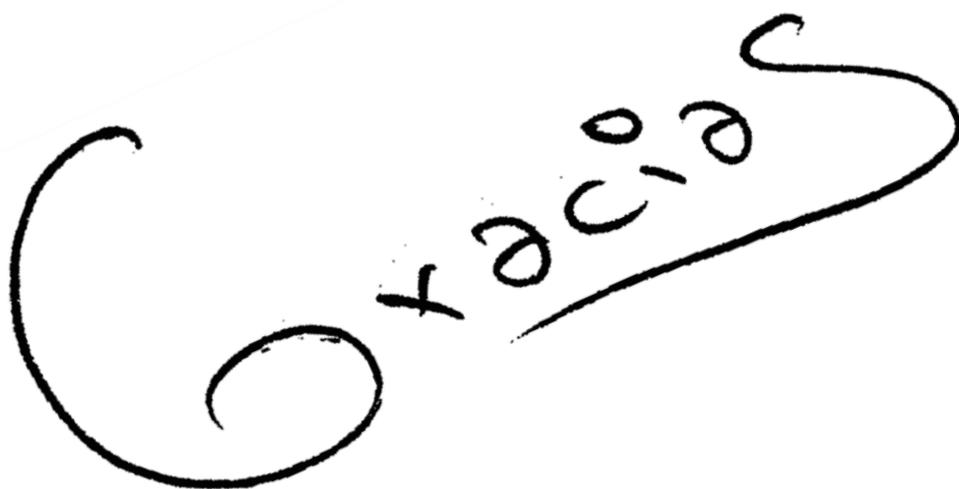
A Samuel y a Joaquín, mis amores siempre.

Agradecimientos

A todo lo que se ha sumado para estar aquí.

Gratitud a mi familia, a Diana Suárez, Klaus, al profesor Luis Alejandro Martínez, Flavio Agudelo, al profesor Armando Chicangana, a la Universidad los Libertadores.

Luis Alejandro Martínez

Resumen

«Educación Artística: Una apuesta por la experiencia sensible de las artes integradas, sistematización de una práctica docente», es un proyecto educativo integral, desde el teatro y las artes plásticas, que permite visualizar de cerca una experiencia educativa, como una posibilidad de observar las maneras de acceder al arte en la escuela, las mismas que se transforman para construir diferentes dinámicas, apreciaciones sensibles y estéticas del entorno escolar a través de quienes viven la experiencia, en este caso, estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa San Juan Bosco.

Los conceptos desarrollados que soportan esta investigación son: el arte integral, el contexto de la educación artística, los artistas en la docencia, la experiencia sensible, el teatro, las artes plásticas y el arte en general. Está sustentado desde diferentes autores que le han aportado no solo a la pedagogía sino al arte mismo en la construcción de conocimiento, como Paulo Freire, Augusto Boal, Hundertwasser, María Acaso, Sir Ken Robinson, Ricardo Marín, Gompertz, y a través de proyectos educativos integrales como La Pedagogía del Cuerpo, Proyecto Lóva y el Método Fontán.

Se recurre a una metodología basada en el sujeto que explora, construye y crea conocimiento propio, con una postura crítica y autocrítica al respecto de su experiencia con el arte en conversación con los procesos metodológicos del estudio de caso. Por tanto, es una investigación cualitativa que narra el acontecer de la experiencia del arte en la escuela a través de la observación.

Palabras clave: Educación Artística y Cultural, Arte Integral, Artes, Experiencia Sensible, Teatro, Artes Plásticas, Sistematización.

Abstract

«Artistic Education: a commitment to the sensitive experience of the integrated arts. Systematization of a teaching practice", is a comprehensive educational project, from the theater and the plastic arts, which allows a close view of an educational experience, as a possibility of observing the ways of accessing art at school, the same ones that are transformed to build different dynamics, sensitive and aesthetic appreciations of the school environment through those who live the experience, in this case, eighth grade students of the San Juan Bosco Educational Institution.

The developed concepts that support this research are: integral art, the context of artistic education, artists in teaching, sensitive experience, theater, plastic arts and art in general. It is supported by different authors who have contributed not only to pedagogy but to art itself in the construction of knowledge, such as Paulo Freire, Augusto Boal, Hundertwasser, María Acaso, Sir Ken Robinson, Ricardo Marín, Gompertz, and through comprehensive educational projects such as The Pedagogy of the Body, the Lóva Project and the Fontan Method.

A methodology based on the subject that explores, builds and creates their own knowledge is used, with a critical and self-critical stance regarding their experience with art in conversation with the methodological processes of the case study. Therefore, it is a qualitative research that narrates the events of the art experience at school through observation.

Keywords: Artistic and Cultural Education, Integral Art, Arts, Sensitive Experience, Theater, Plastic Arts, Systematization.

Introducción

Usar la imaginación aviva y enriquece tanto la mente del ser humano como su experiencia vital. Cuando ejercitamos la mente, cuando pensamos, entramos en contacto con nosotros mismos. No conozco a ningún artista, de ningún tipo, que no sea curioso o al que todo le sea indiferente. Lo mismo ocurre con los cocineros, los jardineros y los entrenadores de éxito. Así son todas las personas que se entusiasman de verdad por lo que hacen y quieren innovar. Tienen un brillo en los ojos que irradia una fuerza vital casi palpable. Es el efecto de ser creativo.

Gompertz, W.

La enseñanza de la educación artística que se propone en este proyecto educativo es una práctica integradora que permite vivir una experiencia significativa, que va más allá de cumplir con una asignatura. Tiene un pre/requisito de construir a partir del individuo sensibilidad, posibilitar la creatividad, la imaginación y la continuación de algunos legados culturales, así como está gestada en los currículos nacionales en Colombia, desde la integración de las artes, como ejes transversales en la construcción de esa sensibilidad, la apreciación estética, la cultura, con recolección de la riqueza patrimonial cultural y artística en lenguajes y estéticas tradicionales que son y hacen parte de la historia.

Esto posibilita que el estudiante se descubra así mismo, participe de las diferentes manifestaciones estéticas y construya la propia a partir de sus posibilidades y sus capacidades. Además, la idea del aprendizaje no es solo consumir las ideas una tras otra, sino intentar replicarlas desde el propio criterio y transformarlas. (Freire, 1982)

De esta manera el arte convendría ser creador, liberador y constructor de ideas, de los imaginarios colectivos y por supuesto, si se logra desde varias disciplinas que acompañen ese camino de la búsqueda y la práctica, no como un simple acto académico, sino como una conexión con todo lo que rodea al individuo y lo trastoca.

En este contexto investigativo se llamaría la escuela de la sensibilización, donde los estudiantes estarían siempre en riesgo de aprender a conocerse a través de un acercamiento consciente de las artes en general. ¿Por qué de todas las artes? Porque lo que dibujamos ha estado

inmerso en nuestra cabeza como una idea, que de igual manera podría estar escrita a través de un cuento, una historia, o representada a través del movimiento con la danza, con los sentimientos y las emociones a través del teatro, o sonorizada a través de la música con la armonía. (Blandón, 2022)

Y cuando se habla de consciente, es para permitirse que se deje atrás por fin la idea de que la educación artística es la réplica del dibujo cubista, realista, o es solo conocer la historia del arte a través de Van Gogh, o una manualidad como lo explica bien María Acaso, porque las artes no son solo manualidades para que padres y madres de familia a través de esa manualidad hecha en un encuentro académico, crean que sí se hizo alguna cosa en la clase de artística.

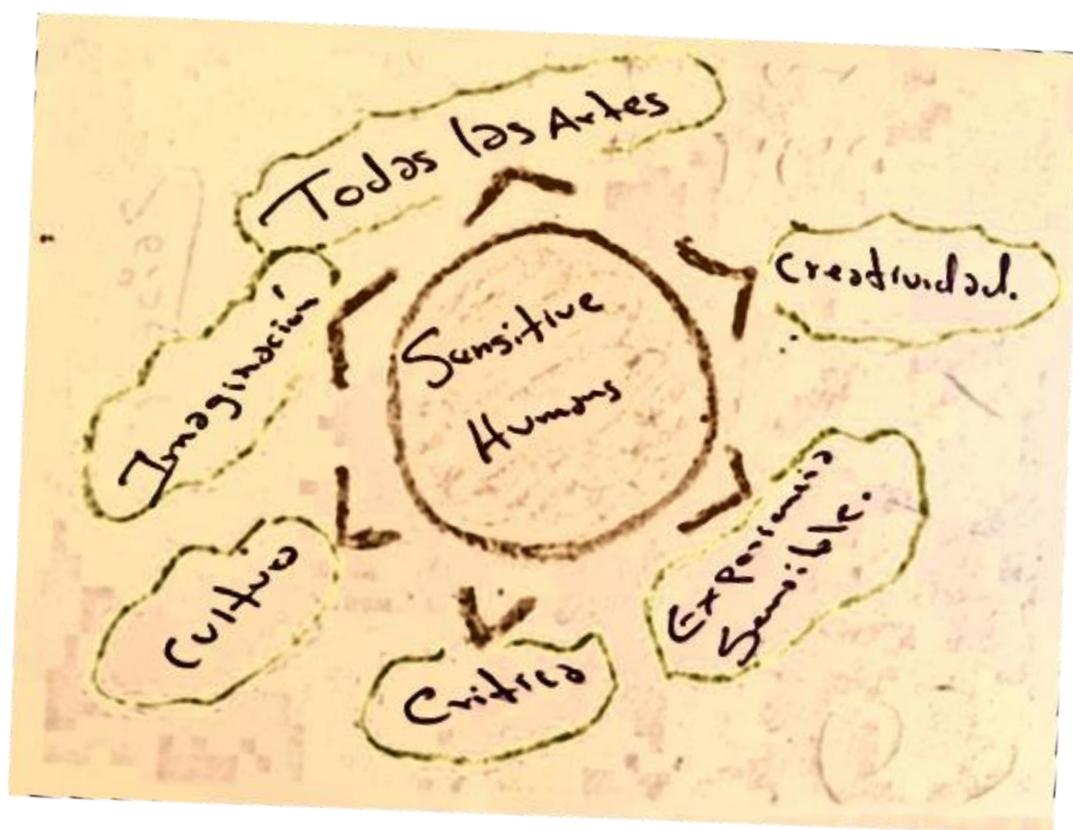
La propia idea del arte está centrada en el ser como humano pensante sensible y con imaginación, que produce sus propias ideas a través de la posición que tiene y los criterios que va formando a través de una sociedad que lo habita y lo construye, pero también, a través de un criterio que lo define. No se puede enseñar arte en la escuela sin primero reconocer que el arte es la misma expresión del ser, es decir, transportar a los estudiantes por un reconocimiento sensitivo como la piel a través de Hundertwasser, desde el yo que es el adentro, desde la tela que es el afuera, desde la familia que es el hogar, desde el barrio, la ciudad y el mundo.

Las artes en la escuela y en cualquier taller de artes que se oferte en el mundo deben por naturaleza comprender que aunque la educación está gestada desde la maquinaria productiva, las artes aunque sean parte del sistema no son el sistema, las artes son las únicas que han salvado al mundo de la desesperanza, o sino pregúntenle a Ana Frank que por medio del arte de la escritura no perdió la calma y siempre tuvo la esperanza de seguir en pie o a Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, Facundo Cabral que a través de sus letras, en sus conmemorables canciones han hecho la revolución pacífica, sin armas, con poesía. O al mismo Van Gogh o Modigliani, que no se resistieron a la hambruna por ser solo artistas y fueron más allá de eso haciendo lo que querían, es decir, ser felices a través de su arte.

La felicidad es el único estado que debería conocer los humanos para saber a qué dedicarse en la vida, como Álvaro Restrepo a través de su propuesta con la Pedagogía del Cuerpo cuando afirma que: la educación no sirve realmente para nada o mejor dicho para absolutamente nada, a no ser que nos ayude a descubrirnos a nosotros mismos. (Restrepo, 2015)

Se agradece entonces a los que se han cuestionado por el arte en la escuela a través de sus disciplinas, con la misma pretensión de encontrar al ser en toda su esencia, pero se deja abierta la

invitación a revolucionar las ideas que tienen tan valiosas y se piense en un trabajo conjunto en la educación artística nombrada a través de taller, no de clases, ni de aulas, ni de horas, sino del taller de Sensitive Humans.

Problema

Planteamiento del problema

En la I.E. San Juan Bosco las estudiantes del grado 8, han recibido durante todo su proceso escolar de secundaria educación artística enfocada solo en el hacer desde la plástica, con las artes visuales, a cargo de un docente formado en el área. Ello es verificable en el PEI, plan educativo institucional y el plan de área de educación artística, donde se halla un mismo procedimiento durante aproximadamente 10 años. En este plan de estudios se enfoca la pregunta por el arte, la historia del arte en el mundo, los elementos básicos del dibujo, aplicación del color, perspectiva, luz y sombra, figuras humanas, entre otros. En solo dos unidades se trata de implementar otras estrategias de aprendizaje del arte enfocado en el folclor colombiano, pero inmediatamente vuelve al plano plástico a través de los resultados esperados.

Para hallar dicha problemática se hace un sondeo por medio de encuestas que proporcionan y complementan la información sobre los conocimientos previos de las estudiantes. Por tal razón el problema que convoca este proceso de investigación inicia en reconocer dentro del contexto escolar de la institución el cómo se ha desarrollado la implementación de la educación artística, que tiene relación con las tradicionales formas de enseñanza del arte, enfocado directamente desde las artes plásticas.

Esta forma de aprendizaje no significa que sea mala, negativa o que no cumpla con la relación de enseñanza aprendizaje en la educación, para este proyecto, simboliza el suceso que permitirá implementar otras formas de vivir el arte en la escuela integrando las artes plásticas como saber previo de las estudiantes y el teatro para complementarlo.

Existe un concepto de arte que llegó directo hacia este lado del mundo con la influencia eurocéntrica en épocas de la conquista del continente americano, generando en la actualidad una visible variedad de transformaciones en los desarrollos curriculares de la educación nacional, y que pueden nombrarse:

«... desde los gobiernos de los presidentes general Francisco de Paula Santander (1832-1837), Mariano Ospina Rodríguez (1857-1861) y Tomás Cipriano de Mosquera, se realizaron cambios significativos que llevaron a la formación de tipo vocacional, como la enseñanza artística, científica, agrícola e industrial. Desde entonces encontramos los primeros rastros en aspectos artísticos de la educación colombiana» (Fandiño, 2001)

Luego a inicios del S X.X, se expide la ley 39 que mediante el decreto 045 de 1904,

reglamenta un plan de estudios para las áreas vocacionales para los niveles educativos de primaria, secundaria, profesional, industrial y artística. Pero más adelante, no es claro el por qué, no se tiene en cuenta el área de Educación Artística, sino que pasa a ser parte de un grupo de conocimientos complementarios, luego las reformas fueron transformando esos conocimientos en asignatura, aunque aún de segundo plano en la importancia y peso académico dentro del currículo. (Fandiño, 2001).

Además, no sobra decir que la mayoría de los docentes del área, no llegaban a dar clases luego de haber recibido una educación enfocada en la educación en artes, lo más común es que fueran aficionados o conocedores de algunas técnicas de dibujo o producción artística, en el mejor de los casos algunos pocos eran egresados de las escuelas de Bellas Artes, que para la época comenzaban a surgir.

Luego con el surtimiento de la diversificación del bachillerato en algunas ramas de interés vocacional, en 1969, se estableció que en los Institutos de Enseñanza Media Diversificada (INEM) se fundamentara el arte como uno de los elementos básicos en la educación formal de los estudiantes, pero una vez más y sin mayores rastros de la explicación del por qué, se le da mayor importancia a los temas relativos a la alfabetización visual, y tal vez en un segundo rango la música, dejando lejos del foco de interés temas como la danza y el teatro. (Fandiño, 2001)

Así la Educación Artística comenzó a ser tenida en cuenta como un área fundamental del conocimiento académico relativamente hace apenas unas décadas en la historia del país, pero es evidente cómo el camino de transformaciones aún no llega al punto en el que se les dé a todos los componentes de las artes, el mismo valor compuesto por el rigor y de las áreas del conocimiento basadas en sus componentes científicos o de carácter medible, cuantificable y comprobable.

Por tal razón, el problema de investigación en este proceso inicia con un recorrido de reconocimiento del contexto académico escolar institucional de ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de la Educación Artística y Cultural en el ejercicio de aprender y enseñar? ¿Qué relación tiene con las formas de enseñanza tradicional del arte, desde la producción plástica? ¿Qué otras manifestaciones del arte como la danza, el teatro, el performance, la música, etc., son consideradas igual de importantes en el desarrollo de una identidad cultural entre las estudiantes de la institución?, ¿Cómo proporcionar momentos importantes dentro de los encuentros con las estudiantes para incentivar la imaginación, la creatividad y la crítica?

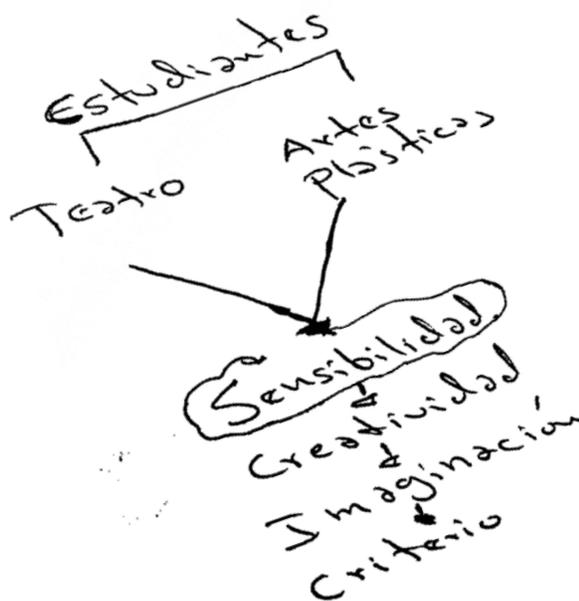
Ahora bien, es importante mencionar que en el documento N°16, del Ministerio de

Educación Colombiana, se hace énfasis en establecer estándares educativos desde el 2010, basados en competencias artísticas como la sensibilidad entendida como «... una competencia que se sustenta en un tipo de disposición humana evidente al afectarse y afectar a otros, e implica un proceso motivado por los objetos elaborados por los seres humanos en la producción cultural y artística». (MEN, 2010)

La necesidad del proyecto busca proporcionar a las estudiantes una nueva forma de vivir la educación artística, con la oportunidad de percibir no solo desde la plástica, sino también desde el teatro, viabilizando dentro del proceso de la investigación el enfoque del ser como sujeto pensante, que recibe una información, pero la transforma en una actividad creativa, que asimismo construye criterio, desde sus contextos cercanos como el barrio, la escuela y la ciudad, además de la imaginación.

Pregunta problematizadora

¿De qué manera sistematizar la práctica docente en educación artística, con las estudiantes del grado octavo de la I.E. San Juan Bosco, permite evidenciar la experiencia sensible con las artes integradas a través del teatro y las artes plásticas?

Justificación

La creatividad es la posibilidad de construir ideas, que surgen del ser que piensa y siente en un momento dado, ya sea por motivación de un docente o por el solo hecho de querer crear.

Es cierto que la población de estudiantes de hoy llamados millenials ha estado alfabetizada desde hace algún tiempo en no tener curiosidad, porque lo que desea la educación es que sean competitivos, matemáticos, y que sientan que nunca están listos para el futuro.

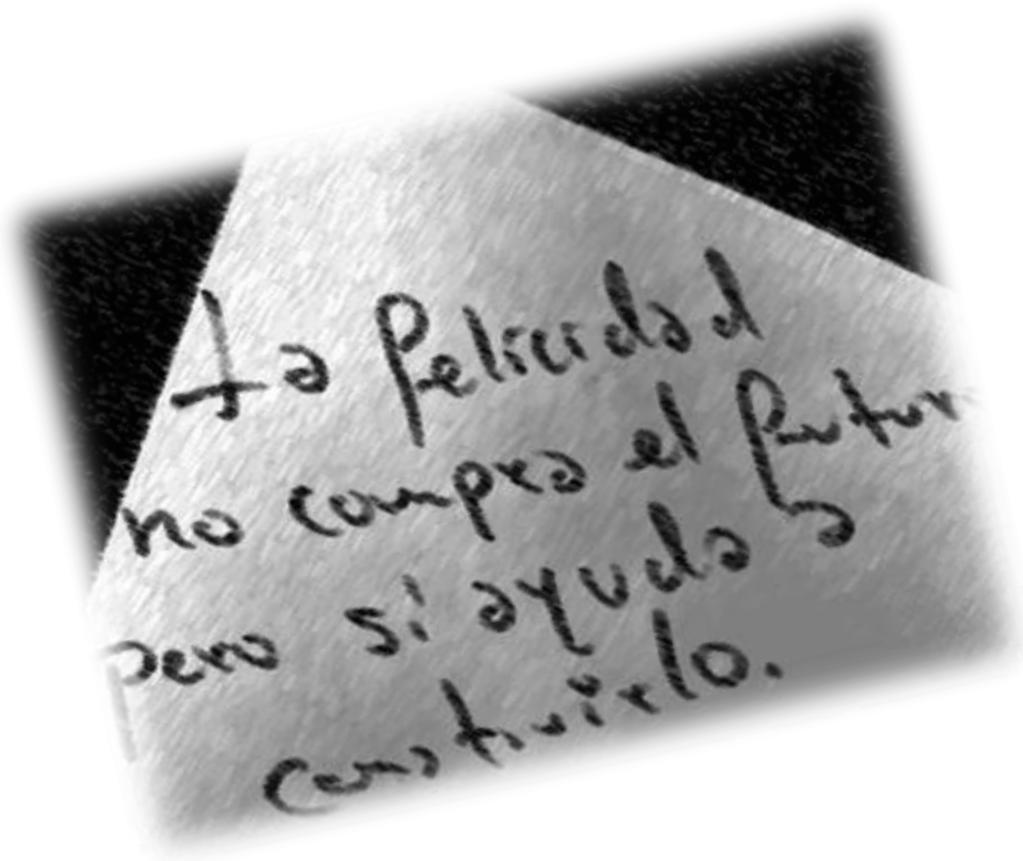
Cuando se tiene un título profesional no es suficiente, porque debe venir la maestría y luego el doctorado y después el post doctorado, entonces no están listos para afrontar el futuro. Entonces la pregunta surge de cómo educar a los estudiantes para enfrentar el futuro, sino es por medio de que encuentren su propia creatividad, su propio hacer, sus vibraciones. (Robinson, 2009)

Las emociones juegan un papel muy importante a la hora de pensar en el arte, proporciona sentimientos y conmociones que nacen a través de la necesidad de manifestar, sentir, crear un pensamiento nuevo, un pensamiento crítico, un pensamiento propio. Esa idea creativa, puede venir en forma de cuento, acto, baile, imagen y todo cuanto exista en representaciones artísticas.

Este proceso investigativo de sistematización de la experiencia integradora docente, aporta a la forma de la enseñanza dentro de la educación artística en la escuela y posiblemente aportará a la construcción de una práctica pedagógica consciente, que sea abierta a la integración de las artes, en este caso el teatro y las artes plásticas, coherente con la construcción de sentido crítico, democrático y ciudadano, además a la contribución del desarrollo del ser, de cada estudiante o participante en la posibilidad de manifestarse. Que los contenidos del área lo lleven a interrogarse, a leerse así mismo, que le aporte, que no sea simplemente un área más de sus responsabilidades académicas, una clase donde el dibujo libre prevalezca en el hacer de cada día, permitiendo así que sea un trabajo conjunto entre la práctica consciente del maestro y la experiencia sensible del estudiante.

Este proyecto contribuye al trabajo investigativo de ambos focos, pero al docente, le permite resolver preguntas que perfeccionan su hacer no solo como profesión u oficio, sino también como eje transformador de los encuentros con sus estudiantes, favoreciendo las prácticas con los educandos, enriqueciendo los contenidos propuestos desde el área de artística y aportando a la evolución de una educación viva. Podría ser una herramienta de consulta para otros docentes que se han preguntado lo mismo y que encuentren en este trabajo un material importante para

responder algunas preguntas que construyen en el tiempo contenido pedagógico, artístico e histórico.

La felicidad
no compra el futuro
pero si ayuda a
construirlo.

Objetivos

Objetivo general

Sistematizar la práctica docente en educación artística, con las estudiantes del grado octavo de la I.E San Juan Bosco, a partir de la experiencia sensible de las artes integradas a través del teatro y las artes plásticas.

Objetivos específicos

- Contribuir desde el teatro y las artes plásticas a los procesos de la educación artística como medios de expresión, imaginación y creatividad para las estudiantes.
- Visibilizar la experiencia docente en el área de educación artística, con las estrategias de enseñanza aplicadas, en contribución a los procesos pedagógicos y artísticos.
- Evaluar el impacto en las estudiantes después de la experiencia artística con el análisis de los resultados y encuestas aplicadas.

Marco referencial

La construcción de este marco referencial se realiza a partir de la técnica de investigación cualitativa de investigación documental, por medio de la cual se recopila y selecciona información a través de la lectura de varios documentos de investigaciones en el mismo tema, libros de teóricos en pedagogía del arte, artículos de revistas indexadas, etc.

Aunque es cierto que este método no es muy popular, para este caso en particular ofrece la oportunidad de realizar un análisis a partir de la comparación de conceptos y cualificación de estrategias y experiencias derivadas de las condiciones que en el contexto académico escolar puedan aportar conocimientos adquiridos por otros investigadores.

Antecedentes investigativos

En esta primera etapa se realiza un primer acercamiento a los textos de otros investigadores que trataron temas semejantes en ambientes educativos de condiciones similares en los planteamientos de los Planes Educativos Integrales, en los que la enseñanza del área de Educación Artística ofrece una solución a partir de la implementación de las artes integrales como una parte activa en las dinámicas diarias.

Figura 1. Antecedentes

INTERNACIONALES	NACIONALES	LOCALES	
<ul style="list-style-type: none"> Ecuador: Currículos Nacionales vigentes desde el año 2016 (relación enseñanza aprendizaje/interdisciplina) Ecuador: Currículo EGB Y BGU de la Educación Cultural y Artística (creatividad, ser ciudadano, patrimonio y lo ancestral) Nicaragua: enfoques de la educación artística en la secundaria/Medrano Tesis doctoral sobre enfoques de la educación artística/Martínez y Dannilovna. España: interdisciplinariedad de las artes en música, plástica y expresión corporal/Ana Botella José Adell. México: investigación sobre Educación y Teatro en América Latina/ Sosa y Mijangos. Austria: Las cinco pieles/Hunderwassert 	<p>Bogotá: Experiencia pedagógica en Educación Artística/Carol García, Marianne Godoy.</p>	<p>Medellín: La educación Artística y Cultural: una posibilidad para reconocer a Medellín como ciudad educativa/Restrepo.</p>	
	<p>Cali: La experiencia sensible como proceso pedagógico a través de las artes visuales en niños, niñas y jóvenes en la Fundación Cecuco/Gil</p>	<p>Bogotá: El arte como instrumento para el desarrollo de las habilidades comunicativas./Barrios.</p>	<p>Bello: Talleres de capacitación a docentes de educación artística en la escuela básica primaria del Municipio colombiano Bello-Antioquia./Códoba.</p>
	<p>Barranquilla: ¿Vivir la poesía en el aula? Una experiencia educativa/Zona Próxima/Díaz.</p>	<p>Bogotá: Informe final de sistematización de experiencia educativa: modelar y narrar, el arte como eje integrador de aprendizajes en un proyecto de aula./ Acevedo, L. M., Díaz, G. J. & Sánchez, S. L.</p>	<p>Medellín: El arte como transformador social/Arboleda.</p> <p>Medellín: Reinventarme como maestro. Caminos posibles para transformar-nos/Cusguen</p>

Nota. Información general de los antecedentes desarrollados en el marco referencial. Elaboración propia.

Las herramientas para la realización de la búsqueda de las fuentes confiables fueron Redalyc, la biblioteca virtual de la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Fundación Universitaria los Libertadores, Universidad Luis Amigó, Google académico, Universidad de Chile, Universidad de Barcelona, revistas digitales, Chemedia, HighBeam, Research.

Antecedentes internacionales

Dentro de esas búsquedas en otros contextos educativos enfocados en la pregunta de este proyecto, se encuentra por ejemplo que en **Ecuador** existen cuestionamientos sobre el hacer de enseñanza-aprendizaje con respecto a la educación artística, no sin antes mencionar que desde sus currículos potencialmente el Nacional que rige a partir del 2016, su visión tiene una connotación con la interdisciplina de las artes desde el cine, el teatro, la danza, la música y la plástica, además en el currículo EGB Y BGU de la Educación Cultural y Artística se puede reafirmar estos conceptos, ya que atribuye incluso desde su introducción la enseñanza de la educación artística como una herramienta que construye y le aporta a la creatividad y al ser ciudadano en específico, promoviendo además en los individuos espacios de participación y la contribución permanente de no desligarse de las culturas ancestrales, este último con una fuerza inminente en la conservación de un patrimonio y el respeto por el pasado.

“Por lo tanto, la Educación Cultural y Artística es el fluido del relato que se comparte y construye en el espacio educativo, entendido también como contexto social y simbólico para la celebración del ser y estar juntos” (Min-Ecuador, 2016) pág. 55.

Lo que más llama la atención de este currículo es la división por bloques que le apunta a la identidad desde el ser partiendo del yo, a la alteridad que es el encuentro con lo de afuera, el entorno, y el espacio.

Esto incluso tiene una relación teórica con las ideas conocidas del artista austriaco Hundertwasser en su proyecto llamado Las Cinco Pielas, que las nombra a cada una como la epidermis, la vestimenta, la casa, la identidad y el planeta, que conjugadas fundan la transformación del entorno porque construye desde el ser más cercano que es el individuo y eso que se construye en el adentro, tiene un eco en el afuera, donde también se trabaja en conjunto con la cimentación del lugar que se ocupa en el mundo. (Jarque, E. 2016)

La educación artística tiene una relación directa con este concepto ya que conversa con el ser y su entorno, Hundertwasser desde sus planteamientos citados por Jarque y el proyecto antes

mencionado del Ministerio Ecuatoriano, son acertados o tan similares en esta propuesta educativa porque enriquecen los lugares donde se potencializa y se lleve a cabo las estrategias dispuestas, no solo desde el papel sino desde una práctica consciente y participativa.

En la búsqueda de otras teorías que sustentan esta propuesta se encuentra que Martínez y Dannilovna en su tesis doctoral con respecto a la educación artística se preguntan: ¿Para qué se necesita el arte en la escuela? (Revista Científica de Farem-Estelí, 2020)

La respuesta podría ser muy sencilla o compleja, pero tiene que ver con el individuo y con el devenir del pensamiento del tiempo, es decir, el hombre existe en una época en específico y así mismo existen sus pensamientos, instaurados en una época que lo hace moverse, conectarse, situarse de una manera en especial. El arte se comporta de la misma forma, el arte también cambia según los contextos donde se enmarque su representación, entonces el arte aparte que desde el inicio de la humanidad ha servido para contar la historia desde lo gráfico con las pinturas rupestres, sirve en el ahora para contar el carácter, la capacidad de reflexión, de creatividad entre otras cosas, porque no es solo un aprendizaje didáctico, manual, plástico. El arte va más allá de eso.

Otra mirada que da luces a este trabajo es la teoría hecha por Anna Danilovna Medrano, desde **Nicaragua** donde se hace importante reconocer en los lineamientos curriculares su éxito o fracaso en la medida en que conocen el contexto para el cual están creados, por tanto, lo antes mencionado hace la diferencia en los estándares educativos. Porque casi siempre los que hacen las leyes están lejos de los contextos ciudadanos para quienes están dirigidos los proyectos, las leyes o las ideas. (Medrano, A. 2020)

Este mismo pensamiento se afirma cuando las praxis y las teorías son ideas diferentes y que no conversan en una misma idea en un país como Colombia, donde la integralidad existe, pero no corresponde a lo que se vive diariamente en un ambiente escolar estándar. Eso tiene que ver con las generalidades, pero seguramente van a pensar que para ello existen los planes de área que contribuyen a esa especificidad a la hora de la enseñanza, es lo mismo, porque los planes de área también se estandarizan con el tiempo. ¿Será posible afirmar que los enfoques curriculares, los estándares, las ideas, los lineamientos, se hicieran luego de conocer y reconocer un territorio? Sería lo ideal, pero el mundo en el ahora no transcurre de esa manera, tal parece que la vida se adelanta a lo que pueda suceder, es como si siempre se fuese un paso delante de lo que es la vida en sí, el convivio. Todo está escrito y dirigido, pero no todo está dicho ni hecho, es una gran diferencia que conversa directamente

con la educación y cada uno de los escenarios en lo que ella hace activación y la educación artística como herramienta sostenible del pensamiento crítico y la manifestación creativa.

En este estudio de Medrano, hay una claridad sobre los pensamientos europeístas si así se puede nombrar, que tienen los países latinoamericanos a la hora de trasplantar ideas educativas de otros lugares en un contexto totalmente divergente de donde nacieron, y ello hace referencia a la importancia del contexto, del análisis del público al que se va a atender y un referente etnográfico, político y social para desarrollar estrategias educativas más conscientes.

Desde ese contexto internacional se encuentra otra postura similar pero obviamente con variables que colaboran con el presente proyecto, esta vez desde **España** con la apuesta desde la interdisciplinariedad de las artes en música, plástica y expresión corporal desde el proyecto de Ana María Botella y José Rafael Adell, que buscan también incentivar desde la creatividad y la sensibilidad.

Desde sus apuestas es sumamente interesante cuando develan que es necesario implementar desde la educación artística una manera sensata de aprender, divertida o consciente y más interesante. El concepto interesante se refiere a la productividad de los contenidos propuestos para la enseñanza, es como la invitación a la evolución de los contenidos, de no quedarse en el hacer cotidiano y por tanto es necesario valerse de la conexión interdisciplinar de las artes, que se eligen para la apuesta de enseñanza aprendizaje. Además, cuestionan los lineamientos nacionales obligatorios sin tener en cuenta los procesos evolutivos de los seres, los estudiantes que hacen parte de ese territorio y que vienen con sus cambios desde sus biología, sus miradas, sus contextos y sus actuaciones particulares. (Botella y Adel, 2018)

Estos autores antes mencionados son tan claros en su trabajo que construyen una verdadera conversación con este proyecto. Es valioso que le apuesten al trabajo por proyectos como incentivo a la participación ciudadana, al trabajo en equipo y a la socialización con miras a la construcción de criterios, según ellos, esto es lo que hace posible la apuesta de metodologías novedosas y creativas que adecúan en el ser una experiencia reveladora de emociones, que pasan por la sensibilidad y finalmente se crea y se tiene un resultado a partir de ello.

Desde **México** se suma a la sustentación de esta propuesta, la sistematización de experiencias como una acción metodológica de conocimientos teóricos que construyen conocimiento. Además de reconocer las experiencias que se hacen entre educación y teatro popular como estrategias pertinentes en cualquier campo de la educación, aunque sea formal o no,

resignifican la relación maestro educando y la construcción crítica de los contextos donde se desarrollan los individuos, este caso los estudiantes. (Sosa, Mijangos, 2021)

Si bien lo anterior parte fundamentalmente de reconocer en el entorno las realidades que existen sobre la opresión, si así se pudieran construir los currículum para los estudiantes desde un contexto y no desde la obligación de contenidos, la educación tuviera campos de acción un poco más efectivos. Pero algunos currículums ya están estandarizados olvidando el contexto al cual van dirigidos.

La propuesta de estos autores antes citados está teóricamente soportada por Boal, Freire y Vittoria. Y luego de leerla queda en la mesa una idea que se puede nombrar...la Pedagogía del cuestionamiento, a eso deben apostarle los maestros de arte en las escuelas cuando invitan a sus estudiantes a pintar, a actuar a cantar a lo que quieran, ya que es importante el cuestionamiento, la pregunta, la reflexión por el cómo y por el acontecimiento.

De esta manera surgen muchas ideas de pensamiento, que luego se transforman no solo en puestas en escena repetidas al pie de un texto, sino en apuestas creativas significativas y con alma. Que le aportan al individuo una postura sobre diferentes aconteceres de la vida, de su contexto más cercano. Además, ayuda para visibilizar problemáticas que hacen parte de sus interrogantes como adolescentes y jóvenes en busca de una identidad y una aceptación de sus diversidades, además de que imaginen.

No se puede hacer arte por hacer arte, se debe hacer arte para construir memoria, imagen, pensamiento y salir de la opresión de ser unas máquinas que repiten las letras cursivas porque así las enseñan.

Integrar las artes no es un cuestionamiento nuevo dentro del contexto escolar obligatorio, es una idea, que se ha desarrollado de diversas formas, hay quienes proponen algunas de las artes, otros casi todas, y así se van tejiendo experiencias significativas con contenido científico, que permite el material de consulta. Se necesita seguir documentando este tipo de preguntas y desarrollarlas para continuar en la búsqueda de una educación multidisciplinaria, diversa, integradora, constructiva y dinámica. Salir, resurgir de las propuestas monótonas del hacer por cumplir asignaturas o unidades de logro por hacerlo. Es hora del cambio, de abrir el campo en espacios creativos y también en liberar el conocimiento de pensamientos hermetizados. El camino para la construcción de seres culturales, que aprenden a través del goce y el arte.

Antecedentes nacionales

En el sondeo nacional se busca reconocer si en otros escenarios cercanos, se habla sobre

los cuestionamientos propuestos en esta tesis, dentro de este sondeo se halla en la Pontificia Universidad Javeriana de **Bogotá**, un aporte sobre la sistematización de la experiencia, aunque podrían decir que es un poco lejano por la fecha de su realización, pero se considera oportuno para el proyecto en curso. La tesis hecha por Carol Natalia García y Marianne Godoy, dónde enfocan su idea sobre la sistematización de una experiencia pedagógica en Educación Artística, en un espacio no convencional, desde el hacer del maestro y la experiencia significativa que es la pregunta y la práctica. Aquí se aborda la experiencia como única, como beneficiosa e investigativa.

La tesis tiene un doble interés desde la apuesta significativa cuando se habla de la experiencia y cuando se habla de la sistematización. Hay una realidad en este proceso sobre la experiencia que da cuenta además de un momento, un contexto y una sociedad que hace parte de un espacio en específico y un público o un grupo de estudiantes beneficiados de la enseñanza o de la práctica.

Es una realidad que la experiencia desde el maestro es un acontecer pedagógico y vibra solo a través de tal línea, lo más acertado fue encontrar ideas sobre desligarse completamente de los objetivos y resultados que debe tener un estudiante a la hora de asimilar las asignaturas, pero dentro del área de artística se tienen otras imágenes sobre lo que es un resultado, se habla de procesos, de momentos, de situaciones particulares y el resultado, no es que no importe, sino que se da por sí mismo sin nombrarse, porque nace a partir de la experiencia del camino y de la sensibilidad. (García y Godoy, 2011)

Para alcanzar este tipo de ideas que generan pensamiento desde la experiencia y la práctica, se dice que el maestro se hace preguntas sobre lo que hace y cómo lo hace, sobre el acercamiento que debe tener con el sujeto y el rol que desempeña para ellos, además del significado del área como tal, que va más allá del cuaderno y el examen. El arte es cuestionable cuando lo atraviesan las respuestas precisas, los números, las marcas, porque **¿cómo evaluar la mirada, la posición crítica, la manera de escuchar, de ver, de sentir, de percibir el mundo, la imaginación?**

El arte propone actividades que permitan a los estudiantes y a los docentes integrar los conocimientos establecidos en un plan de estudios, con la creatividad y el aprendizaje significativo en los procesos de enseñanza – aprendizaje.

A través del conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, se determina la manera más adecuada de involucrar al niño o niña en sus procesos, así el profesor puede crear instrumentos, ambientes de aprendizaje y actividades motivadoras que involucren todos los estilos

de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico) y llegar eficazmente a los objetivos propuestos. La familia también es un factor importante en la motivación y en la profundización de los procesos de clase. Esta debe involucrarse en actividades que fortalezcan las habilidades comunicativas tanto en el colegio como en su vida cotidiana. (Barrios, 2016 p. 5)

Integrar los conocimientos en planes de estudio es una conversación directa que el proyecto de Barrios construye, a partir de la idea de estar de acuerdo en que cada estudiante pueda a través de esta idea encontrar nuevas herramientas de aprendizaje dentro de su proceso de enseñanza sin ir lejos de la escuela, además que sea la escuela quien pueda sumar este tipo de dinámicas no solo en el contexto educativo que es el centro donde se desarrollan las acciones de educación en los estándares nacionales, sino que también que converse con su imaginario de ciudad, de territorio de espacio habitado.

En tal trabajo se habla también sobre la instrucción, es necesario salir de este contexto desde la escuela, no se puede desde el maestro impartir conocimientos o estrategias de aprendizaje que solo tengan relación con la instrucción, el arte invita precisamente a ello y produce de forma natural todo menos instrucciones, hay motivaciones libres y expresiones que refieren a un individuo como un ser que piensa y que percibe su entorno. Por tanto, es necesario precisar en quién es el maestro a cargo de este tipo de dinámicas en la escuela, de la asignatura del arte, no puede ser de relleno para un tanto de maestros que cubran sus horas, debe ser un docente que esté permeado del arte, que en su vida cotidiana viva de él y que construya su propio proceso de investigación y pueda así aportar al de los demás.

Por otra parte, desde **Cali**, existe la idea de afirmar que no solo a través de la experiencia sensible se vive una experiencia, valga la reiteración, sino que también se construye una idea colectiva de la conciencia, no solo individual sino grupal.

La experiencia de una docente es en la experiencia que se verifica o se extrae el conocimiento de algo, cuando la práctica camina de la mano con la experiencia, las habilidades surgen aportando un conocimiento. (Gil, 2019)

Hablar de arte como eje integrador de aprendizaje, es una posibilidad de reconocer que este proyecto constituye muchas ideas favorables en pos del matrimonio de la enseñanza-aprendizaje y entre educación y arte, estos últimos siempre parados en una misma línea que los separan vagamente conceptos e ideas tal vez políticas y sociales que han constituido brechas sin regreso de tal relación.

Los estudiantes se forman para asumir una sociedad que habitan y ocupan, donde no pueden desconocer ni negar sus contextos primeros. sino al contrario, conectar con ellos y

transformarlos. (Acevedo, et al., 2020)

Por esta razón este proyecto no forma a artistas, no despliega actividades para que los estudiantes salgan como artistas, este proyecto que surge en una pregunta del cómo se hace el arte en la escuela, de cómo debería aprenderse el arte en la escuela, es un taller, un encuentro para formar a seres humanos sensibles de lo que pase a su alrededor, que los construya a partir de la pregunta y ello ejerza un movimiento una hermenéutica de su vida y sus impulsos, por querer ser y adentrarse en el mundo.

En Colombia se piensa sobre una educación artística integradora y profunda que va más allá de los preceptos que se tienen sobre el arte en la escuela. Se puede visualizar con las lecturas de las tesis anteriores que aportan a este proceso resumiendo que el individuo es el protagonista y su posición contextual en el mundo.

En **Cali**, hay una alta demanda de arte y cultura, no solo por el baile sino también por el teatro y las artes plásticas. En la búsqueda de ideas similares a este proceso existe una monografía que acoge desde su estrategia, aunque es solamente plástica, otros temas que hacen parte de esta similitud de pensamiento como lo es la construcción pedagógica del lenguaje artístico, que se da a través de experiencias sensibles desde las experiencias vividas dentro o fuera de un contexto específico, y que transforma no solo al ser que vive la experiencia sino también al colectivo. (Valencia, 2019)

La pedagogía en relación con el arte permite que los procesos se documenten desde diferentes campos, puede ser netamente desde lo técnico con las ideas o formas del aprendizaje o puede ser desde lo sensitivo, desde la experiencia y la mirada del educando. En esta tesis también hay una pregunta del cómo y para qué se hace arte en la escuela, además de mejorar las acciones desde la docencia en el hacer de su disciplina, con el propósito de inyectar mejores y distintas formas de enseñar dentro o fuera de la escuela, con el fin de construir una identidad pedagógica y por qué no aportar conocimiento a las prácticas pedagógicas en el país. En sus hallazgos concluye que existe una transformación de imaginarios después de la experiencia artística, además en las posibilidades cognitivas de los aprendientes, que, aunque las prácticas se hagan de manera colectiva, favorecen también el individual, ocurriendo en tal caso la manifestación posible del ser sensible y la construcción de apreciaciones y conocimientos nuevos.

El arte debería de ser una experiencia significativa e integral, así como lo sustenta Díaz, en su proyecto de musicalizar su poesía y sumergir objetivos transversales en las propuestas educativas desde los fundamentos nacionales. Aunque esta propuesta está gestada en Chile desde

la autora, la cita la revista Zona Próxima de **Barranquilla**, con una fuerza desde construir valores y seres humanos desde la culturalidad como núcleo principal. Además, habla de la necesidad de trascender en la lectura, desde la expresión, el canto, la pronunciación de lo que se siente y lo que se quiere expresar. (Díaz, 2011)

Todos estos métodos y formas de pensamiento invitan a romper los esquemas de la educación, a ir más allá de los lineamientos generales, las mismas formas de hacer por décadas y facilitar a los estudiantes a que se sumergen en esas dinámicas que asocian las realidades, se extraen y se potencian en piezas artísticas que visibilizan el estado del ser de cada uno de los aprendientes y que de muchas formas se construye tejido social.

La educación artística es el camino de expresión genuina en que niños, niñas, adolescentes y jóvenes que pueden salir de las respuestas exactas, calculadas, problemáticas en el buen sentido de la palabra y que, a través de encuentros vivos, de contacto, de reflexión pueden ser ellos mismos, creativos y libres.

Antecedentes locales

La era digital o la idea digital de la educación incluye a las TIC como una posibilidad para fortalecer los procesos educativos, además hace parte de la cultura digital que se vive en el momento, se puede decir que en Medellín el gobierno ha trabajado positivamente para alcanzar algunas metas posibles que permitan que los establecimientos educativos tengan mejor dotación de tales implementos, que permitan que los estudiantes participen y conozcan las herramientas digitales como parte de su entorno en la escuela. (Restrepo, 2012)

De esto también se puede decir que el docente debe participar más de las alfabetizaciones de interés, con respecto a la digitalización del arte como medio de expresión, para que pueda estar en la misma vía del lenguaje que habla la Alcaldía de Medellín, por ejemplo, sobre los proyectos socioeconómicos que potencializan y ofertan desde las diferentes entidades territoriales.

La pandemia es un mal momento social, que hizo que todos los ciudadanos se resguardaran en lo digital para cumplir con la existencia básica de las cosas, entre ellas las responsabilidades laborales. La educación pasó por aquel momento sin previo aviso y a través del ejercicio se pudieron cometer muchos errores, en la implementación del hacer en la enseñanza-aprendizaje, pero también se salvaron muchas ideas que llegaron para quedarse, entre ellas el uso de herramientas que permiten la expresión del individuo y el uso de la herramienta digital para su

beneficio, para complementar los saberes, para fortificar algunas ideas existentes y para apoyar el desarrollo social y cultural del que se hace parte.

El arte según su época o su espacio tiempo, puede, tiene y tendrá diferentes formas de expresión, que deberían hacer parte de las connotaciones o espacios de creación en la escuela, no sólo como un medio sino como un fin.

La cultura, el patrimonio y el contexto urbano han quedado en segundo plano a la hora de abordar las problemáticas de la Educación Artística, reduciendo el área a saberes técnicos y al abordaje de pocas temáticas relacionadas con la ciudad. (Restrepo, Y. 2019, p. 47)

Es necesario pensar el contexto de ciudad como herramienta de aprendizaje desde el área de educación artística ya que el arte en sí mismo es un reconocimiento del espacio que se habita, es una crítica a través de la observación de lo que vive el individuo y lo que pasa alrededor de la calle, del escenario que es la casa, la escuela o la familia. La ciudad es un entorno general imaginario, que, aunque el ser no reconozca a todos los individuos que la habitan los imagina y los recrea desde su conexión y su medio de expresión. (Castoriadis, 2007)

La sistematización de experiencias significativas es sin duda una manera de hacer visible los procesos en formación que parten del ser y que tienen como propósitos básicos la transformación a partir de la enseñanza-aprendizaje, en la ciudad de **Medellín** con la búsqueda de mejorar procesos y problemáticas sociales, existentes en las comunas de la ciudad, existió o existe un proyecto llamado Pedagogía Vivencial que por tanto tiempo lideró la organización Combos y que contado por la formadora Arboleda Sandy en su proyecto El Arte como Transformador Social, es sin duda una propuesta de impacto y en este caso es relevante que haya sido desarrollado dentro de la comuna 4 y el barrio Campo Valdés.

Este proyecto de Arboleda está inscrito con la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la ciudad de Medellín.

Como jornada complementaria se creó para construir espacios de participación ciudadana y alfabetizar una gran población que no se logra con la educación obligada en la escuela. Permite conectar al estudiante con un tipo de aprendizaje integrador y consciente que posibilite su participación desde la creatividad y no desde la obligación, que tenga razones para estar y querer hacer.

Lo más relevante en este tipo de procesos es la integración de las artes como un núcleo de propuestas atractivas que generan impactos sociales, constructores de paz y convivencia, con el

mejoramiento de conductos y comportamientos de los participantes, construcción de lazos entre amigos, que posiblemente pudieron ser lo contrario, el aprovechamiento distinto del tiempo libre, como complemento del tiempo obligado de la escuela, el reconocimiento de espacios positivos en la zona, en el contexto en el que habitan los estudiantes, el colonizador de talentos y capacidades artísticas de cada uno de ellos, además de incentivar a la pregunta y al cuestionamiento de lo que son y lo que quieren ser. (Arboleda, 2020)

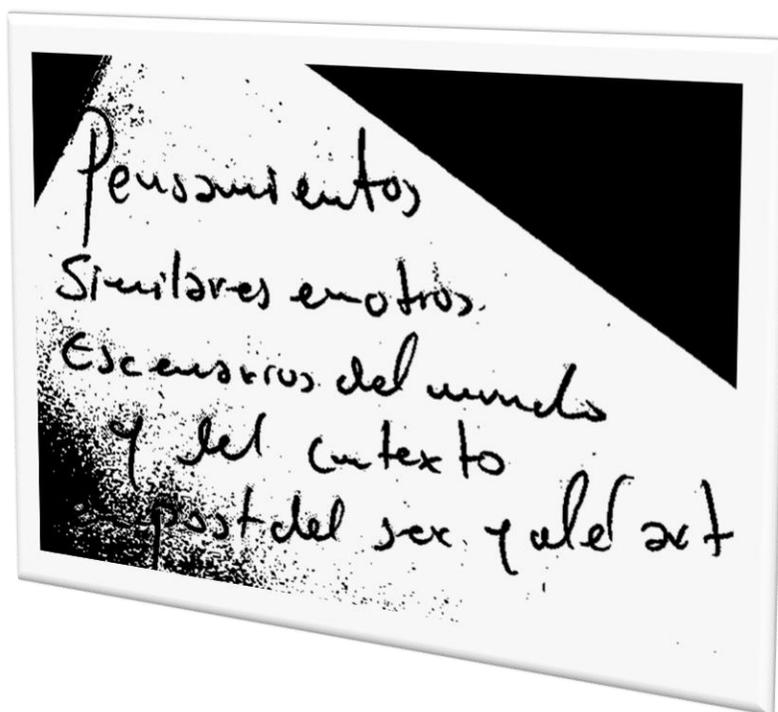
En medio de las búsquedas para la sustentación de este proyecto se encontraron preguntas conectadas con el hacer del docente de arte en la escuela, la comprensión de la labor del docente en la medida que debe capacitarse, reconocer que existen diferentes entornos donde educa y que en esas distintas versiones contextuales deben convenir distintas formas de aprender y de enseñar, además de la búsqueda que el docente esté a la altura de las exigencias postmodernas de la educación. (Córdoba, 2014)

El docente en una práctica pedagógica consciente debe aprender a observar el lugar, la época y el contexto donde desarrolla su actividad pedagógica, reconocer la pedagogía del optimismo como herramienta de la formación integral de los estudiantes, aportando de las normativas nacionales educativas, para poder modificar en el hacer con argumentos desde los diferentes contextos escolares, enfatizar en una enseñanza por fuera de hacer seres humanos competitivos o para el trabajo, sino mejor desde su condición de seres humanos visibilizar los diferentes medios de expresión artísticos para transversalizar la enseñanza y potenciar desde los procesos la multiculturalidad y la interdisciplinariedad en las artes como ejes transformadores de contextos en los estudiantes. (Córdoba, 2014)

Los procesos investigativos traen consigo sorpresas que alimentan de manera positiva otros ejercicios de investigación. Es placentero encontrar dentro de muchas miradas, algunas puestas centradas en la transformación del hacer, de la sistematización, del arte, de la interdisciplinariedad, entre otros. Encontrar posturas autobiográficas en tesis de maestría en búsqueda del maestro que camina e investiga. Ha sido una de las apreciaciones escritas más significativas a manos de Cusguen, que narra cómo a través del trasegar del trabajo de un docente, se viven y se construyen diferentes etapas de la vida de maestro que son estrechas relaciones con la búsqueda de ser un buen maestro, donde utiliza términos con la reinención pedagógica, invitando todo el tiempo a que no se puede ser el mismo después de cada clase, después de cada colegio, después de cada contexto. (Cusguen, 2017)

Esa construcción personal y porque no, científica, es el reconocimiento por una apuesta integradora del arte, que hace posible que otros escenarios sucedan de manera distinta en los encuentros, en los estudiantes y en sus productos. La etnografía según Cusguen es como un método que permite reconocerse, devaluarse y madurar procesos de la propia práctica pedagógica, que el fin último es perfeccionar el hacer. En buscar experiencias significativas que van más allá de leer un libro, para generar o construir hábitos de lectura, sino que invita a soltar el control del aprendizaje y resignificar el conocimiento.

Es una apuesta que pone en este proceso de investigación una hasta que reafirma la misma búsqueda con la que parte la investigación propuesta en curso, que abre el pensamiento y la creatividad, buscar, encontrar y hacer nuevas formas de construir el encuentro de educación artística en la escolaridad obligatoria.

Marco Teórico Conceptual

Arte Integral

Para iniciar esta descripción narrativa que sustenta la experiencia y el proceso, se comenzará hablando de lo que es la integración de las artes, teniendo en cuenta primero que integrar no es juntar, sino conjugar, invertir, reunir, en un solo contexto variables, que juntas posibilitan la participación y el aporte creativo a través de cada condicionamiento social del individuo. En esa conjugación de disciplinas fue posible hallar algunas razones teóricas importantes que hablan de los medios de producción estrechamente ligados a la época actual.

No solo es de interés de este trabajo investigativo la integralidad de las artes como experiencia sensible con estudiantes del grado octavo, promoviendo experiencias con las artes plásticas y el teatro, también es necesario integrar en todos estos procesos elementos de la tecnología. Lo dice Benjamín citado por González que explica claramente que existen unos medios de producción propios de cada época, es decir, el arte tiene un medio según la época en que se desarrolle y con respecto a ello no se puede estar desconectado. (González, 2016)

La historia ha avanzado trascendentalmente con respecto a la ciencia y la tecnología y a su vez a los contextos de reproducción de arte que se han venido modernizando con el tiempo. Existe el mismo ser humano pensante que tiene una idea y que se cuestiona por esa idea y que dentro de sus manifestaciones creativas lo que busca es resolver ese cuestionamiento de alguna manera, lo que ha cambiado con el tiempo es justamente el medio por el cual se hace esa reproducción artística, pero las preguntas siguen estando allí.

Por tal razón la experiencia de enseñanza/aprendizaje de este trabajo de investigación parte que dentro del encuentro los estudiantes han mostrado intereses diferentes a las artes plásticas en el desarrollo de las actividades correspondientes al área de Educación Artística y Cultural, pasando por otras disciplinas que complementan y hacen parte del arte en el mundo, para este caso el teatro. Por tanto, esa integralidad no debe descartar a la tecnología como un medio que existe en este momento del contexto social para manifestarse y para hacer visible los pensamientos críticos que nacen del ser para el mundo.

Resumiendo, el arte integral es reconocer que existen muchas y variadas formas de expresión y también hay diferentes habilidades y conexiones humanas con el arte mismo que permiten el hecho mismo de la manifestación, es por ello por lo que es importante no desconocer

que no debería existir una sola forma de expresión dentro de un encuentro, así sea en la educación obligatoria, es precisamente allí donde deberían estar **todas las artes a disposición del individuo, para comerse el mundo.**

Contextos educativos en artística y artistas en la docencia

La enseñanza de la educación artística en la historia de Colombia en primer lugar, desde el siglo XIX y XX, ha sido permanentemente vista como un acto academicista, conductual y modelista. Por tanto, la enseñanza del arte centró su importancia en la ilustración del dibujo en las escuelas y apenas si acaso en la música, dejando de lado otras disciplinas como el teatro y la danza. Esto tiene lugar en la Ley de fomento a las Bellas Artes de 1918. (Huertas, 2016)

Esto influyó también en las escuelas de formación básica. Ahora bien, desde las Orientaciones para la Educación Artística en Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional, vigente desde el año 2010, se habla de la integración de las disciplinas para la enseñanza del arte en Colombia, tomando en cuenta competencias de la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación. En estas orientaciones se puede visualizar a las artes visuales y el teatro en un solo lineamiento que posibilita un hacer del arte una experiencia integral y totalmente social sensible.

El término social sensible se refiere a una posibilidad de manifestación que nace del ser, quien es un individuo que piensa, siente y se expresa bajo cualquier medio creativo, artístico y sensible. Dentro de estos lineamientos educativos se puede afirmar que la búsqueda es transformar la educación artística, porque ella misma se transforma a través del tiempo con el cambio del pensamiento, el contexto y el ritmo de la sociedad en que se vive. Por tal motivo es casi una necesidad básica que la educación en las artes tenga esa misma transformación en su hacer y en su pensamiento filosófico. Cuando se habla del hacer es porque hay una motivación y una idea distinta de cada uno de los lineamientos escritos en el currículo nacional y otra distinta en las prácticas pedagógicas del día a día.

Pero las praxis de la Educación Artística en las instituciones públicas del estado están sujetas a estas orientaciones, pero no se dan exactamente como están estipuladas en la norma, varían según las disciplinas que cada docente tiene bajo su dominio, es decir con su área de conocimiento específico, con su línea de aprendizaje, porque un docente de artística puede ser el músico, el artista plástico, el teatrero, el cuentero, el bailarín, el escritor, entre otros, pero no todos

a la vez. Además, interviene en ocasiones que el docente a cargo del área no sea el idóneo profesionalmente, por alguna razón de índole administrativo. Sumado a ello no se puede desconocer que algunas directrices y filosofías institucionales contribuyen positivamente o no en la relación enseñanza-aprendizaje.

De esta manera la labor docente en su hacer contiene variables, antes mencionadas que a largo plazo constituyen una problemática desde la práctica consciente desde el maestro al alumno, que interrumpe de alguna manera la posibilidad de vivir una experiencia significativa con las artes.

A todo esto se suman las múltiples posibilidades que existen en la construcción de ser formador en Educación Artística, se podría tejer incluso otras razones más, para este cuestionamiento investigativo.

Existe el artista músico o artista plástico, formados en academia profesional como maestros o licenciados, la única diferencia entre un título y otro son las asignaturas pedagógicas que se suman al pensum, pero su aprendizaje es uno, su técnica es una, su dominio del hacer es uno solo, en distintas técnicas. Lo que significa que se aprende una disciplina como tal, no varias. Porque también hace parte de la realización del ser humano, de encontrar una respuesta y un aprendizaje según la disciplina que le guste.

También está la formación en la Licenciatura en Educación Artística que consta de una enseñanza de las artes con enfoque interdisciplinario, encauzada a este proyecto de investigación ya que tiene un campo abierto a las diferentes manifestaciones artísticas que existen como un abanico de posibilidades, incluyendo además recursos digitales, pero no quiere decir necesariamente que el licenciado en esta carrera sea un artista de un arte en específico. Se dice entonces que esto es un vacío, porque si bien, el arte se enseña a través de un conocimiento propio y no a través de una supuesta experiencia con la técnica a grandes rasgos o a través de dos o tres asignaturas promedio y no solo enfocado en reconocer ideas del arte a través de lineamientos teóricos solamente. (Fundación Universitaria Minuto de Dios, 2021)

En todo este recorrido también hay otras formas que han hecho parte de la formación de artistas en Colombia, retomando ideas del principio, donde se habla de una formación desde el arte plástico que ha tenido cobertura y fundamentaciones legales desde el siglo pasado, y que se puede decir que está relacionada con la Escuela Nacional de Bellas Artes.

En Colombia en los años 80 la práctica del arte no estaba relacionada con la academia, no porque no existiera una escuela para la formación, sino porque la idea de hacer arte no tenía

estrecha relación social versus educación y formarse profesionalmente como artista era casi utópico, por lo menos en distintas áreas por fuera del arte plástico y la música.

Ser un poeta, un actor, un bailarín en todo su contexto profesional tenía correlación con el empirismo y esto era avalado desde los cánones políticos y para estar allí, había un trasegar del artista y un reconocimiento por su trabajo.

Muchos de estos profesionales no formados en academia fueron tutores, jurados de proyectos de cultura y veedores del arte, sólo por su arduo trabajo profesional y artístico, forjado con los años, con el sacrificio y con la experiencia de vivir solo del arte. A medida que la competitividad construyó su espacio en el tiempo y la globalización hizo lo suyo, estos mismos profesionales fueron quedando en la mira dentro de las instituciones gubernamentales y académicas en las cuales ellos trabajaban, por no poseer un cartón profesional que avalara todo su proceso de formación y conocimiento.

Entre los años 2009 y 2010 el Ministerio de Cultura creó una tarjeta profesional de artistas, que era la certificación de una profesión y oficio para poder avalar a un ciudadano que a partir de 5 años en adelante de dedicar su vida a las artes y que con la certificación de la tarjeta profesional de artistas, que así se llamó, podía acceder a otros escenarios profesionales para conseguir otros empleos con mayores posibilidades de recursos económicos y a su vez la dignificación de la profesión como un oficio.

Esta tarjeta profesional avalada por el Ministerio de Cultura abrió las puertas a que muchos artistas estuvieran incluidos en procesos de formación ciudadana, un ejemplo de ello es la Red de Creación Escénica de la ciudad de Medellín, que dentro de los pre requisitos para participar como operadores de la Red es contar con un capital humano (artistas formadores) certificados (Antes de las tarjetas profesionales, se aceptaban artistas solo con su hoja de vida, avalando participaciones y experiencias del arte en específico).

Otro progreso en la educación y un avance en la participación profesional de artistas en procesos formativos fue el proyecto Colombia Creativa que en el 2008 creó el Ministerio de Cultura para facilitar a los artistas formarse y ocupar un espacio profesional dentro de sus territorios. Estos progresos en la profesionalización de artistas cobijaron nuevas esperanzas para muchos que necesitaban ocupar un lugar en el mundo profesional, dentro de su hacer, y que no solo era artista aquel que supiera pintar o que era un maestro de Artes Plásticas egresado de la universidad. (MEN, 2015)

Toda esta mirada del contexto del arte en los artistas es para proporcionar una idea de los formadores del área en la educación artística que hacen parte de una institución y están a cargo de una asignatura, que a partir de los Lineamientos Curriculares Nacionales vigentes desde el 2010, se le apuesta a una educación artística interdisciplinaria, que la pueden ejercer los licenciados específicos de todos los formados en algún arte, con la norma, y que en la práctica se busca por medio de esta problemática contribuir a la integralidad de las diferentes manifestaciones artísticas que existen, así ese sondeo contextual de un territorio como Medellín tenga otras dinámicas desde el conocimiento previo y la práctica y desde la formación profesional.

El resumen de todo este contexto de los maestros de las artes, proporciona también una idea de cómo el docente puede a través de todo lo que no proporciona la academia, construir herramientas propias que permiten en el estudiante una experiencia distinta en el arte, sobre todo en la educación obligatoria, donde se pueda o se intente salir de lo académico pero que al tiempo se pueda estar en ese sistema desde la construcción de dinámicas, estéticas o didácticas que la educación permita con un acercamiento de las artes.

Las experiencias docentes deben ser contadas y sistematizadas para construir conocimiento científico. La formación profesional en Colombia, de los docentes de artes existe en casi todo el territorio como una sola disciplina o ninguna como en algunas licenciaturas para el arte, pero al parecer en los lineamientos curriculares nacionales el docente de artes debe poseer conocimientos profesionales sobre varias o casi todas las disciplinas del arte para implementar con calidad un ejercicio pedagógico. Las brechas de la educación profesional no pueden ser un atajo para que la formación en la Educación Básica sea un limitante de construir nuevas formas de pensar con los estudiantes.

Es de resaltar que todo lo que un docente haga desde la integración de las artes como un acto responsable y consciente, lo hace a partir de su capacidad investigativa, de profundización, de ir más allá de lo que tiene en el bolsillo y porque no se conforma con lo básico de su hacer, sino que le apuesta a la transformación.

Experiencia sensible

Es por muchos de los elementos que la componen un proceso potencializado de los sentidos, que puede implementarse a través de estrategias de aprendizaje. Cada persona percibe el mundo de manera distinta, por tal motivo dentro de un espacio es preciso tener variables en el ejercicio de aprendizaje-enseñanza de la Educación Artística, que comprendan en sus dinámicas metodológicas diferentes formas de congregar un par de disciplinas artísticas o tal vez más para llegar al objetivo propuesto, y que tiene que ver con la percepción que cada estudiante tiene de sí, del lugar que quiere ocupar en el mundo y la manera de formular sus sentimientos y emociones frente a las experiencias de su cotidianidad.

Larrosa en su texto sobre la Experiencia, habla sobre diez principios que están acordes a lo que se desea conectar por medio de este proyecto con respecto a la experiencia sensible del individuo. Habla además del principio de exterioridad, alteridad, alineación, reflexividad, subjetividad, transformación, pasaje, pasión, singularidad, pluralidad. (Larrosa, 2006)

Todos estos principios conversan con lo que pasa en el afuera que no depende solo del individuo, son acontecimientos que no se manejan y no se controlan, pero también existen acontecimientos dentro del ser y por fuera, existiendo luego lo que deja ese pasaje, las huellas que producen en el individuo y finalmente la posición particular de la experiencia.

El teatro y el desarrollo de competencias básicas en la educación obligatoria

El teatro dentro de la escuela permite que los estudiantes descubran sus propias capacidades, no solo desde lo cognitivo sino también desde las actividades que desarrollan la creatividad y las destrezas físicas.

Permite herramientas donde los estudiantes puedan aprender historia, geografía, matemáticas, y todo cuanto se ocurra a través de un acto lúdico teatral. Sobre todo, es relevante reconocer que el teatro incentiva la investigación, la pregunta por el qué y el cómo en los estudiantes, cuando se utiliza como herramienta didáctica del aprendizaje.

Desarrollar prácticas teatrales de carácter grupal nos ayuda a plantear reflexiones críticas alrededor de la educación en una sociedad abierta, que precisa poner en valor pensamientos e ideas de carácter histórico educativo a través de emociones y sentimientos. (Álvarez y Martín, 2016)

Construir conocimiento a partir de herramientas teatrales dentro de la escuela es estar en un aprendizaje contemporáneo a la vanguardia de las nuevas necesidades educativas. Ester Trozzo

a través de su teoría de la pedagogía teatral en la Escuela reafirma otras condiciones que precisan ser mencionadas dentro de este contexto de investigación. Ella habla sobre la realidad social en la que está sumergido el ser humano, donde se refiere a la acumulación de datos desde el aprendizaje, y desde su contexto argentino, participa de poner en los lineamientos curriculares escolares a las artes como el teatro, la plástica, la expresión corporal y la música como medios de lenguaje para el aprendizaje.

Reconoce la historia del teatro en su contexto social desde el comienzo con las manifestaciones artísticas desde la iglesia, luego la moral, también la presencia del teatro dentro del área de español desde la lectura y las dramatizaciones en la escuela. El objetivo de sumergir al teatro dentro de los lineamientos nace desde los planes piloto en el año 86 con la meta propuesta fue priorizar y fortalecer el eje pedagógico de la apropiación del código teatral como recurso expresivo para favorecer la libre expresión y el desarrollo del pensamiento divergente, promover procesos de ejercicio de la libertad responsable y fortalecer actitudes de solidaridad y cooperación. (Trozzo & Sampedro, 2004)

La construcción pedagógica del teatro dentro de la escuela no fue un acto de causalidad, fue el resultado del trabajo en post de sumergir un lenguaje artístico y consciente dentro de las leyes federales de la educación en Argentina.

La importancia del teatro en la escuela dentro del contexto colombiano, reconocimiento en primera instancia el trabajo citado anteriormente, como eje teórico, ya que su propuesta como país latinoamericano le aporta a la presente investigación. En Colombia y en el mundo el teatro es considerado el arte de las expresiones sociales, el teatro como tal aporta al individuo en mejorar su manera de expresarse, de sentir, de percibir y de enfrentar situaciones específicas como hablar en público, dar opiniones, construir las propias ideas en la percepción del mundo.

El teatro en la escuela es una posibilidad que permite muchas opciones para comprender cualquier tema que esté de por medio, ya que dentro del teatro no solo existe la expresión física ante un público, sino que también se pueden trabajar otros contenidos como la literatura a través de los textos dramáticos, la escritura, la voz, las emociones, la memoria, la plástica, la rítmica, entre otras. Permite de manera positiva el trabajo en equipo y en la escuela el trabajo en equipo es esencial para comprender el contexto, la sociedad, el mundo que habitan los estudiantes que están dentro de un espacio con preguntas, con interrogantes sobre lo que son, lo que serán y lo que les espera como seres sociales.

El teatro es un medio de educación que permite la transformación social del contexto donde se encuentran los individuos. (Fariña Et.Al, 2021).

El teatro o las artes como tal están dentro del contexto escolar obligatorio solo a partir del siglo XX, entre los años 60 se comienza a visibilizar un contexto educativo distinto implementando incluso las jornadas escolares complementarias donde el arte como tal hace un complemento directo con la educación obligatoria. Dentro de este proyecto de investigación se apuesta al teatro como herramienta viva, que a través del juego y las emociones potencializa trabajos y creaciones individuales para que en este caso las adolescentes puedan construir sus propios imaginarios desde otras perspectivas del aprendizaje. (Fariña Et.Al, 2021).

Las artes plásticas como herramienta de educación

Dentro de la educación obligatoria en la escuela estimulan las habilidades cognitivas, permiten la expresión de sentimientos y emociones a través de las imágenes que se hacen, se construyen o se crean, fundan favorablemente una idea del entorno, amplían las habilidades en la observación y las destrezas manuales. Elliot como investigador de procesos de formación en educación artística, desarrolló un amplio trabajo con respecto a la importancia de la educación artística en la escuela, como eje transformador de la creatividad del individuo, además de potencializar el hacer dentro de las prácticas de la educación artística como tal. Pasando de ser simplemente decálogos de actividades unas tras otra, sin fundamentos o sin correlación con el estudiante que aprende y que además de todo tiene un criterio propio.

Este artista puso a disposición varios libros que desarrollaron de manera positiva las anteriores afirmaciones, el papel de las artes visuales en la escuela, de lo importante que es dentro de los contextos escolares para los individuos además de liberador. Como seres humanos existe una relación con el entorno que esta gestado desde las imágenes y el sonido. A través de esto se crea y se construye la propia idea del imaginario del entorno que tiene cada individuo.

Elliot afirma que:

«Las artes tienen un papel importante que desempeñar en el refinamiento de nuestro sistema sensorial y en el cultivo de nuestra capacidad de imaginación. En efecto, las artes nos ofrecen una especie de licencia para profundizar en la experiencia cualitativa de una manera especialmente concentrada y participar en la exploración constructiva de lo que pueda engendrar el proceso imaginativo». (Elliot, 2020, pág. 21)

Dentro de este proceso de investigación Elliot es un eje central en las condiciones experimentales del proceso de investigación. Además, porque fundamenta teóricamente las prácticas que aquí emergen de manera constructiva para describir la mirada y las apreciaciones estéticas o no de las participantes. Las artes visuales o plásticas han sido la herramienta número uno en el acompañamiento del saber educativo como medio de expresión fundamental del individuo, dentro en este proceso de investigación pasa de ser el número uno a la actividad complementaria, para apoyar los procesos de integración de las artes con el teatro, no siendo solo el eje transversal sino un medio de la comunicación que aquí se desenvuelve.

El arte en la escuela se instaura básicamente porque se reconoce que permite además un desarrollo económico ante la sociedad y un bienestar en la población. El arte en la escuela no emerge como una necesidad de la educación, sino que se sitúa a través de otros interés políticos y económicos que surgen con la historia de cada población en Colombia. (Cárdenas y Cárdenas, 2019)

Las artes plásticas hacen parte de la educación formal e informal, dentro de la escuela cumplen un papel fundamental de expresión y reconocimiento del entorno importantes además en la transversalización de la educación. El arte plástico desde una mirada holística hace parte del hombre y en la escuela desarrolla potencialmente las capacidades y habilidades de los estudiantes.

Dentro de este proceso de investigación la integración de lo plástico con el teatro constituye seguramente algo que no es nuevo, como conocimiento o como ciencia, pero que permite que los estudiantes tejan diferentes formas de construir sus ideas críticas del entorno y que puedan sentir, expresar e imaginar a partir no solo de una pintura o de una acción, sino que vale que haya una conexión entre ambas manifestaciones para que surja de alguna manera las ideas del pensador, en este caso el alumno.

La creatividad como satisfacción

Es importante confiar en uno mismo, esa confianza hace la diferencia cuando nace un artista, porque los artistas no cantan, no pintan, no bailan pidiendo un permiso, lo hacen porque les fluye de manera natural en el cuerpo, porque están seguros de lo que necesitan hacer y expresar desde la naturaleza misma del entusiasmo. La confianza hace parte del arte en cualquier medio de expresión y por consiguiente necesaria para encontrar el éxito. (Gompertz, 2015)

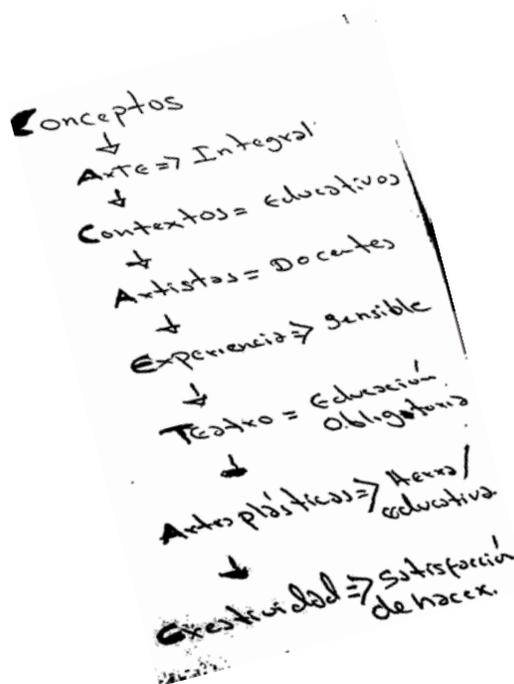
La creatividad para Gompertz es satisfacción, es tener una producción que te hace mover, hacer y pensar independientemente del éxito que esa creatividad ejerza. Además, esa creatividad

conectada con el hecho de creer que todos pueden o son artistas es necesario para poder poseer la creatividad que necesita el ser para la vida.

En su capítulo los artistas emprenden comienza con una reflexión que está sujeta a la felicidad, cuando se refiere a que los artistas se embarcan, se introducen de lleno en sus pasiones sin medir las circunstancias de sus pasiones y eso hace que el artista sea auténtico, apasionado, diferente al resto de los seres que habitan el mundo.

En relación con esta idea se asume el reto de la creatividad como un elemento esencial para la vida, en este proyecto precisamente esa es la búsqueda conectada además con esa idea importante de ser no un artista, sino autentico, así mismo como feliz.

Preguntas y respuestas que están dentro de los encuentros y las dinámicas hechas para este proyecto y que traspasan todo el hacer, fundamentan todo lo que ha sido posible dentro del proceso, de integrar las artes, pero más allá de eso, permitir que la creatividad haga parte y se instaure desde la satisfacción de asistir a un encuentro con la educación artística y acceda a reconocer al individuo desde la felicidad de ser y estar dentro de la sociedad.

Marco pedagógico

A continuación, se fundamenta teóricamente las acciones pedagógicas de la propuesta de este proyecto, con autores que han aportado significativamente al proceso de enseñanza aprendizaje y que siguen vigentes dentro de los contextos sociales y que emergen no solo como pensadores o proponentes nuevos, sino también como colectivos que le aportan a los procesos educativos, artísticos y culturales del momento.

Paulo Freire y la Educación Popular

Dentro del proceso de realización de esta propuesta pedagógica fue fundamental considerar la Educación Popular como base teórica para la enseñanza-aprendizaje que permite además desde el estado crítico construir fundamentaciones personales del sujeto, que se piensa y se descubre a través de las diferentes actividades lúdico-prácticas que vive y que experimenta, no solo a nivel individual, sino también grupal. La educación popular como conciencia del entorno donde habita el ser y cada correlación con el entorno, cercano o no. Y las formas de hacer y construir distintas a las formas tradicionales de las ideas que se tienen de la práctica de la educación artística en la escuela.

El ser dentro de esta propuesta es protagonista desde la construcción de un pensamiento crítico y la experiencia sensible dentro de la integración de las artes. Freire desde sus legados teóricos ha dejado una marca diferencial dentro de los procesos de formación latinoamericanas que trabajan desde la consciencia, la confrontación del conflicto, el trabajo grupal y la construcción ciudadana. Tal idea teórica tiene estrecha relación con la liberación, con salir de una idea opresiva donde el individuo se encuentra casi a lo largo de su vida, para permitirse entrar en la búsqueda del ser como positivo, único, imaginativo, crítico y social, además de libre.

El concepto de libre dentro del proceso de formación es principalmente poder manifestarse con libertad, sin miedo a ser juzgado o tratado con indiferencia por sus condiciones de pensamiento o de personalidad. Dentro de la sociedad que habita el ser humano en este momento, está atravesado por cánones cuantitativos y marcados por la competitividad que lo instaura incluso en un estatus que hace que sea más o menos exitoso.

La construcción fundamental del proceso es potencializar en el ser no desde la transmisión de conocimientos sino desde la transformación del saber desde el ser y el entorno. Es una propuesta político-pedagógica que democratiza a la sociedad y cualitativa. (Mejía, 2014).

Augusto Boal y el teatro del oprimido

El teatro es la principal herramienta enfocada directamente con el teatro del Oprimido y más llamado el teatro del diálogo, donde existe una relación estrecha con el que observa, el que ve la pieza artística conocidos como los espectadores. Dentro de los encuentros aprende a escuchar las opiniones del otro, bien sean acordes o no a las formas personales de pensar, se aprende también a reconocer la diversidad que existe entre un ser y una opinión y desde allí se trabaja el diálogo de opiniones que salen de una realidad existentes y traspasan los racionamientos dialógicos de los actores que este caso son las estudiantes para buscar la transformación.

Este tipo de teatro es pionero en la transmisión de sentimientos y emociones y comulga directamente con la propuesta pedagógica que aquí se ofrece.

Es importante reconocer en cada contexto educativo los escenarios en los cuales se está gestando la educación y de esta manera se cumplirán progresivamente y de manera natural los objetivos de una educación que dentro de la enseñanza de la educación artística podría ser en esencia la liberación, el estar en un aquí y en una ahora real, con los pies en la tierra.

Si todos los educadores enseñaran poniéndose en los zapatos de cada uno de sus estudiantes, las metodologías no fueran acartonadas como se da en algunos casos, sino que fueran un poco más amables y conectadas con la realidad que propone Boal.

Boal, comenzó a trabajar con actores no actores, que quiere decir con seres que vivían la realidad de los contextos donde habitaban con sus familias, también se toma en cuenta la posibilidad a través de un teatro periodístico encausado en la práctica de este teatro, que parte además de las adversidades noticiosas que salen a diario en los periódicos de las localidades o en las noticias televisivas. De cómo a través de tal hecho se pueden construir los propios gritos, miradas o protestas.

Es una propuesta positiva dentro del contexto de la escuela porque permite incluso a través de la dramaturgia de acontecimiento social medios para construir los imaginarios y las ideas que tiene cada ser sensible que está, que habita, que estudia. Esto no puede confundirse con un teatro socio dramático o playback ya que tiene en esencia otras variables más profundas por llamarlo de alguna manera, que no solo están instauradas en el ser que siente, sino también en el ser que vive, que cohabita en un espacio, que pertenece a un territorio, a una cultura. Siendo estos tipos de teatro antes mencionados propicios y oportunos para otras ideas educativas.

El teatro del oprimido es una posibilidad positiva de poder construir imaginarios propios

desde el individuo para el individuo. Ojalá dentro de un contexto colombiano se pudiera llevar a cabo una propuesta magna como la de Boal con su Fábrica de Teatro Popular en centros integrados de Educación Pública. Y que además todas las escuelas y colegios del estado permitieran desde el teatro foro posibilidades de construir ideales colectivos para permitirse vivir dentro de una comunidad incluyente y participativa. (Boal, 2013)

El teatro del oprimido es una construcción colectiva a partir de las vivencias del ser dentro de un contexto en específico, con la posibilidad de reformarlo y reconstruirlo a como se percibe desde el ser sensible que piensa. No solo desde la acción teatral sino también desde la estética plástica que amplía lo hecho con el cuerpo. (Santos, 2014)

Hundertwasser y las cinco pieles

Fue un artista que marcó diferencia en el arte plástico desde sus profesiones como arquitecto y su postura crítica como ecologista, se adentró en la pintura y dejó ese tratado, sobre las cinco pieles que podrían ser un método tan asertivo en la construcción de conceptos desde el arte para la vida. (Jarque López, 2016)

A partir de estas conexiones se pueda vivir en armonía con la naturaleza. Desde la pedagogía que se desarrolla dentro de esta investigación se trabajan las pieles por separado indagando en el ser como objeto primero de reconocerse a sí mismo y trabajar sus miradas, su amor propio y sus posturas frente a la vida.

Desde la piel nombrada la ropa se trabaja el cómo la sociedad las observa, las mira y cómo desde esa ropa se proyectan como seres que tienen gustos y formas estéticas que las incluyen o las excluyen en la sociedad.

La piel casa se trabaja como un contexto primero donde se debería estar a salvo de cualquier situación que no sea lo contrario, además de los contextos cercanos como la escuela y el barrio.

La cuarta piel con la ciudad, donde se visualiza el lugar que les espera como seres sociales, que ocuparán un lugar en esa metrópolis, desde las habilidades, las profesiones, los gustos. Y en la quinta piel la tierra o el mundo, es reunir toda esa construcción de las cuatro pieles anteriores para habitar en el mundo, para vivir en armonía con el mundo y la naturaleza, trabajando desde el arte la búsqueda por entender la diversidad, las multicultural y el respeto con el contexto.

María Acaso, el arte no es una manualidad y las pedagogías invisibles

Esta artista y pedagoga que trabaja desde hace varios años en investigar sobre la relación de enseñanza y aprendizaje, pero desde la perspectiva del arte con las expresiones visuales, es entonces que todo lo que ha dicho desde cada una de sus teorías reposadas en sus libros como: Art Thinking, La Educación Artística no son Manualidades, Reduvolution, entre otros. Son ellos en diferentes momentos un compilado de edificios teóricos que sustentan este proyecto ya que inicialmente reconoce como lo dice la misma autora, que el arte es un hecho que está inmerso en un acto político, pero si se ve desde un ángulo con un individuo que no tiene una sensibilidad con el arte, entonces ese arte sería un acto políticamente errado. (Acaso, Megias. 2017)

Desde esta idea, en la universidad a los licenciados les enseñan a construir un currículo que es un formalismo para determinar cuánto o qué ideas con objetivos y metas concretas se abordarán con los estudiantes; es un documento que tiene un ante sala desacertada, porque la educación y el arte como tal no deberían partir del currículo, la educación y el arte inician en un contexto social político al que pertenecen los individuos. No es relevante que se piensen acciones a realizar con una población si antes no se le conoce, no se aterriza en sus necesidades y en sus conocimientos previos. El docente aprendió desde a la academia esta forma, pero en el aquí y en él ahora la educación deconstruye esa formalidad para develar otras necesidades que el sistema no cobija.

Hay que reconocer que desde la educación se han olvidado muchos conceptos que antes fueron relevantes para la transformación del ser y que es necesario volver a ellos como Acaso sustenta en sus ideas cuando se refiere a la estética, la reflexión, la póiesis, estar atentos a lo que pasa alrededor y a la integración. Porque esta última permite una educación conjunta, el trabajo en equipo, las diferentes posiciones y formas de ver lo mismo en diferentes cabezas.

Es necesario preguntarse, educar partiendo de un por qué. Dentro de esta develación de experiencia, el protagonista es el ser como sujeto pensante y va de la mano con un docente que también se hace preguntas y construye la búsqueda de develar la creatividad colectiva, porque la enseñanza dentro del área de educación artística no es unilateral.

Es importante desear hacer, desear la construcción de ideas en los estudiantes para ello es necesario que el docente lidere ese deseo desde la gestión no desde la transmisión de conocimiento. (Acaso, Megias. 2017)

De esta manera se puede reconocer que la idea de mezclar dentro de este proceso el teatro y la plástica sugiere entonces que la educación que se busca no es solo una manualidad aunque se

parte de un hacer manual como las artes plásticas, como conocimiento previo de las estudiantes, pero sí podría ser una relación enseñanza-aprendizaje que parte de los saberes previos, pero que se puede viajar a otras acciones vivas de hacer arte en la escuela y el teatro nombrado como arte vivo revoluciona esta propuesta y la concreta para fortalecer la educación artística en la institucionalidad por encima del currículo, de los estándares y las evaluaciones.

Además de comprender que el arte no tiene una sola forma, la educación no es lineal y no se aprende desde el estándar o la acción espejo, sino desde la experiencia y la producción que cada uno construya. (Acaso, 2009)

Ricardo Marín, la Didáctica de la Educación Artística

Existe una afirmación dentro de esta teoría de la Didáctica de la Educación Artística, que anuncia que no es solo para quienes tienen una afinidad con el área o para quienes manifiesten interés o habilidades en ella. El arte es para todos no como una ganancia de reconocerse como artista y mucho menos dentro de la escuela. El arte permite que el ser se sitúe en un espacio, en una forma de expresión y manifieste desde la creatividad lo que le permita no solo un acto de inspiración sino su criterio, su forma de pensar. Luego de ello viene el nacimiento de un artista antes no.

La pretensión de este proyecto no es formar artistas o conseguir artistas para la vida, la idea central es experimentar, vivir unas dinámicas que permitan que la relación de aprender dentro de la educación formal en la asignatura de artes sea tan valiosa y significativa que posibilite que los estudiantes encuentren no solo un espacio para la imaginación y la creatividad sino también para soltarse y ser libres.

El hecho de que los conocimientos y aprendizajes más relevantes en Educación Artística no discurren en el lenguaje verbal ni en el matemático sino a través de imágenes y lenguajes visuales, no significa que se trata de una mera habilidad manual o perceptiva. (Marín, 2003)

Dentro de este proyecto el arte va más allá de eso, incluso no solo sustentado por Marín sino también por Acaso que sostienen que no es una negación de querer hacer con las manos, o trabajar a través de actividades manuales discontinuas del tiempo. Sino permitirse que desde el maestro exista un objetivo por el cómo, por el hacer, el cuestionarse, el no hacer tareas repetidas solo por cumplir con el currículo que no está puesto siempre al servicio del entorno escolar, sino al servicio del sistema escolar político pedagógico. No es la imitación lo que debería acompañar los encuentros del arte, sino la libertad.

Es regresar al descubrimiento a través de un redescubrimiento con respecto a permitir que el estudiante vuelva a la imaginación, esa que previene solo desde la niñez y que con el tiempo se va desdibujando por cualquier razón competitiva del sistema.

De eso se trata la conversación directa con este autor que le aporta de manera idealista al proceso del proyecto en curso porque permite la resignificación del arte en la escuela en la búsqueda de desactivar los prejuicios que se tienen desde la enseñanza de la educación así mismo como su aprendizaje. Es entonces cuando escribir sobre los procesos que transforman, permiten, crean y salen de lo convencional es necesario para que por lo menos por la voz a voz, por la consulta de los medios digitales, las bibliotecas y los documentos que contengan este tipo de información persista la idea de cambiar el shift de todos.

Gompertz, Pensar como un artista

Ese es el camino del artista: ser él o ella el acontecimiento, lo que ocurre a las cosas. Convertir la nada en algo. (Gompertz, 2015)

Cuando se refiere a este pensador con la frase anterior se introduce como ejemplo para explicar que desde este proyecto existe la posibilidad que se pueda animar a cada estudiante de convertir algo en algo, no solo para una muestra o una calificación sino para la vida. La era en la que esta instaurado hoy el hombre lo invita un poco a la morbilidad, a la quietud, y construir desde un pretexto educativo el camino para que el acontecer de cosas a partir del arte surja de manera espontánea y no sesgada como costumbre y se cree un lazo distinto entre el arte, la pedagogía, la reflexión, el pensamiento y la manera de crear.

La historia de Theaster Gates, que hace alusión a un ceramista emprendedor capaz de surgir de lo más bajo y desde ese bajo representar a su comunidad, donde muchos no quieren vivir, pero él sí. Esa historia como tal recuerda una reflexión sobre lo que pasa en el arte casi en una generalidad con los artistas, que nacen en comunidades atropelladas del vicio y la violencia, que combaten y sobreviven a esa desgracia contextual marginal y luego se van de sus lugares de origen con todo el temor y las ganas de no querer volver. Y si lo hacen, lo hacen a través de la visita, otras perspectivas que no son iguales a la representación de un espacio desde el convivio.

Es otra rara manera de ser un artista en representación de una comunidad a la que no representa desde el hogar porque ya no lo tiene como suyo. Ahora mismo entre los artistas locales de Medellín a un nuevo y controversial escritor, de los buenos, que acaba de estrenar otro de sus

libros que titula Muerte bajo la lluvia de Orión, que narra historias desgarradoras de la guerra como habitante de la comuna 13, pero a ciencia cierta, ya no es un habitante, es un visitante, es un observador desde afuera, aunque todo lo que sea, todo lo que emane en su pensamiento lo traiga a través de su experiencia en una comunidad como cualquiera.

“el poder del artista no es sacar beneficio económico de un momento determinado. El poder del artista es su capacidad de cambiar el mundo. Hay mucha gente a lo largo y ancho del planeta perpetrando horribles actos de destrucción, provocando guerras o haciendo que se desmoronen las cimas de las montañas. Tiene que haber alguien que contrarreste esos actos de destrucción con actos de creación». (Theaster citado por Gompertz, 2015)

La propia voz en el arte es necesaria para encontrar el camino a la verdad de lo que se expresa. El artista investiga todo el tiempo a través de opiniones, formas y métodos que otros ya han utilizado. En una clase de arte es posible que el docente ponga en la mesa una obra de Botero para replicar de alguna manera un dibujo parecido en un block base treinta, o ponga en una pantalla a través de un vídeo bien, la obra de Débora Arango por ejemplo su cuadro de adolescente y hacer que los estudiantes repliquen la imagen en su block de dibujo. Pero seguro fuese más interesante que luego de observar una pieza, una forma de ver el mundo a través de estos artistas, estos estudiantes puedan de alguna manera construir su propia voz, su versión del tema, o de lo que considere quiso expresar el artista.

La voz del artista es de alguna manera encontrar el éxito después de muchos intentos, que mal llamado fracasos son el camino para encontrar la fórmula de ser y de habitar en una idea. Las clases de arte desde su concepción en los currículos nacionales deberían traer consigo la búsqueda del ser en la esencia de su pensamiento, y no pretender que aprendan una técnica porque así debe de ser.

No se puede desligar la enseñanza del arte en la escuela del acto político y el acto político es construcción social desde y para el individuo, lo demás es impuesto. Ejemplo de ello es la artista Riley en la búsqueda no de la perfección sino de su propia voz, luego de atravesar las variables formas del color, encontró en un blanco y negro todo lo que la llevaría al éxito absoluto, pero el camino, no fue sencillo, tuvo que descubrirse en esa dinámica del hacer y recomenzar, eso no es fracasar sino encontrarse en cada intento. (Gompertz, 2015)

La educación se considera una herramienta para que los seres humanos sean conscientes de lo que está a su alrededor, su cultura, es una manera de socializar con el mundo a través de un

aprendizaje, pero la educación no puede permitirse estar desligada del ser para planificar el cómo se aprende y cómo se alfabetiza al individuo, si de entrada lo desconoce o lo pone por fuera de todo contexto.

Álvaro Restrepo, La Pedagogía del Cuerpo

Es uno de los proyectos que desde el contexto cercano colombiano aporta un ciento por ciento a este, desde integrar y promover en el ser otras dinámicas no solo a través de un hacer inconsciente sino desde la posibilidad de que todo eso se sienta en el cuerpo.

Dentro de las dinámicas expuestas en esta experiencia la metodología aplicada para integrar el teatro y las artes plásticas está sumergida de alguna manera la posibilidad de conectar al estudiante con una disposición de entusiasmo en el momento de entrar a un taller de arte, como pretexto de encontrar a través de esta técnica, disciplina o como quieran llamarlo que encuentre su razón de ser, su felicidad.

Los estudiantes pasan la mitad de su tiempo en las escuelas, ese tiempo invertido que debería además de aportar al descubrimiento del ser.

Si el arte no logra eso dentro de los espacios destinados a la enseñanza no sirve realmente para absolutamente nada.

Restrepo, afirma su propuesta cuando le aporta al conocimiento del arte la posibilidad de encontrar la felicidad, de que el ser se encuentre y se desarrolle por fuera de las razones exactas o mecánicas y pueda ser un poco más flexible y verdadera, que tenga un movimiento, una acción y una disposición de poder cambiar, que ese ser tenga un antes y un después luego de asistir a un encuentro con el arte. (Restrepo, 2015)

Sir Ken Robinson, La Creatividad

La creatividad es la posibilidad de construir ideas que surgen del ser que piensa y siente en un momento dado, ya sea por motivación de un docente en el espacio académico o por el solo hecho de querer crear.

Es cierto que la población de estudiantes que ahora ocupan un lugar ha estado alfabetizada desde hace algún tiempo en no tener curiosidad, porque lo que desea la educación es que sean competitivos, matemáticos, y que sientan que nunca están listos para el futuro. Lo explica el autor cuando dice que ahora cuando se tiene un título profesional no es suficiente, porque debe venir la

maestría y luego el doctorado y después el post doctorado, entonces no están listos para afrontar el futuro. Entonces la pregunta surge de cómo educar a los estudiantes para enfrentar el futuro, sino es por medio de que encuentren su propia creatividad, su propio hacer, sus vibraciones.

En arte terapia podría llamarse la felicidad, el estado del cuerpo donde me siento pleno y feliz. Pero como se menciona en algún apartado de este texto la felicidad no compra el futuro, aunque la educación te esté obligando a responder por ese futuro que no se conoce, pero que finalmente estudiar te va a ayudar por lo menos a recibirlo de alguna manera, mejor que si lo haces solo con la felicidad.

Pero es un camino difícil de hallar sobre todo si se reconoce que el todo el mundo la jerarquía del sistema educativo es la misma siempre, porque están las matemáticas y la lengua, luego las humanidades y por último las artes. (Robinson, 2009)

Las artes deberían ser las primeras asignaturas de la educación para permitir que el estudiante se conecte desde otras perspectivas con la realidad que lo espera, que lo habita que lo confronta. Pero no, hacen parte de las últimas asignaturas para coartar la creatividad para sesgar la creatividad en el estudiante y obligarlo estrictamente a la competitividad y no a la creación, es decir, humanos errantes con miedo al error y cero creativos, solo productivos.

Robinson afirma por ejemplo que la escuela es la pionera en matar a la creatividad porque desde que un niño habita en la escuela comienza su camino, lleva consigo la creatividad, pero los maestros desperdician todo ese talento enredando al niño en la idea implacable del desperdicio de sus talentos y sumergirlo solo en la idea de competir, ganar, pasar el año y ser el mejor.

No hay un beneficio si eres un mal estudiante, es más los malos estudiantes están catalogados por los más curiosos e inquietos, mientras que seguramente son los más creativos.

La creatividad es una parte esencial de este proyecto porque permite que el estudiante busque la manera de ver el mundo a través de sus ojos y no al revés, es una manera de interacción con las formas de ver las cosas tal y como lo piensa este autor.

El Método Fontan

Este método resume en una frase todo lo expuesto a lo largo de estas páginas. **El descubrimiento del aprendizaje por sí mismo.** El arte es una expresión personal, íntima, que se crea a través de una mirada que se tiene de algo o de alguien, no es un acto repetido o no debería.

Por ello el método Fontan como base pedagógica permite a este proceso reconocer que no

es gratuito pensar, que es necesario cierta libertad a la hora de conocer ideas nuevas, experiencias, momentos del aprendizaje y que no es solo porque se trate de una asignatura menos relevante para algunos. Se trata de generar que los estudiantes no sientan que van a llenarse de información sino a vivir un momento a través de un encuentro que permite el aprendizaje por fuera de la obligación y por qué por el deseo.

Esta forma de aprender hace el estudiante reconozca su propio ritmo, el de enfrentarse con la academia, saberse cuál es su proceso dentro de las asignaturas que debe realizar, pero sin la presión del tiempo y de la nota, sin la razón única que desde hace rato está inmersa la educación como es la competitividad y la rivalidad.

Además, es una idea consciente de esa relación enseñanza-aprendizaje, porque de manera honesta se vive esa relación que aviva el aprendizaje cuando se lleva a la experiencia y por tanto se potencializan las habilidades del pensamiento crítico. (Fontan, 2019)

Se tiene una idea de la cultura, esa misma que con el tiempo avanza, se trastoca y por tanto esos devenires deben estar dentro de lo que se aprende y lo que se enseña, por tanto, comprometen la existencia de otras formas de acercarse al alumno que las tradiciones formas, ya que ellos son otra época, otras dinámicas, otras fortalezas y por ende otras necesidades.

Aquí el tiempo es una línea directa hacia a la libertad y no a la presión, el trabajo colectivo y el respeto por la diferencia, romper con las tradiciones formal de transmisiones orales del aprendizaje permitiendo el conocimiento colectivo, inclusivo y dinámico.

Proyecto Lóva

El proyecto LOVA que trabaja la construcción de óperas en las escuelas públicas en España como un reto de aprendizaje nuevo en la escuela donde permite que las capacidades y las competencias de los estudiantes converjan en un mismo espacio y tengan relación con las demás asignaturas obligadas en el currículo escolar, pero que permite además, retarse como comunidad educativa para innovar en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje como experiencia que transforma y construye memoria colectiva. (Lova, 2021)

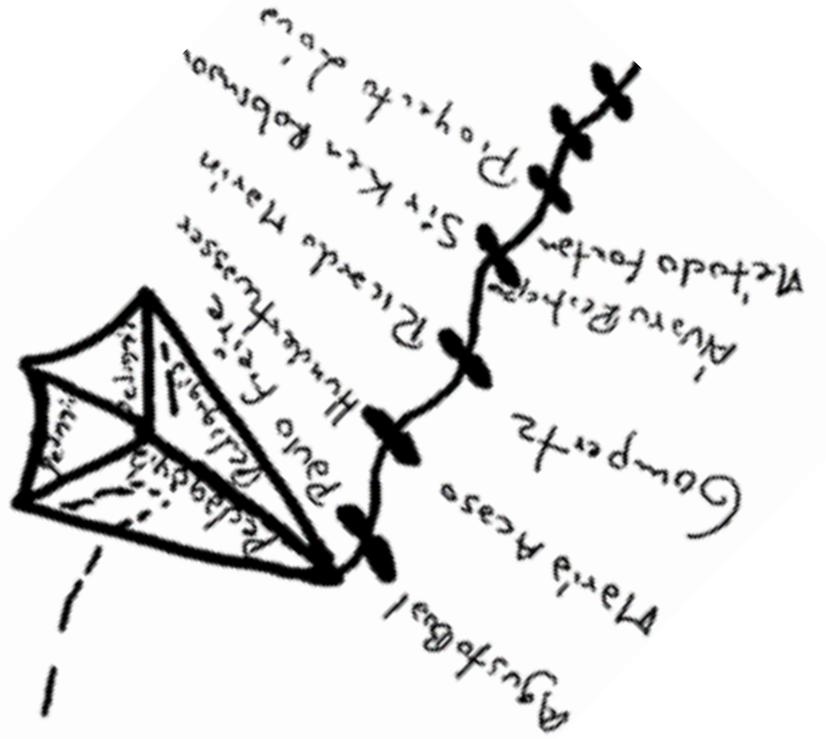
Dicho lo anterior es importante reconocer que la creatividad no está sujeta solo al aprendizaje de la educación artística en la escuela, la creatividad se puede conjugar con otras áreas que permitan y la evolución de proyectos en la escuela que en su primer plano pareciera solo ser una muestra artística que para el proyecto Lóva es una ópera y para las estudiantes de la I.E. San

Juan Bosco será un cortometraje, o será una lectura dramática o una caja mágica, pero incluso es más allá de eso, es la develación de los temas que les interesa o no a las estudiantes y de cómo por medio de estrategias conjuntas en las formas de expresión aprenden de forma simultánea incluso de procesos necesarios en otras áreas.

Es posible que no sea relevante para el lector mencionar la siguiente anécdota, pero uno de los talleres más significantes además dentro del proyecto en sus otras etapas de evolución, ha sido el trabajo con otros grados, donde desde que comienzan el año deben responderse la pregunta ¿qué voy a hacer?, ¿hacia dónde voy?, ¿qué voy a estudiar?, ¿qué quiero para la vida?

Dentro de esas preguntas se encuentran con el taller de artística, que permite de alguna manera resolver desde actos expresivos qué lugar ocuparán en el mundo cuando dejen de ser estudiantes de secundaria. Dentro de estas dinámicas se ha propuesto la realización de cortometrajes que parten de una reflexión profunda de las cicatrices, físicas o emocionales que las han marcado en la vida, para renombrarlas desde otras perspectivas no como acciones de sufrirlas de nuevo sino como reflexiones de sobrepasarlas y descargar emociones que les permitan ir más livianas en la vida y construir seres más seguros de sí. El taller dentro de la experiencia del corto permite un compromiso en conjunto a través de diferentes acciones de trabajo como lo es la escritura, la actuación, la plástica a través de la construcción de vestuarios, maquillajes, instalaciones para la ejecución de las escenas, trabajo de cámara y edición.

Es posible que la segunda parte de este proyecto se encamine no solo en la diversidad de experiencias artísticas en la escuela, sino también en la inmersión de las áreas y trabajo de proyectos dentro de la escuela a través del arte y la cultura en contextos escolares en la educación obligatoria.

Marco legal

A continuación, se enuncian los decretos legales por los cuales se aborda este tipo de investigación que enmarca teórica y objetivamente la idea desarrollada:

Plan Nacional de educación 2016-2026 es una ley de política pública que enmarca las leyes y los parámetros por los cuales se va a regir el país en cuestión de educación nacional. Como estrategia orientadora en búsqueda de alcanzar los objetivos y metas propuestas del proyecto educativo en el país. También la Constitución Política de Colombia 1991 en la cual reposan todas las leyes que rigen el país como depósito de la constitución de los derechos humanos. Dentro de esta tesis está enmarcado principalmente en el artículo 67 que refiere a la educación como un derecho, que permite el acceso principalmente al conocimiento y a la ciencia. También al artículo 70 que refiere al fomento a la cultura en sus diversas manifestaciones a través del aprendizaje de enseñanzas artísticas que favorezcan la identidad nacional.

Por otro lado, la ley 1620 del 2003 que construye el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, que aporta a la construcción de ciudadanos que aporten a la sociedad desde la democracia, de participación y cultura. Así mismo la ley 115 de 1994- Ley General de Educación que establece las normas en su generalidad para la regulación del servicio público educativo, además del pleno desarrollo de la personalidad. Específicamente en relación con el artículo 5 de conformidad con el artículo 67 de la constitución Política que dice sobre: El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. (art, 5-7).

Y para terminar de citar las leyes que favorecen esta apuesta investigativa está la ley 397 de 1997 Ley General de Cultura que son normas de patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, que aporta al contexto de este trabajo de investigación porque los docentes formadores de en el sistema escolar educativo también son artistas y desde las leyes generales de la cultura se mueven, construyen conocimiento, participan como ciudadanos sociales.

Diseño metodológico

En este capítulo está enmarcada la información correspondiente al proceso metodológico que se utilizó para el desarrollo del proceso investigativo, no solo desde lo teórico sino también desde lo práctico que se resume en algunas etapas, además de la población, la recolección de la información y el análisis de cada uno de los procesos.

Enfoque metodológico

El tipo de enfoque se enmarca en lo cualitativo, donde el investigador a través de su observación detalla de manera holística el proceso de enseñanza aprendizaje, se tienen en cuenta autores como:

Refiere (Hernández, 2012), citado por Portilla et al., dice que, a partir de su concepción, la investigación cualitativa refuerza la tendencia de la segunda mitad del siglo XX, reafirmando que la ciencia no produce verdades absolutas; por el contrario, destaca que lo valioso de la ciencia es el carácter de flexibilidad, libertad y apertura, haciendo énfasis en su sometimiento a la discusión y a la crítica. (p, 90)

Lo importante en este tipo de investigación es tener una relación directa y de contacto con el objeto a investigar.

A través de estos conceptos lo que refiere este tipo de investigación que aquí reposa es observar las acciones de las estudiantes a través de sus ideas, formas de pensamiento y visiones que tienen del mundo según sus vivencias y sus posturas críticas.

Método

En este tipo de investigación se utilizará el método de la interpretación hermenéutico con Gadamer, que permite recoger datos a través de la inferencia a través de una verdad que es la realidad y de un objeto o texto que cuenta y que en este caso el estudiante.

Paradigma

Consiste en un paradigma interpretativo que comprende y descifra de manera holística los instrumentos de recolección de la información; que se da dentro de un ambiente, dentro de la clase de educación artística. Permite el hallazgo de ideas sobre el objeto de estudio clarificando conceptos, expandiéndolos, resaltando ideas principales desde la contextualización y el desarrollo de las actividades.

Tipo de investigación

En la presente investigación hay una estructura basada en el estudio de caso, que tiene como objetivo principal la investigación de una unidad en específica, teniendo en cuenta algunas particularidades que requiera el proyecto. Además, este tipo de investigación trabaja desde el contexto específico del objeto en estudio. Parte desde lo específico con un análisis que permite comprender luego su posición en el todo o en el contexto global.

Según (Ying, 1994). Es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. (p, 13)

Por tal razón esta investigación permanece y está instaurada en esta teoría ya que el tema a tratar pertenece a una contemporaneidad legítima y hace parte de un contexto en específico de la vida real, dentro de la formación en la escuela de la Educación Artística a través de las artes integradas.

Línea de investigación institucional

Esta investigación se suscribe a la línea de educación, sociedad y cultura. Ya que toca temas culturales desde el arte como la plástica y el teatro, habla de un sujeto, en este caso estudiantes que pertenecen a un contexto sociocultural en específico y al grado 8 de la I.E. San Juan Bosco y oportunamente todo está instaurado en un proyecto de educación.

Se trabaja en un contexto en específico a través de la búsqueda de conectar con el estudiante, pero desde la reflexión, la opinión y el sentido crítico.

Instrumentos para la recolección de la información.

Encuestas

Será un cuestionario planeado que permitirá establecer en este estudio de caso una relación con el sujeto, construyendo a través de las preguntas insumos para conocer las ideas, visiones u opiniones que tienen las estudiantes sobre las etapas de la investigación, además que son preguntas que se enmarcan desde un punto de vista motivacional o sentimental. Se utilizará encuesta en (físico) y encuestas a través de formularios web.

Bitácora de la docente

Figura 2. Bitácora de la Docente

BITÁCORA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
LE. SAN JUAN BOSCO
DOCENTE: BERTRILLE BLANDÓN

GRADO 8

SESIÓN 1: la luz y la sombra en el arte plástico

Este proceso inicia con la construcción colectiva de ideas sobre lo que saben y lo que no han visto durante el tiempo de educación artística en el aula. Ellas vienen de un aprendizaje plástico y de unas dinámicas del hacer en el block de artes base 30. Hoy les comparto la idea de construir conocimiento a partir de la integración de las artes en el aula con el teatro y las artes plásticas. Inicialmente se escucharon algunas ideas de rechazo, pero más que un no, porque sí, fue un no por miedo a enfrentar nuevas formas de aprender.

Luego de ello se comenzaron a escuchar otras ideas de parte de las estudiantes con respecto a querer hacer y construir en conjunto ideas nuevas a partir del área.

El arte plástico tiene una unidad que se llama la luz y la sombra, esta forma de dibujar y de entender el efecto de la luz en los objetos, para dar inicio a la sesión enmarcados en la unidad de descubrimiento, se lleva como elemento práctico una linterna y se explica a partir de allí, las fuentes de luz, las sombras propias y las sombras proyectadas.

Nota. Elaboración propia.

La bitácora del docente es una herramienta que permite consignar información que sale de la experiencia dentro de un contexto en específico, además es una guía que parte además de la planeación o del diario de procesos que se llevará a cabo durante un periodo de tiempo, importante para la realización de la experiencia.

Registro Fotográfico

Figura 3. Luz y Sombra, Hombre y Mujer

Nota. Elaboración propia.

Es la captura de momentos dentro de un proceso. Que permite aportar insumos a la evidencia del hacer dentro de un proyecto sin alteraciones de la información.

Población y muestra

Este proyecto de investigación se realiza dentro de la Institución Educativa San Juan Bosco de la ciudad de Medellín, en el barrio Campo Valdés en la comuna 4. Es una entidad pública, con 1,200 estudiantes desde preescolar, básica primaria, secundaria, media técnica en análisis de muestras químicas y programación de software, pertenecientes al núcleo 917 en dos jornadas mañana y tarde, con un calendario A y en una modalidad femenina.

Con una población de estudiantes del grado octavo divididas en A y B con (30 estudiantes en el A y 25 estudiantes en el B) para un total de 55 chicas con edades entre los 13, 14, 15 y 16 años, enmarcados en un estrato socio económico 2 y 3, vecinas de los barrios, Aranjuez, Campo Valdés, Lovaina, Moravia, Prado Centro y Manrique, por tanto, convergen allí habitantes de las comunas 3, 4 y 10.

Se hace la muestra de este proyecto con las estudiantes del grado 8°A con: 30 estudiantes como unidad de estudio, pero en la población muestra se utilizará el 20% de esa población que corresponde a 6 estudiantes. Esta población muestra cumple con el bagaje escolar dentro del área de Educación Artística necesario para aplicar la estrategia, además dentro del contexto están en un proceso de alternancia escolar que no permite que todas estén juntas.

Las estudiantes vienen con unos conocimientos previos importantes que permiten ubicarlas como objeto de estudio, porque dicha población representa en su generalidad las mismas edades, el mismo contexto socioeconómico, institucional y social que el total de las estudiantes enmarcadas en este grado, es decir están dentro de las características particulares que tiene la unidad de análisis.

Las estudiantes de la institución educativa tienen como modelo educativo la filosofía salesiana, los salesianos son comunidades religiosas enmarcadas en una vida, santa, sana y salesiana. (Garzón, 2017).

El contexto desde lo santo es la relación que se tiene con Dios y todos sus emisarios, el amor por María madre de Dios y por Madre Mazarello, San Juan Bosco, Santa Teresa, María Auxiliadora, San Pedro Claver, entre otros. Que incluso estos santos son los nombres de las instituciones que ocupan un lugar en el país con la presencia salesiana y de la fe en Colombia. Por tanto, estas

estudiantes en particular debido al camino y la filosofía institucional pese a cualquier contexto de conflicto y dificultad sociocultural son niñas con buen comportamiento, que refiere a un acto disciplinario tranquilo, donde conservan el respeto por el otro, la escucha y los conductos regulares.

Ellas por fuera pueden vivir situaciones de pobreza aunque no absoluta, porque como se menciona anteriormente son habitantes de los estratos socioeconómicos a partir del 2, o pueden vivir situaciones adversas de soledad o abandono por padre, madre o abuelos e incluso desplazamientos forzados, esto como información consignada en el PIAR que es plan individual de ajustes razonables, que promueve la inclusión y aunque está dirigido a las estudiantes con discapacidad es una herramienta que posibilita la comprensión del entorno en el que se desenvuelven las estudiantes, además de la información comprendida en el SIMAT, que es el sistema integrado de matrículas, que no solo cargan un nombre y una identificación sino también información de interés sociocultural y socioeconómico, que dirige o pone en escalas a las estudiantes desde estratos socioeconómicos, población beneficiaria del Sisbén, etnias, desplazamiento y extranjería.

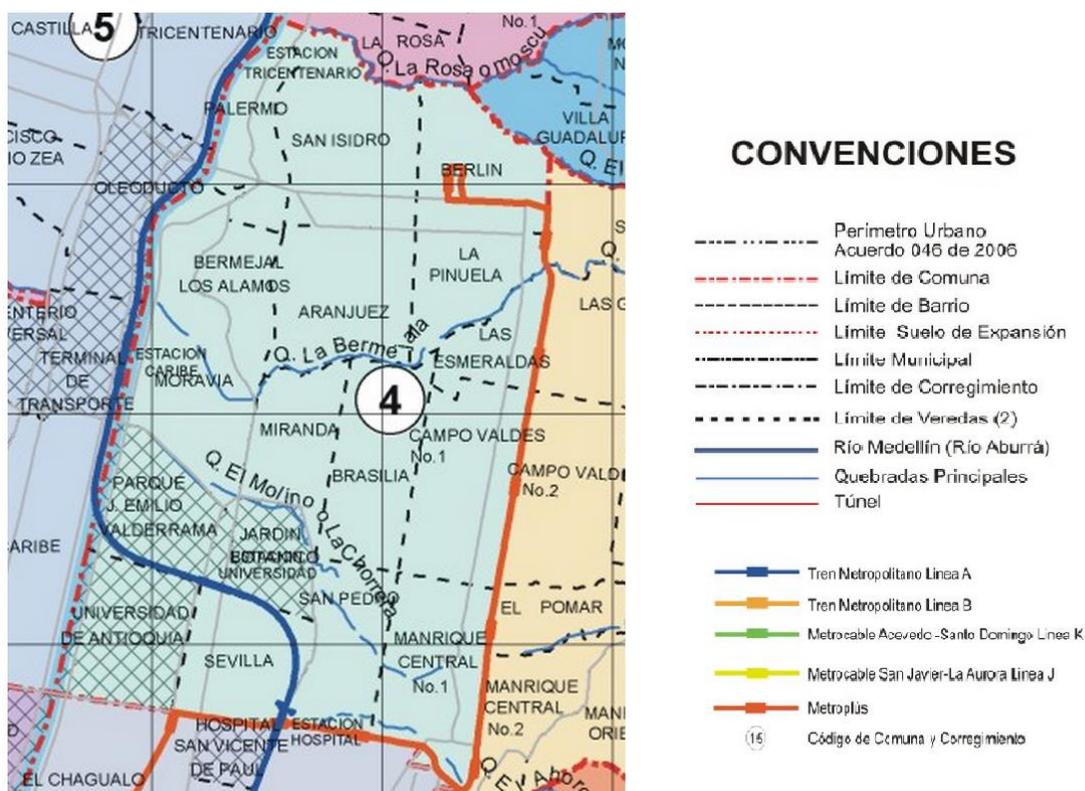
A partir de la cultura salesiana es común en la institución espacios que permiten la participación en actividades que en otras instituciones públicas que no estén enmarcados en este estado filosófico es posible que no se den, como el hábito de asistir a misa, la profundización de los buenos días todos los días de la semana, las celebraciones católicas como la fiesta de María, la fiesta de don Bosco, el día de la gratitud, la pascua entre otras fiestas salesianas.

Las estudiantes desde sus gustos musicales, que se extraen en los cuestionarios de artística en cada comienzo de año con estudiantes nuevas, escuchan reguetón, pop, rock, J pop y electrónica. Les gusta el anime y leer libros de retos, oscuridad, ciencia ficción, futuristas y algo de amor. En su entorno cercano hay demanda de arte y talleres complementarios, pero no hacen buen uso de la oferta, ya que desconocen procesos artísticos de la zona, agrupaciones y participación juvenil, aunque una minoría hace parte de las chicas de porristas y representan no solo al colegio sino a la zona con tal acción. Información que se extrae desde las bases de datos de los grupos complementarios que hacen parte de jornadas alternativas en la institución.

El barrio Campo Valdés, donde está ubicada la institución, está rodeada de lugares insignia de la ciudad como el Jardín Botánico, la Iglesia El Calvario, La biblioteca pública Polito En honor al periodista Juan Zuleta Ferrer, La casa de la Cultura de Moravia y la plaza de Mercado.

La población de estudiantes enmarca mujeres heterosexuales, pan sexuales, binarias, lesbianas, entre otras formas de la sexualidad. Y se reconocen como diversas dentro de la sociedad que habitan.

Figura 4. Mapa de la comuna 4, Medellín

Nota. Catálogo geográfico de Medellín. (Alcaldía, 2011). <https://www.medellin.gov.co/giscatalogacion/srv/spa/catalog.search#/metadata/25cb2dc9-7fd8-4b5d-87c5-33cfd7d1c466>.

Etapas de la implementación de la investigación

Tabla 1. Etapas de la Implementación de la Investigación

Etapa	Objetivo	Actividades
Exploración	Distinguir la población muestra que refiere al 20% de las estudiantes del grado 8A en su estado inicial a partir de una encuesta y el proceso de observación.	<ul style="list-style-type: none"> - Lectura de documentos, observación diagnóstica de la población. - Construcción de los objetivos propuestos, marco metodológico de la investigación.
Esfera de acción	Realizar la propuesta pedagógica con la integración de las artes (teatro y artes plásticas) al 20% de la población muestra.	<ul style="list-style-type: none"> - Descubro con el arte plástico - Exploro con el arte teatral - Construyo mi universo desde mis formas de expresión en las artes.
Estudio y reflexión de la estrategia	Estudiar el impacto de la propuesta aplicada por medio de una encuesta.	Construir el análisis de la información y sistematizar la experiencia a partir de la esfera de acción y la información recolectada.

Etapa	Objetivo	Actividades
		Construcción de la ruta metodológica.
Resultados	Muestra y análisis de la información	- Entrega de proyecto

Nota: la tabla muestra las diferentes etapas de la implementación de la estrategia pedagógica con cada uno de los objetivos y las actividades. Elaboración propia

Cronograma de actividades

Tabla 2. Cronograma de actividades

Fases	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Etapa 1: Exploración	■					
Etapa 2: Esfera de acción			■			
Etapa 3: Estudio y reflexión de la estrategia					■	
Resultados						■

Nota. Se visualiza de manera organizada, diferenciada por colores la agenda de la implementación de la estrategia. Elaboración propia

Estrategias de análisis

Las estrategias de análisis de la información corresponden a un conjunto de actividades antes mencionadas dentro de la recolección de los datos, que darán cuenta de los resultados del proceso al que se quiere llegar partiendo del objeto de estudio. En este caso las estudiantes de la I.E. San Juan Bosco de Medellín, del grado 8 en la unidad de análisis que refiere al 20% de las estudiantes del grado 8 dentro de su jornada escolar en el área de educación artística.

Las estrategias son un tránsito de sucesos que permite que el proyecto contenga y recopile la información necesaria para ser analizada, evaluada y resuelta según las necesidades de la estrategia. Según Torres et al.: el instructivo sistematizado en relación con determinados procedimientos o campos operacionales, lo que define una manera de hacer de proceder del cómo, en otras palabras, definir un camino, un plan, teniendo en claro una conceptualización relativa al que, por qué, para qué, con quién, con qué, cuándo y dónde lo que implica que lo metodológico no puede estar desprovisto de lo conceptual. (2015 pág. 7)

Es necesario para el análisis de las estrategias tener claro el contexto, la población y los objetivos que se van a desarrollar en cada etapa para que las estrategias puedan aportar al camino de la investigación.

Resultados

En este capítulo se atesoran datos concretos de la información teniendo en cuenta cada una de las etapas, evidenciando los hallazgos experimentados y permitiendo así el análisis y la reflexión de la información obtenida.

Resultados etapa de la exploración

Los resultados de esta fase dan cuenta de lo que se visualizó en la primera parte del proyecto, que dio lugar al proceso de observación diagnóstica de la población, formulación y la lectura analítica de las encuestas, además la lectura de documentos para formular el cuerpo del proyecto en cuanto a objetivos y marco teórico.

Resultado diagnóstico de la población

Las estudiantes del grado 8 de la institución educativa San Juan Bosco, como es mencionado en el capítulo de la población diagnóstica y en la pregunta problema, son estudiantes que desde el inicio de sus años escolares dentro de la institución vienen aprendiendo como registra en el plan de área del colegio, estrategias pedagógicas dentro del área de artística atravesadas por el arte plástico. Pasando por diferentes técnicas tales como: los bodegones, la historia del arte, principales exponentes del arte, la perspectiva, entre otros. Esto refiere entonces que la implementación de la propuesta de este proyecto basada especialmente en el objetivo general de sistematizar una experiencia sobre las artes integradas posibilitó en la población otra visión del mundo del arte en la escuela desde cada una de las actividades aplicadas. La manera en que se puede medir específicamente el resultado es sucintamente con la encuesta aplicada al principio del proyecto, que determina de alguna manera sus opiniones y sus visiones cercanas del arte y la escuela.

Resultado de encuestas 1 presencial

Figura 5. Encuesta 1 Presencial

ENCUESTA: I.E. SAN JUAN BOSCO. LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1. ¿QUE ES ARTE

2. ¿QUE TIPO DE ARTE TE ENSEÑAN EN LA ESCUELA?

3. ¿QUE HAS APRENDIDO DESDE QUE INICIASTE LA SECUNDARIA EN LA CLASE DE ARTES?

4. ¿QUE CREES QUE LE FALTA A LA EDUCACION QUE RECIBES EN ARTES?

5. ¿QUÉ TE HA APORTADO EL ARTE EN TU VIDA Y EN TU ENTORNO

6. ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAN EN EL COLEGIO?

7. CREES QUE ES ADECUADO EL APRENDIZAJE DEL ARTE EN TU ESCUELA

8. CON CUAL DE LAS SIGUIENTES MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS TE SIENTES MEJOR Y POR QUE A LA HORA DE HACER ARTE: PLÁSTICA, TEATRO, MÚSICA, DANZA

9. ¿QUE ES ARTE

Nota: la imagen es la copia de la encuesta realizada de forma presencial a las estudiantes del grado 8 de la Institución Educativa San Juan Bosco. El proceso de las encuestas se lleva a cabo en la primera etapa antes de aplicar las estrategias pedagógicas del arte integral.

Tabla 3. Resultados Pregunta 1 Encuesta Presencial

PREGUNTA	ESTUDIANTE	RESPUESTA	VARIABLES/CONSTANTES
¿Qué es arte?	Estudiante 1	El arte es una forma muy linda de expresar los sentimientos o mostrar lo que queremos impactar en las personas.	El arte como medio de expresión de sentimientos y emociones.
	Estudiante 2	Para mí el arte es un don, que cada persona tiene diferentes maneras, como unas personas dibujan, cantan, los actores, personas que expresan su forma de ser por medio del arte.	
	Estudiante 3	El arte es vida, ya que son cosas y formas diferentes que expresar, sentir.	
	Estudiante 4	El arte está involucrado con la pasión que tenemos por hacer las cosas, es algo que no sigue las reglas y nos deja con toda la libertad para hacer las cosas.	
	Estudiante 5	El arte es como una actividad realizada con una finalidad estética y también comunicativa, es una forma de expresar las ideas, las emociones es una forma de desahogarse y mostrar algo.	

PREGUNTA	ESTUDIANTE	RESPUESTA	VARIABLES/CONSTANTES
	Estudiante 6	Es la forma de mostrar nuestro talento, como cantar o bailar.	

Nota. La tabla muestra las respuestas de las estudiantes con respecto a la pregunta 1 de la encuesta con sus variables. Elaboración propia.

La idea que tienen las estudiantes de lo qué es arte coincide con la afirmación de: libertad de expresión o con las diferentes formas que puede tener el arte para ser expresado y con la manifestación de sentimientos y emociones que emergen desde el ser hacia el mundo. Además de considerarlo un talento que hace parte del entorno y de la vida.

Es una respuesta unánime con respecto a los conceptos antes mencionados.

Tabla 4. Resultados Pregunta 2 Encuesta Presencial

PREGUNTA	ESTUDIANTE	RESPUESTA	VARIABLES/CONSTANTES
¿Qué tipo de arte enseñan en la escuela?	Estudiante 1	Un arte de mucha plástica y dibujo, sobre todo dibujos con sentimientos y cosas como la perspectiva y arte contemporáneo.	El arte plástico como medio de aprendizaje en la escuela.
	Estudiante 2	La escuela me enseña el arte de tiempos atrás y cómo fue que surgió la idea de ese arte, también expresarnos a través de arte y cosas o sucesos que pasan en la actualidad.	
	Estudiante 3	La escuela me enseña arte moderno, nos enseña el arte de tiempos pasados.	
	Estudiante 4	Expresiones libres, dibujos y pinturas.	
	Estudiante 5	Artes plásticas, dibujos y pinturas.	
	Estudiante 6	Me enseñan a dibujar la perspectiva y hacer dibujo con rayas y puntos, también hacer bodegones y dibujos libres. .	

Nota. La tabla muestra las respuestas de las estudiantes con respecto a la pregunta 2 de la encuesta son sus variables. Elaboración propia

El arte dentro de la escuela en este contexto escolar ha sido abordado desde el arte plástico. Cuando se refiere a arte plástico quiere decir que dentro de las diferentes manifestaciones artísticas

que existen como la música, el teatro, la danza entre otras, estas estuvieron aprendiendo sobre arte, pero solo enmarcado desde dicha disciplina que trae consigo el dibujo, la escultura, el grabado, la historia del arte, entre otras técnicas. Y que esto corrobora la pretensión del proyecto, encaminado a la experiencia sensible de las artes integradas, ya que, desde la mirada de las estudiantes y la experiencia en la escuela, han tenido básicamente una línea del arte que las ha acompañado y les ha permitido crecer y estar dentro del contexto en el que reciben la educación y deja el camino libre para que el presente proyecto sea aplicable y experimentado.

Tabla 5. Resultados Pregunta 3 Encuesta Presencial

PREGUNTA	ESTUDIANTE	RESPUESTA	VARIABLES/CONSTANTES
¿Qué has aprendido desde que iniciaste la secundaria en la clase de artes?	Estudiante 1	He aprendido sobre la perspectiva en la utilización del arte a través de dibujos sencillos y transparentes.	El arte plástico como experiencia de aprendizaje.
	Estudiante 2	Aprendí sobre los carnavales del mundo, sus bailes, aprendimos más sobre las culturas del mundo.	
	Estudiante 3	Aprendí sobre el puntillismo, los bodegones, expresar y las personas importantes del mundo.	
	Estudiante 4	Varias maneras de expresar, en dibujos a color y sin color, el círculo cromático.	
	Estudiante 5	A transmitir una energía a través de los dibujos, a transmitir las emociones a través del arte.	
	Estudiante 6	Aprendí a dibujar y a cómo hacer sombras.	

Nota. La tabla muestra las respuestas de las estudiantes con respecto a la pregunta 3 de la encuesta son sus variables.
Elaboración propia.

Estas respuestas son una reflexión sobre el arte plástico en su generalidad como experiencia

de aprendizaje y de constancia en el conocimiento y las prácticas que se realizan. Dando así el mismo insumo mencionado en la pregunta anterior sobre el abanico dispuesto para implementar una experiencia diferente integrante las artes, partiendo de los conocimientos previos de las estudiantes. Terreno importante que han abordado y que han aprendido a lo largo de este tiempo y que es indispensable para la progresión de este proyecto en marcha. Es preciso en cualquier proyecto reconocer el punto de partida, los conocimientos previos que son la base de todo principio.

Tabla 6. Resultados Pregunta 4 Encuesta Presencial

PREGUNTA	ESTUDIANTE	RESPUESTA	VARIABLES/CONSTANTES
¿Qué crees que le falta a la educación que recibiste en artes?	Estudiante 1	Algo más nuevo, innovador en muchos aspectos, como que el arte no es solo la plástica ni dibujos sencillos.	Cambio por algo nuevo e innovador que vaya más allá de lo plástico.
	Estudiante 2	Me parece que hace falta más de arte plástico teatro, dejar que las estudiantes expresen su forma de ser por medio del arte.	
	Estudiante 3	Para mi nada, que sea una educación muy completa y buena.	
	Estudiante 4	Algo más práctico no solo algo monótono.	
	Estudiante 5	Más innovación cosas más recreativas y dinámicas.	
	Estudiante 6	Aprender a bailar y actuar.	

Nota. La tabla muestra las respuestas de las estudiantes con respecto a la pregunta 4 de la encuesta son sus variables.

Elaboración propia

Las estudiantes piden de manera general que exista la posibilidad de algo diferente que cree un movimiento en el aprendizaje de lo que viven dentro de un encuentro de artes y las expresiones artísticas, estimulando tener en cuenta otra forma de hacer arte dentro de sus realidades escolares, como el baile o el teatro. Solo una de ellas dice estar de acuerdo con la manera en que aprende, porque es una educación buena, así tal cual la afirma como se visualiza en las respuestas. Pero para el resto de las estudiantes hay una marcación en su respuesta en lo nuevo y diferente.

Es realmente relevante que este tipo de respuesta surja, ya que potencializa la dinámica que ofrece la investigación con respecto a la integración del arte no solo desde un hacer sino desde otras formas de arte que incentiven el pensamiento crítico y las reflexiones a través de los sentimientos y emociones.

Tabla 7. Resultados Pregunta 5 Encuesta Presencial

PREGUNTA	ESTUDIANTE	RESPUESTA	VARIABLES/CONSTANTES
¿Qué te ha aportado el arte en tú vida y en tú entorno?	Estudiante 1	Integridad, felicidad, ya que a mí me gusta mucho el arte, en distintos aspectos. Me gusta relajarme y expresarme dibujando o creando.	Expresión, felicidad y sentimientos.
	Estudiante 2	El arte me ha facilitado el buscarle un significado a cualquier dibujo que veo, a poderme expresar a través de los dibujos. Me ha enseñado sobre personas de tiempo atrás que lucharon a través de dibujos por la igualdad.	
	Estudiante 3	El arte me ha aportado mucho, ya que puedo expresar lo que siento con los dibujos, cantando y bailando.	
	Estudiante 4	Una mayor pasión por ella y sus variaciones, más creatividad y empatía.	
	Estudiante 5	Puede aportar en la felicidad, el arte me ha podido aportar en mi vida en diferentes aspectos ya que gracias a este ha sido capaz de expresar mis sentimientos a través de este de una manera más fácil.	
	Estudiante 6	Me ha ayudado a dibujar para trabajos y mejorar en presentaciones como las del colegio.	

Nota. La tabla muestra las respuestas de las estudiantes con respecto a la pregunta 5 de la encuesta son sus variables. Elaboración propia

Las estudiantes consideran que el aporte que hace el arte en sus vidas tiene que ver con la felicidad, con poder expresar sus sentimientos y emociones a través de lo que dibujan o pintan. Solo hubo una que responde con respecto a las presentaciones que se pueden hacer dentro del colegio y opina que mejora esas intervenciones. El arte en sí mismo es una herramienta que abre caminos imaginarios para que las personas o en este caso las estudiantes naden en un montón de posibilidades que las encuentran desde la manera de expresarse libremente sobre un tema o una categoría de técnica que se aprende y que deja en ellas una enseñanza y de esta manera se liberan y se expresan sus criterios personales.

Tabla 8. Resultados pregunta 6 encuesta presencial

PREGUNTA	ESTUDIANTE	RESPUESTA	VARIABLES/CONSTANTES
¿Cuántos años llevas en el colegio?	Estudiante 1	4 años en la institución	3 años
	Estudiante 2	8 años en el colegio.	
	Estudiante 3	5 años en la institución.	
	Estudiante 4	3 años en la institución.	
	Estudiante 5	11 años en la institución.	
	Estudiante 6	7 años en la institución.	

Nota. La tabla muestra las respuestas de las estudiantes con respecto a la pregunta 6 de la encuesta son sus variables.
Elaboración propia

La pregunta aporta una respuesta que refiere a la antigüedad de las estudiantes dentro de la institución. Esto quiere decir que la variable es que todas han estado desde el inicio del bachillerato y que a partir de allí han recibido el mismo conocimiento dentro del área, cuando se refiere al mismo conocimiento quiere decir a las mismas unidades o contenidos de aprendizaje que se pueden evidenciar en el plan de área de la institución. Es relevante para el proceso reafirmar este concepto o esta idea porque hizo parte de los estudios previos, desde saber qué elementos tenían las estudiantes o conocimientos básicos dentro del área, qué habilidades han desarrollado y desde cuándo para poder entenderse esta propuesta como algo nuevo para ellas.

Tabla 9. Resultados Pregunta 7 Encuesta Presencial

PREGUNTA	ESTUDIANTE	RESPUESTA	VARIABLES/CONSTANTES
¿Crees que es adecuado el aprendizaje del arte en la escuela? ?	Estudiante 1	Si porque creo que uno puede avanzar un poco más.	Respuestas positivas: si
	Estudiante 2	Si me parece porque trata de enseñarnos a y la vez de divertirnos.	
	Estudiante 3	Si es muy bueno.	
	Estudiante 4	Sí es adecuado.	
	Estudiante 5	Si, aunque la falta un poco para tener muy buena excelencia.	
	Estudiante 6	Si porque estos dos ayudará para un futuro.	

Nota. La tabla muestra las respuestas de las estudiantes con respecto a la pregunta 7 de la encuesta son sus variables.
Elaboración propia

El arte concierne una posibilidad en la escuela para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje incluso en cualquier área, es significativo que haya un reconocimiento general sobre

la importancia de la presencia del arte en la escuela o dentro de la educación obligatoria. Además, porque hay un reconocimiento en el arte como una posibilidad para el futuro, de que es algo bueno, porque también es divertido y porque construye y enseña.

Tabla 10. Resultados Pregunta 8 Encuesta Presencial

PREGUNTA	ESTUDIANTE	RESPUESTA	VARIABLES/ CONSTANTES
¿Con cuál de las siguientes manifestaciones artísticas te sientes mejor y por qué, a la hora de hacer arte? Plástica, Teatro, música, Danza. ?	Estudiante 1	El teatro y el arte plástico, porque el teatro siento que me ayuda a expresarme mejor.	
	Estudiante 2	Plástica y teatro creo que es mi forma de que más me gusta, me parece que es muy divertida.	
	Estudiante 3	Todas son formas muy buenas de aprender sobre el arte y son diferentes.	
	Estudiante 4	Música y Danza.	
	Estudiante 5	Teatro porque me gusta y me apasiona.	
	Estudiante 6	La música es la que más me hace sentir mejor, porque ella me distrae y me relaja. Y el teatro.	

Nota. La tabla muestra las respuestas de las estudiantes con respecto a la pregunta 8 de la encuesta son sus variables.

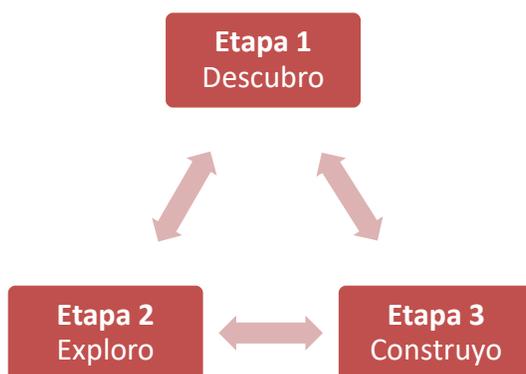
Elaboración propia

Las estudiantes expresan que el teatro y las artes plásticas son técnicas que las hacen sentir mejor. Esta respuesta la relacionan con la distracción, la relajación, por el simple gusto y por el aprendizaje. Aunque hubo una respuesta con respecto a la danza y la música en su mayoría son estas dos disciplinas que hacen referencia a las respuestas que conversan entre sí. Es positivo encontrar estas respuestas dentro de la encuesta porque permite visibilizar el camino seleccionado por la investigación en correspondencia con estas dos disciplinas que se integran para la construcción de

Estructura de la estrategia pedagógica

Esta estrategia pedagógica tiene la capacidad de sumergir en un escenario a las artes tales como el teatro y las artes plásticas para permitir que las estudiantes vivan una experiencia significativa y en sus conocimientos en el área de artística, con el fin que vivan una práctica sensible y luego poder construir su propia mirada del arte o de la vida según sus imaginarios.

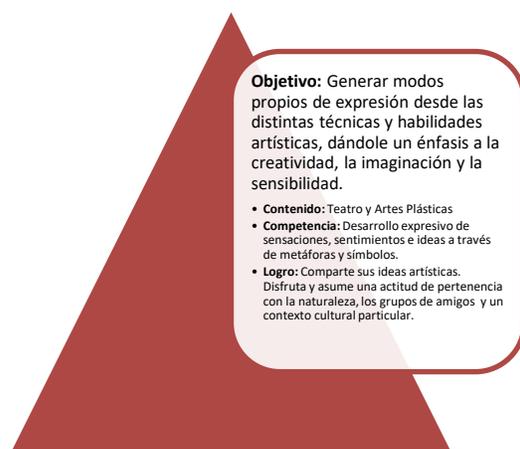
Figura 6. Estructura de la Estrategia Pedagógica

Nota. La figura muestra la división de las tres etapas de la estrategia pedagógica. Elaboración propia.

Las etapas de la estrategia contienen tres momentos fundamentales expuestas en el cuadro anterior, aunque no es de sobra decir que cada actividad contiene cada una de las etapas, ya que es necesario que la estudiante pase por un descubrimiento a la hora de encontrarse con un nuevo tema o una nueva técnica, luego explore o verifique ese descubrimiento con ejercicios o acciones que le permitan conocer y evidenciar ese saber previo, y que luego construya a partir de su ser y su imagen una propuesta nueva, una idea de lo que sería para ellas dentro de su contexto o su realidad.

Figura 7. Objetivo Estrategia Pedagógica

Nota. La figura muestra el objetivo propuesto desde la propuesta pedagógica y sus contenidos, competencias y logros.

El contenido completo de las actividades implementadas en la estructura del proyecto se puede visualizar en el anexo donde reposa la guía para los encuentros y en la bitácora de la maestra que está dentro de este proceso metodológico. Desde allí se pueden observar las acciones hechas desde el arte

plástico y el teatro partiendo de la etapa de descubrimiento, pasando por diferentes temas en el dibujo de la luz y la sombra y pasando a la exploración desde el mismo contenido en el teatro para cerrar con la construcción de conceptos propios o ideas creativas con la aplicación de las artes.

Así mismo el recorrido por el dibujo a través de descripciones que surgen a través del pretexto de un relato o una historia escrita atravesada por el teatro y la acción y finalizando con la construcción de imaginarios propios desde el auto retrato. Todo partiendo del teatro del Oprimido de Augusto Boal y las cinco pieles de Hundertwasser como estrategia lúdica y teórica para la construcción de contenidos.

Resultados etapa de esfera de acción

Se observará el resultado de esta etapa de esfera de acción donde se aplican las actividades propuestas para la experiencia sensible de las artes integradas. En primer lugar, está la bitácora del docente que da cuenta de cada una de las actividades propuestas y luego estarán las imágenes que fueron más relevantes o que resumen cada actividad para luego dar el análisis de cada resultado.

Bitácora de la docente

Bitácora de Educación Artística

I.E. San Juan Bosco

Docente: Bertrille Blandón

Grado 8

La bitácora es un escrito íntimo donde develo todo lo que tal vez no se dice o queda ahí en el aire como un sentimiento que a veces en las noches te gustaría que alguien estuviera allí para que te escuchara.

Dando muchas miradas al proceso pedagógico que tengo como docente dentro de la institución no quiero que quede por fuera que esto comenzó desde que inicié en la labor formal, porque siempre fui una formadora de artistas, es decir, siempre fui la profesora de seres que ingresaban en su mayoría libremente al taller de arte escénico, con ganas de encontrar muchas cosas por hacer, y nunca fue realmente difícil afrontar ninguno de esos encuentros, porque ya estaba por hecho las ganas, el querer hacer, el querer pensarse y el querer transformarse.

Cuando llego a la educación formal fue abrupto porque ninguna de las tres características antes mencionadas estaba dada para estudiantes de la secundaria de 6 a 11 grado. Es entonces

cuando me pregunto por el hecho de qué hacer, cómo hacerlo y qué edificio de ideas construir en el tiempo sin que esté se derrumbe tan fácil. Tuve que poner buenas cepas para responderme cada una de esas preguntas, pero la primera fue ser yo.

Si yo deseo enseñar a los estudiantes de una educación formal, regulada y adoctrinada a salir del acartonamiento debo ser yo misma como docente, con la incitación de motivar precisamente al ser para que piense y construya a partir de sus propias ideas conocimiento nuevo. Es posible que no sea innovación para muchos, pero que permita que se revele el ser, lo que hay adentro de todos estos estudiantes, que pertenecen a un contexto en específico y que por consiguiente tienen mucho que decir y que expresar.

En esa dinámica de ser yo misma, hice un viaje al pasado y recordé que desde lo artístico vengo de un proceso de formación comunitaria que construyó artistas para la vida, y que, por tal alfabetización o encuentro afortunado en esa época, soy el ser humano en frente de estos jóvenes y que lo último que pretendo es mentirle con respecto al arte, a la vida y las emociones. Partiendo de esa anécdota personal construyo el camino para afrontar la academia por llamarlo de alguna manera a esta estructura de formatos para asegurarse que uno está educando.

Dentro del hacer encontré muchos tropiezos desde lo administrativo, porque los espacios, las necesidades y las ideas que podían ser relevantes para construir algo distinto no tuvieron eco en una rectoría fría. Sin embargo y pese a todo ello, construí la idea personal de ser enteramente responsable de salvar en 90 minutos de clase, el tiempo que invertía con mis estudiantes en el encuentro de cada ocho días por grado y no pretender que pasara algo mágico por fuera de ello desde la administración, con que pasara algo importante en las mentes, ganas y razones de mis estudiantes era más que suficiente.

Aunque he sido formadora de artistas, nunca he querido que por estar en mis clases, me encuentre con ellos en escenarios o en festivales con el pasar del tiempo, porque más que sembrar artistas para la vida, la idea siempre ha sido construir seres sensibles, que estén conectados con lo que les pasa alrededor y que no deseen por ninguno motivo tragarse todo entero, que si luego de eso, alguno de mis estudiantes finalmente decide adentrarse en el tema de ser artista es un terreno de abundancia para quienes aportamos un grano de arena a ese artista, pero sino, es un ser sensible que luego de pasar por un taller de teatro, de danza o de lo que desee aprender como práctica o como ocupación consciente del tiempo libre, es más que suficiente.

Me hice muchas preguntas, hay una que todavía no me puedo responder y es por qué el

entorno considera que ser maestro, docente, profesor del área de artística es hacer manualidades, somos los que siempre haremos las carteleras de la institución o los que aportaremos a la decoración interior de un establecimiento. Eso me frustró en primera medida, porque debo confesarles a todos los lectores de este acto intimidado que no sé dibujar, que seguro si quiero hacer una casa, tendría que explicar dónde está la puerta o las ventanas.

No voy a entrar en detalles porque considero no haber desarrollado tal habilidad como muchos otros, pero encontré otras en el camino, como la escena, la interpretación, el teatro, la dramaturgia, la música, la danza, es decir, lo que he podido hacer con el cuerpo. Vaya encrucijada, cómo mover a 45 estudiantes, acostumbrados al trabajo estático, mórbido de los tiempos. Reconocí de inmediato que no había que llegar al extremo de cambiarles todo lo acostumbrado, sino partir de sus conocimientos previos, el hacer desde lo plástico en los encuentros de educación artística. Lo mismo que he hecho cuando asumo un grupo que viene hacer teatro como jornada complementaria y que en ese primer encuentro hay siempre un punto de partida, los conocimientos previos, y si no hay, está por hecho las habilidades, con esas existe entonces una génesis.

No quería ser la profesora del dibujo a escala, que posiblemente ni siquiera pudiese explicar a ciencia cierta, ni la profesora de solo movimiento del cuerpo, un acto al que nunca habían asistido y que seguramente si los metía allí de lleno, iba a ir de picada al fracaso.

Entonces reconocí en el contexto escolar que tenían, obviamente muchas habilidades plásticas, desde ese punto construí en mis encuentros donde a partir de un hacer de las artes visuales, podríamos ir a otras disciplinas, tal vez con la misma temática, tal vez con la misma teoría, pero vista desde otras formas de hacer en el arte. Es así como pudimos pasar por el cuerpo y ponerle movimiento al dibujo impuesto por el tiempo en la educación formal y vivir la experiencia sensible de una luz y una sombra no solo en el block base 3°, sino en el cuerpo, en cómo esa luz, me atraviesa, me da un punto de fuga, me sumerge en otras poéticas y estéticas posibles a través de la mirada puesta por cada uno de ellos.

También quiero mencionar que el proceso lo hice con lo que llamo las artes escénicas, que son aquellas que suceden en un escenario, como la plástica, el teatro, la danza y la música. Pasando por cada una de ellas desde un tema, una pregunta, una acción, una intención, una emoción, cualquier acción que tiene reacción en cualquier forma de hacer arte, e incluso puedo decir que he puesto a escribir a mis estudiantes. Pero es paradójico que para este proyecto de investigación tuve que aterrizar la idea a solo dos disciplinas, porque el sistema universitario desde la estructura,

debes como un deber ser, abarcar desde lo macro a lo micro, creo que todas las tesis que escuché en clase tenían el mismo precepto. Entonces quedo a borde de esta tesis para exponer solo el teatro y las artes plásticas. Aunque es una parte de lo que he hecho a lo largo de estos casi seis años de trabajo docente lo cuento con orgullo. Porque es un proceso en mi interior de investigación, de reconocer que trabajo con seres humanos, no con objetos inanimados, que tienen unas posturas, que pertenecen a una generación, que vienen de situaciones, traen consigo sus pesos, sus pesadillas, sus ganas y no ganas de habitar en el mundo.

Me siento orgullosa de saber, por ejemplo, que deseo siempre que mi espacio sea distinto al resto, porque es de arte, es de pensamiento divergente, es de conexiones y de liberaciones. No me siento encima de la tarima puesta desde la infraestructura, porque me siento como un gobernador, como si tuviera siempre la razón y nunca será así, vengo cada mañana a aprender de mis estudiantes, esto es siempre bilateral. Ahora que estoy en una institución de solo mujeres, he sentido la necesidad a partir de mis encuentros de clase, fortalecer a través de las prácticas artísticas el poder de lo femenino y la necesidad de protagonizar muchos escenarios del mundo, reconcomiendo en el arte a las mujeres que han sido pioneras en ese hacer desde el arte en cualquiera de sus expresiones.

Lucho porque el salón que conocen como único espacio de aprendizaje, no sea ese espacio donde haya que pedir permiso, para sentarse, para salir, para comer, sino que sea ese espacio donde se entiende que hay unos movimientos y que dependiendo de cada movimiento es que apporto, construyo en colectivo.

El trabajo en colectivo es necesario porque abre las mentes, permite que haya más argumento o más fortalezas. Reconozco entonces que soy la docente de la revolución y sobre todo en una institución que antes estuvo totalmente adoctrinada por la religión, y que todavía están aquellos espejos rondando por ahí que piden explicación de por qué estamos hablando de una pieza gráfica de Débora Arango en su manifestación de la adolescencia, explicar, por qué incito a la reflexión del cuerpo desnudo, sin telas, sin estereotipos. Eso me hace sentir orgullosa de saber que estamos moviendo, estamos confrontando, no desde la rebelión sino desde la convicción que es necesario transformar todo el tiempo. Si la educación no transforma para qué educamos, si la educación no permite preguntarse, para que asistimos a la formación, si la educación solo se queda en un acto de investigar sin pasarlo por el acto vivo para qué ser docente.

En esta bitácora solo hay una muestra de todo lo que se ha hecho dentro del proceso de

formación en el área de educación artística desde la docente, que tal vez no tenga nada que aportarle a la ciencia creo que ambas nunca han estado en la misma dirección, pero la pretensión tampoco es que a partir de estas ideologías totalmente sacadas de la intuición, del análisis de contextos, del estudio de cada movimiento dentro de cada población de estudiantes, desde lo holístico, permite que la educación que yo intento hacer, es sin medida una significativa experiencia motivadora, para no permanecer en el pasado, para sacar otra vez a nuestros estudiantes de las cavernas, porque también hay que decirlo, es posible que el arte no aporte demasiado a la ciencia, pero es cierto que la deconstrucción del arte a partir de las nuevas tecnologías ha hecho lo suyo a los jóvenes que hoy tenemos en nuestros encuentros, y debemos enfrentar eso cada día, con estudiantes, que no participan, que no tienen preguntas, que aunque no entiendan se quedan callados, que son digitales. Aunque eso es otro tema.

A continuación, la explicación de algunos encuentros significantes dentro del proceso académico.

Sesión 1: la luz y la sombra en las Artes Plásticas

Este proceso inicia con la construcción colectiva de ideas sobre lo que saben y lo que no han visto durante el tiempo de educación artística. Ellas vienen de un aprendizaje plástico y de unas dinámicas del hacer en el block de artes base 30. Hoy les comparto la idea de construir conocimiento a partir de la integración de las artes con el teatro y las artes plásticas. Ellas no saben a ciencia cierta qué es el teatro, manifiestan que dentro del área no han tenido tal experiencia, por tanto, se muestran un poco renuentes a permitirse esta posibilidad. Fue necesario tener una conversación más amena y tranquila sobre lo que es la propuesta de invertir o compartir estas dos disciplinas o estas dos formas de hacer arte en la escuela para que tuvieran una idea más clara y no sintieran temores al respecto del tema. La idea es que a partir del teatro y el arte plástico ellas puedan vivir una forma distinta de aprender, principalmente es que puedan experimentar haciendo, ya que el arte lo permite. Cuando les expliqué sobre aprender haciendo comenzaron a motivarse y a recrear ideas de lo que podría ser tal idea.

Les expliqué además que íbamos a estar siempre instauradas en ambas formas de expresión artística y que no importando el orden de ambas se podía siempre aprender haciendo y creando las propias experiencias y visiones de lo que es ir más allá de la técnica.

Para dar inicio comencé con el arte plástico tiene una unidad que se llama la luz y la sombra,

esta forma de dibujar y de entender el efecto de la luz en los objetos, para iniciar la sesión enmarcados en la unidad de descubrimiento, a partir de un elemento como la linterna se explica a partir de allí, las fuentes de luz, las sombras propias y las sombras proyectadas. Luego de la explicación las estudiantes tienen la oportunidad de construir y explorar en la siguiente etapa con el ejercicio de ocupar el patio y experimentar a través de la fuente de luz natural (sol) con objetos y personas, en este caso ellas mismas.

Luego de estos dos momentos ellas dentro del encuentro proponen desde sus miradas un ejercicio de luz y sombra donde interviene su mirada y lo que comprendieron con las etapas anteriores.

Ellas se sorprenden de manera conjunta sobre el efecto que la luz tiene en un espacio o un objeto que tiene oscuridad. Observar de manera detallada que, aunque un objeto esté completamente iluminado en algún lugar de su contorno la luz no alcanza a cubrir toda la forma del objeto, entonces se concluye que siempre habrá oscuridad, en alguna parte del objeto y siempre habrá espacios de luz en el objeto.

Es importante enseñar el arte plástico desde las acciones, es decir salir del libro, y de estar sentado replicando formas o ejercicios que ya están contruidos, es necesario que el estudiante viva un momento con el hacer y desde allí pueda construir sus propias decisiones de si comprende o no un tema o un resultado que puede ser obvio o no pero que en la dinámica de la práctica las experiencias hacen que sea diferente.

Se acaba la sesión sin observar el resultado de sus propuestas gráficas.

Sesión 2: la luz y la sombra en el teatro

La luz y la sombra en el teatro también conocida como las sombras chinescas, permiten que la estudiante trabaje su expresión, creatividad y el arte plástico en sí mismo. Este ejercicio inició adentrando a las estudiantes en un proceso teórico para que conocieran la historia de las sombras, que tiene igual relación con lo visto en la sesión anterior con respecto al efecto de la luz en los objetos. Luego a través de un ejemplo con una tela blanca y otra vez como elemento artificial la linterna se hace un ejemplo sobre lo que es el efecto de esas sombras a través de un objeto en este caso el cuerpo humano, que dependiendo de su posición dentro del escenario cambia considerablemente. Las estudiantes se emocionan al ver el efecto marcado en la tela y desean voluntariamente participar como modelos de la tela para verse reflejadas desde sus movimientos

o acciones. Desde la dirección de la actividad se propusieron imágenes y formas del cuerpo para reflejarse en la tela, fue emocionante ver como un concepto básico desde la teoría se convertía en una experiencia distinta, que permitió el juego, el trabajo en equipo, la creatividad y la escucha. Luego de ello se pusieron objetos inanimados para que ellas pudieran construir historias improvisadas y pudieran experimentar por sí mismas las dinámicas de las sombras. La idea era que inventaran historias y jugaran un rato más pero era necesario que hubiese una narración, entonces hubo división de roles para participar en la actividad y esto construyó otras dinámicas dentro del encuentro, pues se creyeron la idea de construir historias de animarlas a través de una tela y de que esos objetos sin vida cobraran movimientos y tuvieran algo que contar, creo que fue un encuentro realmente lleno de momentos interesantes no solo desde la exploración, el conocimiento nuevo sino también desde la interacción de las estudiantes.

Al final se hizo un círculo para profundizar sobre las sensaciones que sintieron al ser sombras y a la construcción de historias a través de los objetos y fue interesante conocer de palabras de las estudiantes que se sintieron en un momento de magia, aunque no hubiese color y solo sombra, ellas parecían sentir muchos colores en la transmisión de sus historias y así esperaban que fueran leídas o comprendidas al otro lado. Les llamó especialmente la atención que la posición del cuerpo tuviera estrecha relación con el tamaño o la fuerza que tenía el personaje en la transmisión de la tela. Para muchas de ellas era como estar viendo televisión o una película, más no una obra de teatro.

Creo que debo reconocer que no esperaba tanto, me sentí muy feliz cuando aportaron tales reflexiones al respecto de la actividad, y me permite este tipo de actividades seguir creciendo y de manera conjunta con las estudiantes en reconocer que el arte es un espacio libre y sensitivo donde por naturaleza deben surgir sentimientos y emociones que permitan la confrontación con lo que sé, lo que llega nuevo y lo que voy a creer y a construir a partir de la experiencia.

Después de este pre ambulo se construyó desde la dirección un micro proyecto que tuvo lugar en varias sesiones más con varios momentos, el primero fue construir desde la escritura una historia que tuviera que ver con algún cuento que tenga relación con el acoso escolar. El acoso escolar es un tema la institución educativa está trabajando para combatir el bullying dentro de la comunidad educativa, haciendo acciones de prevención que permitan que las estudiantes vivan en un ambiente sano y libre de maltrato entre ellas u otros agentes de la comunidad que puedan entrar a construir ideas de maltrato verbal, físico o psicosocial.

Todas las actividades se hacen, pero en la construcción de esta historia ellas pidieron que la deseaban traer de la casa, pues así sentían que podían avanzar a lo que realmente les emociona y es la creación o la interacción con el resto del grupo.

Elas leen sus historias y están enmarcadas en el maltrato que hace referencia al cuerpo, a las estructuras estandarizadas en las que ha sumido la sociedad al cuerpo y las formas. Y ahora más cuando existen muchas acciones en el cuerpo que tienen que ver con lo irreal es decir con lo postizo, en cuanto se refiere a las uñas, a las cejas, al cabello, a las pestañas. Otro común denominador de las historias es el maltrato por las orientaciones sexuales porque son señaladas como incultas, raras o masculinas. Más no se da solo por una compañera o algo así es por la sociedad en general que las hace sentir vulnerables por el solo hecho que no tienen ideas iguales a los del resto del mundo y eso genera una herramienta de miedos y dudas a la hora de tener que asumir esas ideas dentro del hogar.

En su generalidad las historias tenían muy buenos argumentos para ser proyectadas, además lo importante que hace referencia a todo este pretexto es que salen de ellas, de sus emociones y sentimientos, que no se las traen de un libro o de una película, sino que salen de sus contextos socio emociones, socio culturales y socio afectivos.

Por medio de las orientaciones del cómo y para qué, las estudiantes construyen una caja mágica que es el escenario de cada una de las historias como técnica en sombra chinesca. La construcción de las cajas se extendió por varias sesiones más y permitió la interacción entre ellas, el trabajo colaborativo y la experiencia en la construcción de procesos.

Hubo una sesión dentro de este tema que fueron los ensayos preliminares para presentar finalmente las historias a la comunidad de padres de familia, fue constructiva la sesión de ensayos porque permitió que ellas se escucharan, se vieran, se criticaran y se aportaran elementos para mejorar sus acciones y sus discursos. En este tema se conjugan ambas manifestaciones artísticas como el arte plástico y el teatro, es entonces cuando hace magia este proceso y podemos observar cómo desde las acciones prácticas se construyen experiencias que sin pensarlo van más allá de lo planeado y permiten además que otros agentes se involucren y puedan reconocer en el hacer una construcción colectiva de acciones donde la estudiante puede crecer no solo porque adquiere un conocimiento nuevo, sino porque sale de su ser y sus ideas esa práctica y además porque dentro del proceso tienen ecos, esos que son tan importantes cuando se hace arte, porque el arte se crea para manifestar y que otros también piensen a través de lo que uno crea.

Las estudiantes presentaron sus propuestas a la comunidad de padres de familia de su mismo grado con la intervención del apoyo de la psicóloga que lidera el proyecto sobre el bullying que a su vez representa la mesa de convivencia, donde fue la encargada de hacer el cierre de la jornada luego que los padres de familia pasaran por cada una de las historias.

Aquí el cierre arrojó que los padres de familia saben qué padecen sus hijas dentro del plantel, pero no sabían que era tan impactante o tan dolorosas algunas de las situaciones. Ellos aportan que la contribución es educar en casa sobre el respeto para que las acciones que se hagan en las instituciones tengan mejor eco y sean más efectivas. Los padres quedaron admirados por las cajas mágicas porque según ellos es una manera muy creativa de aprender y que le lleguen mensajes a una población en específico. Preguntaron por el proceso del área de educación artística y se sintieron contentos de ver que tenían sus hijas posibilidades de hacer muchas otras cosas dentro de la escuela.

Nunca pensé que el trabajo de los encuentros pedagógicos pudiera tener un eco por fuera de la clase, esto fue posible porque desde la institucionalidad me convocaron para apoyar el proceso de la campaña anti bullying del colegio, pero no pensé tampoco que las estudiantes se iban a empoderar tanto que hicieran que dentro de las actividades que hemos propuesto en este proceso ésta en especial fuera tan fuerte y constructiva no solo porque aporta a un proyecto como tal sino porque estoy segura que le dio muchas herramientas a las estudiantes para sus vidas y aportes a su conocimiento.

Aquí básicamente se implementó el teatro foro de Augusto Boal con unos resultados más que esperados, vividos y muy profundos. Todo un éxito.

Sesión 3: figura humana

El cuerpo es un elemento esencial tanto en el arte plástico como en el teatro y otras disciplinas. Hoy en la sesión de figuras humanas nos adentramos desde lo técnico a explicarle a las estudiantes el porqué del cuerpo en el arte, y por qué como elemento esencial de las manifestaciones humanas.

Se parte de un ejercicio básico donde ellas se identifican como cuerpos que sienten, piensan y tienen emociones que expresan a través de su cuerpo. Este ejercicio está sustentado teóricamente con el artista Hundertwasser dentro de la teoría de las cinco pieles cuando citamos a la primera piel que es la epidermis. El ser como cuerpo, como depósito de sensaciones e historias. Para este

ejercicio se partió del cuerpo como instrumento de manifestaciones propias, con la silueta, donde se reconocen como figuras humanas que tienen cicatrices. Cuando estaban haciendo sus siluetas se le pidió a cada una de las estudiantes que luego de hacerla tomaran otro marcador, de un color distinto y resaltara de manera precisa un lugar de esa silueta donde estuviese una cicatriz que les haya marcado el cuerpo por alguna razón.

Las cicatrices se nombran no solo como huellas físicas sino también emocionales que marcan el cuerpo y la vida y es entonces donde entramos en conflicto con el cuerpo. Dentro de las reflexiones o las puestas en común surgieron historias de índole emocional. Donde quedaban marcadas por el desamor, por el abandono, entre otras emociones. Las estudiantes tuvieron demasiada atención en este ejercicio porque estaban conectando con sus sensaciones que esas reposan siempre con nosotros solo que no siempre somos tan valientes de nombrarlas o hablar sobre ellas. El artista Hundertwasser habla de esta piel como la primera piel que alberga incluso la salud, ese espíritu vital con el que contamos cada día que nos permite estar conectados con el mundo, con el entorno donde hacemos parte. Además, habla que es un yo interno y externo que debe estar en conexión con la naturaleza buscando efectivamente lo que viene a buscar cada ser humano en la tierra un toque de felicidad y libertad.

Las estudiantes acertaron en las reflexiones que hicieron con respecto a este ejercicio, considero que fue uno de los más emotivos que parten del arte plástico y construyen una biografía del yo, además porque se amplió la actividad a reconocer en ese cuerpo las emociones positivas que lo hacían vibrar. Es entonces cuando el ejercicio toma otra cara y se entra en esa conexión con los ideales y los sueños. Esta parte es importante porque las estudiantes se nombran así mismas a partir de su cuerpo ocupando un lugar en el mundo, incluso anticipando una actividad que tal vez no se alcance a hacer en conexión con la quinta piel del artista cuando habla la sobre la piel del planeta que en mi interpretación es ese lugar que se ocupa como ser social y humano, ese lugar donde desarrollaremos todo nuestro potencial para lo cual nos hemos forjado en cada etapa de nuestra vida hasta construir lo que queremos ser, aunque en algunos casos es lo que nos toca por directriz social o familiar.

Dentro de esta actividad estuvimos instaurados en el arte plástico, pero a partir de criterios y contenidos del ser. Se les cuenta a las estudiantes que el arte tiene una carga emotiva que debe siempre prevalecer como eje fundamental de la experiencia con el arte. El arte hace parte de lo que yo quiero manifestar y expresar, sin ello el arte sería solo un acontecer sin sentido en la vida.

Es por ello por lo que, aunque dentro de la clase pintemos un árbol, hagamos una maceta o nos movamos en alguna dirección habrá siempre una razón para hacerlo, un detonante que justifique tal ejercicio, hay que parar de replicar o construir momentos del arte en la escuela solo por replicar o calcar imágenes preestablecidas, es importante construir a partir del yo y entrar en linealidad con lo que es la verdadera esencia del arte.

Sesión 4: cuerpo en movimiento

Esta actividad que se centra especialmente en el teatro, partiendo del ejercicio anterior que fue las figuras humanas, ahora a través de unos cánones que se construyen a partir del taller que tiene como base principal la expresión y la imagen a través de esculturas humanas que interpretan los contextos sociales en los que viven las estudiantes.

Luego de hacer calentamiento y construir algunos acuerdos entre las técnicas de espacio tiempo en el teatro las estudiantes montan estatuas humanas que cuenten una historia que ellas crean que sea importante contar porque cambia, transforma o pone a pensar al mundo. Cuando se habla del cuerpo en movimiento anoto que dentro de este proceso es importante que el público las personas que hacen de público pueden cambiar las posiciones de la estatua o pueden interferir para cambiar el concepto.

Para este ejercicio se da un tiempo para que ellas puedan construir las imágenes y luego de esto ellas vayan pasando con sus imágenes al escenario. Las historias que surgen a partir de este ejercicio son significativas que permiten la apertura de un diálogo entre el grupo. Una de las historias, por ejemplo: es la imagen de una mujer que tiene la boca tapada. Las estudiantes que hacen de público modifican la imagen y dan opiniones al respecto de la historia: Qué significa estar en silencio. Ambas posturas son similares en muchas cuestiones, pero diversas desde el enfoque. Lo que quería resaltar la protagonista de la imagen era una mujer que se ha aguantado siempre decir lo que piensa o lo que dice por miedo, ya que sufre de violencia doméstica. Lo que interpreta su público es una mujer que está secuestrada y que no puede hablar porque la tienen amordazada.

Otra de las imágenes fue una mujer que está dando a luz, el público la modifica un poco e interpreta que es dadora de vida y que es una mujer que le está aportando algo al mundo. La protagonista de la historia quería expresar por medio de su imagen los embarazos adolescentes.

Aunque hubo algunas interpretaciones distintas a las propuestas por las protagonistas el ejercicio como tal construye imaginario social ya que a partir de sus enfoques y sus miradas se

construye en colectivo lo que piensan del mundo al que hacen parte y como lo viven cada una en sus contextos. Este ejercicio como tal fue más allá de lo íntimo y tocó algunas fibras personales donde las estudiantes se sintieron identificadas y leídas por sus compañeras.

El cuerpo en movimiento es una actividad que permite la expresión de las estudiantes desde sus posiciones o sus ideas sobre lo que les ha tocado vivir, lo que viven y lo que sueñan.

Esta actividad fue profunda incluso podría decir que activó lazos entre las participantes y permitió la manifestación a través de la acción. A veces pensamos que todo lo que está sumergido en la sociedad es obvio, me gustó mucho saber que había una idea de la imagen desde la puesta en escena, pero había otra idea desde el público y lo que ellos entienden y otra distinta la que propone el protagonista o el creador de la historia. De eso está cargado el arte, de diferentes posturas, desde la idea original y el concepto que cada ser humano advierte o comprende cuando ve una imagen o una pieza de arte o escucha o percibe una acción artística.

El cuerpo en movimiento es una acción de aprendizaje que permite adentrarnos en los imaginarios sociales de las estudiantes sin pelos en la lengua y sin borradores. Además, permite extraer conocimientos previos para otras acciones.

Esta acción creadora de teatro imagen está sumergida dentro de las apuestas creadoras del brasileño Augusto Boal y no solo está cargada de expresión corporal sino también de estéticas, de gente, de sentimientos, movimientos, creencias e ideologías.

Sesión 5: dramaturgia de acontecimiento social, teatro periodístico

A la sesión se lleva un mini resumen de la obra *La casa de Bernarda Alba* de Federico García Lorca. Se hace una lectura y se dan aportes para la interpretación de los textos dentro del teatro. También se cuenta la historia de la historia completa de la Casa de Bernarda Alba y todas quedan antojadas de conocer toda la trama. En otro momento se les muestra un vídeo¹ que está en YouTube que ilustra de manera gráfica y a través de la narración dicha historia. A partir de esta mirada un poco más amplia de la historia se les pide a las estudiantes que construyan una historia de Bernarda pero que suceda en el aquí y en el ahora de sus contextos de vida. Ellas se reúnen y comienzan a ensayar a partes de lo que sería una historia contada, pero en estos tiempos y surgen escenas muy interesantes en cuanto a lo que para ellas es el amor, las relaciones afectivas y el

---

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=7Lb1bLuDIWU>

permiso de salir o no a la calle en la edad en la que se encuentran. Creo además que fueron escenas muy divertidas plagadas de humor negro por decirlo de alguna manera.

Otro ejercicio que se construye a través de esta dinámica es la dramaturgia de acontecimiento social que parte de la búsqueda dentro de las noticias o los medios de información historias de la vida real que sean impactantes y que generen alguna imagen o sensación en cada una de ellas. Traen al encuentro noticias que tienen que ver con masacres, desapariciones, robos y desastres naturales. Partiendo de esas premisas se les enseña elementos básicos de cómo escribir un texto dramático para que a partir de los personajes que protagonizan esas historias que vieron en los medios puedan hacer un texto para teatro desde sus ideas partiendo de un acontecimiento real social legítimo.

Hay una historia que vale la pena resaltar y es la obra «Te fuiste pronto», que hace alusión a una historia real, datada en los medios locales y que hizo parte de la historia del colegio y de las chicas. Es la historia de una estudiante de la institución educativa que no quería vivir más, que vivía aburrida de la vida, que no se sentía que encajaba en el mundo y que por muchas veces dio señales a sus compañeras de sobre sus intenciones y que no le creyeron, porque al final terminó con su vida y las dejó a todas con mucha tristeza.

Este ejercicio fue bastante relevante para el momento en el que nos encontramos del proceso. Las estudiantes sin temores, sin tabúes, manifestaron sus emociones y sus irás al respecto de lo que sintieron desde sus posiciones como amigas, conocidas, vecinas o compañeras del colegio. Y también el dolor que se siente perder la vida según ellas sin tener o buscar ayuda como posible solución a los demonios.

La dramaturgia de acontecimiento social es contar la realidad a través del teatro, recrear esa realidad para permitir por qué no, construir ejercicios de catarsis, de mimesis y poder observar diferentes planos de la historia, porque no hay una sola historia dentro de la historia, hay muchas otras, hay focos que a primera vista no se ven pero que hacen parte y están allí para ser recreados por la dramaturgia.

Esta actividad permitió que las estudiantes se acercaran a la escritura de manera consciente y que sacaran lo mejor de ellas a través de esas construcciones, permitió también que asumieran retos como investigadoras, como directoras de una obra, como vestuaristas, maquilladoras y creadoras de efectos especiales.

Aquí surge una reflexión importante sobre lo que es el trabajo por proyectos y la creación

en colectivo de esos proyectos. Creo que es una experiencia bastante significativa para el proyecto saber que dentro del núcleo escolar obligatorio se pueden tejer oportunidades de trabajo colaborativo dentro del arte y la conjugación de esas artes dentro de una sola acción. Dentro de este ejercicio estuvieron juntos el arte plástico y el teatro y el ser como elemento creador de esas manifestaciones o expresiones artísticas.

Sesión 6: el retrato hablado/ la segunda piel, la ropa

Esta sesión es un trabajo consciente del yo, pero a partir de una mirada externa, del otro que me observa, que me conoce, que no me conoce, de la búsqueda de identidad sobrepasando los estereotipos sociales y familiares que construyen ese ser que otros ven y que tal vez no es real.

A partir de esta premisa se les pide a las estudiantes que por favor se dibujen como ellas son en la vida cotidiana, cómo se visten, qué usan, todo en relación con ese exterior. Luego que ellas construyen esa imagen de sí también van en un diálogo con sus compañeras para recopilar más datos que permitirán construir la pieza gráfica de esa imagen de retrato hablado.

Al principio de la actividad ellas estuvieron muy emocionadas de dibujarse, pero empezaron conflictos de cómo me dibujo yo, como se hace tal cosa o la otra y entonces les sugerí el espejo o la fotografía, donde a partir de esas imágenes del yo fuera un poco más fácil de plasmarse en un dibujo con un sentido, develar el ser y el yo estereotipado en búsqueda de la identidad.

Cuando se hace el cierre de la actividad o cuando llegan al final de sus piezas gráficas, se construyen conversaciones interesantes sobre la búsqueda de identidad donde ellas afirman que no son claras, que incluso es muy fluctuante por lo menos algunos gustos que van y vienen por alguna razón o por alguna motivación diferente que está por fuera de ellas. Hacen referencia que las marca mucho la moda o las tendencias, no solo a nivel nacional sino desde lo local, reconocen que hay unos estilos y unas formas de expresión diferentes dentro de sus estratos sociales en comparación con otros contextos. También piensan que es necesario esa etapa de la vida para encontrar una forma al final de la adolescencia para saber cómo se quieren ver y cómo quieren lucir. Hay expresiones desde ellas cuando reconocer no saber que el hecho de vestirse, maquillarse, peinarse fueran manifestaciones estéticas, artísticas y sensibles.

En este punto conversan entre ellas que desde el área de educación artística es importante que se les haya permitido identificarse o tratar de buscar ideas desde el ser que son para construirse como seres humanos. Ellas piensan que los estereotipos aún en el momento de la vida que ellas están

siguen siendo presiones sociales para encajar en el medio y que no permiten la construcción libre de una personalidad o de unas inclinaciones personales donde el afuera es todo un medio de expresión que debería ser respetado sin comentarios negativos o adverso a lo que ellas quieren manifestar.

Les encantó verse dibujadas en esa búsqueda de construir la imagen externa de ellas ya que permitió un dialogo sobre el respeto y la empatía por otros seres que no son símiles a otros y que no tendrían por qué estar por fuera de lo que se llama sociedad. El retrato hablado o la piel de tela es una manera de hacer y construir conceptos, ideas o pensamientos sobre la figura humano en el aquí y en el ahora, es otra manera de experimentar y construir la representación artística del hombre en la sociedad, desde los símbolos y las estéticas, los colores, las formas que apuntan básicamente a la realidad.

Pienso que el arte por sí solo representa la historia de la humanidad y es un reto que desde nuestros encuentros se siga aportando a esa construcción histórica, porque no es necesario repetir lo que ya pasó, porque el arte es cambiante, fluctuante y distinto según y el medio y la época.

Análisis de resultados por sesiones

Luz y sombra en el arte plástico

Figura 8. Luz y Sombra en el Patio

Nota. Elaboración propia.

Dentro de este proceso se pudo observar como las estudiantes abordaron el tema desde la etapa 1, conociendo las diferentes formas y fuentes de luz y apropiándose desde el dibujo y conociendo las sombras propias del objeto y de la proyección que tiene estrecha relación con la luz. Fue determinante ver el asombro que sentían en la exploración de la técnica desde los cuerpos atravesados por la fuente de luz y también por los objetos inanimados que movían cambiando las direcciones de la luz, para poder determinar los puntos de oscuridad.

La luz y la sombra es un ejercicio muy común dentro de las artes plásticas, pero es mucho más divertido y práctico si se hace desde el hacer con estrategias de movimiento y utilizando la luz natural y la artificial en el aquí y en el ahora, como se les practicó y enseñó a las estudiantes.

El resultado fue una experiencia sensible desde el arte plástico que sale de los libros para convertirse en hecho real y palpable.

Luz y sombra en el teatro

Figura 9. Luz y Sombra en el Teatro Mujer-Niña

Nota. Elaboración propia

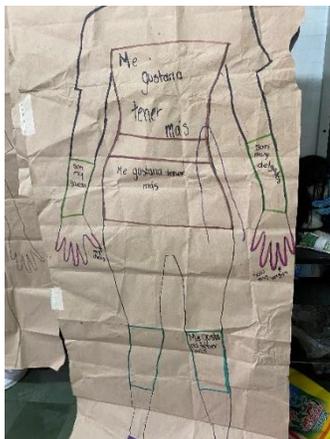
Dentro de esta etapa las estudiantes pudieron transportar lo aprendido hacia una nueva esfera que para ellas es un poco desconocida ya que no habían abordado temas teatrales antes como reposa en las encuestas. Luego de dar un paso por la historia de las sombras chinescas y aplicar los ejercicios propuestos para este momento del proceso los resultados son realmente una socialización que constituyó un aporte importante en la institución sobre todo por el tema que construyeron las estudiantes en sus historias en las cajas mágicas sobre el bullying, historias que compartieron con sus padres de familia en una intervención a través de un acompañamiento sicosocial.

Es un resultado que trasciende incluso las miradas desde los objetivos propuestas en la estrategia de investigación pero que se vincula inmediatamente con el objetivo de contribuir desde el teatro y la plástica en las expresiones de las estudiantes, y sobre todo en este tema ya que se conjugan las dos disciplinas de manera natural y espontánea en un ejercicio que trasciende hacia otros miembros de la comunidad educativa, que tienen estrecha relación y

vínculos con las estudiantes y que hacen parte de la construcción de expresiones y emociones desde el ser.

Figura humana

Figura 10. Silueta

Nota. Elaboración propia

La figura humana fue una actividad que proporcionó como resultado relevante la construcción de identidad basados en la teoría de las cinco pieles del artista plástico Hundertwasser. El descubrir a partir de una figura propia una historia desde los imaginarios que se tienen con respecto al dolor y a la felicidad. Proporciona un insumo que se sitúa en el objetivo principal de la investigación que datea la experiencia sensible dentro de las artes que se integran y que cobran vida como si saliesen del papel de la hoja, para convertirse en una escena, en una pieza contada por cada una de las estudiantes.

El cuerpo en movimiento

Figura 11. Posición Fetal

Nota. Elaboración propia

Es un ejercicio que resulta como respuesta también a la actividad anterior pero que permite evidenciar el criterio de cada una de las participantes, cambiando ideas o propuestas por las ideas propias, por lo que realmente se imaginan. El cuerpo en movimiento realmente es un ejercicio que partió de la quietud para ser modificado o movido por una razón propia donde cada estudiante tiene una idea o una teoría a partir de una imagen.

Constituye un elemento importante para recoger insumos sobre el pensamiento crítico o posiciones en específico sobre un tema o una situación que se les presente en la vida o en el entorno. El resultado además concretó que las estudiantes todas las que participaron tienen una posición y nunca se quedaron en silencio frente a una imagen, construyendo directamente espacios de reflexión.

Dramaturgia de acontecimiento social

Figura 12. Mujer que Limpia

Nota. Elaboración propia

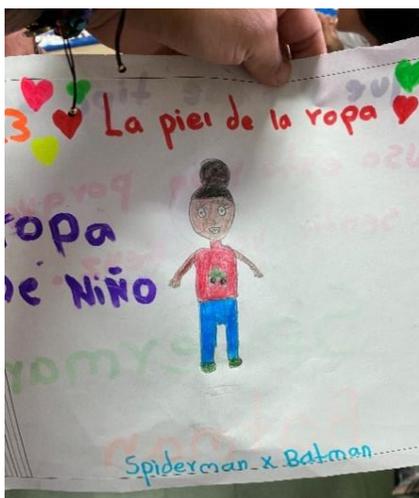
La dramaturgia de acontecimiento social fue uno de los ejercicios más importantes de las estudiantes que refiere a reconocer en el medio en que existen las historias que impactan su ser y sus emociones, tomando posturas desde la crítica social y también la comprensión de realidades que no pueden modificar desde sus posiciones como seres todavía siendo menores de edad tienen mucho que decir.

Este ejercicio parte de buscar en los medios publicitarios, impresos o digitales noticiosos

o no historias que sean de la vida real y que marquen de la alguna manera o modifiquen un pensamiento en el individuo. Las estudiantes se acercaron a temas como la violencia en varios escenarios de la vida cotidiana, resumiendo que hacen parte de sus realidades cercanas, porque esas realidades las transforman y les cambian o n o el sentido de lo que piensan o creen de su entorno.

El retrato hablado/ la segunda piel

Figura 13. La piel de la Ropa

Nota. Elaboración propia

Las estudiantes en este ejercicio aportaron desde sus ideas lo difícil que es ser ellas mismas, dentro de una sociedad que las sumerge en estereotipos que tal vez no sean lo que ellas vayan a construir para cuando sean grandes, pero es lo que les ofrece el entorno y las circunstancias, pero también se encuentra que permiten dentro de esas búsquedas la manera de expresarse a través de una imagen, la que sea sin importar qué tipo de ropa o maquillaje sobre sus miedos, sus sueños o sus pretensiones cercanas. Es un trabajo muy interesante porque es realmente plasmar desde lo plástico una manera de ser y de expresarse, pero al mismo tiempo es haciendo un performance donde busco la identidad como un todo.

Estudio y Reflexión de la estrategia, análisis de encuesta 2 virtual

En esta encuesta proyectada en el cierre de la estrategia y del proceso, fue importante dividir las preguntas según los objetivos en la investigación, porque es una manera de responderse

desde la construcción del análisis los resultados desde las estudiantes y crear insumos para concluir la propuesta.

Figura 14. Formato de Encuesta Virtual

Nota. Elaboración propia

The screenshot shows a virtual survey interface. At the top, the title is "ENCUESTA 2/SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA." Below the title, there is a user identification bar showing the email "bertrilleblandonzapata@gmail.com (no compartidos)" and a "Cambiar de cuenta" link. The survey contains three questions:

1. Cómo estudiante has hecho parte en algún momento de un proyecto de investigación.
  - Sí
  - No
  - Otro: _____
- 1.1 Crees que es importante documentar experiencias que se hagan dentro de un contexto educativo y por qué
  - Sí
  - No

Figura 15. Formatos de Encuesta virtual

The figure shows two separate screenshots of survey questions. The left screenshot displays three questions:

- Question 1: No, Otro: _____
- Question 12: "Las vivencias dentro de tu núcleo escolar educativo, crees que son importantes escribirlas y contarlas para otras generaciones de estudiantes?"
  - Sí
  - No
  - Otro: _____
- Question 2: "Crees que el Teatro o las Artes Plásticas sirven para mejorar tu expresión?"
  - Sí
  - No
  - Otro: _____

The right screenshot displays two questions:

- Question 2.1: "Crees que el Teatro o las Artes Plásticas sirven para construir tus propios criterios y formas de pensamiento?"
  - Sí
  - No
  - Otro: _____
- Question 3: "Consideras importante tener espacios dentro de tu entorno escolar para mostrar contenidos aprendidos dentro del área de artística?"
  - Sí
  - No
  - Otro: _____

Below the second screenshot, the beginning of a third question is visible: "3.1 Crees que es necesario tener espacios de reflexión y de encuentros con el arte dentro de la escuela"

Sí

No

Otro: _____

3.2 Cuenta una experiencia desde el área de artística donde hayas mostrado, visibilizado una enseñanza de clase a la comunidad educativa (compañeras, padres de familia, profesores)

Tu respuesta _____

---

4. Qué ha cambiado en ti, luego de vivir una experiencia diferente dentro del área de artística a partir de la integración de las artes?

Tu respuesta _____

4.1 Qué habilidades tales como: el lenguaje, la expresión oral, la opinión, la reflexión u otro. Han tomado más fuerza luego de tu experiencia en la práctica de

4.1 Qué habilidades tales como: el lenguaje, la expresión oral, la opinión, la reflexión u otro. Han tomado más fuerza luego de tu experiencia en la práctica de una experiencia sensible con las artes integradas en la clase de artística.

Tu respuesta _____

4.2 Es positivo contar con la experiencia de integrar las artes dentro del aula?

sí

No

Otro: _____

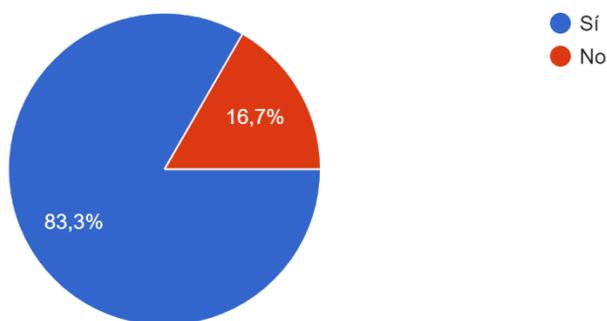
Enviar Borrar formulario

Nota. Elaboración propia

Desde el objetivo de la sistematización de la experiencia sensible se aplican las preguntas (1, 1.1, 1.2) que arrojan la siguiente gráfica de información.

Figura 16. Respuesta Pregunta 1 Encuesta 2 virtual

1. Cómo estudiante has hecho parte en algún momento de un proyecto de investigación.
6 respuestas

Nota: La figura muestra los resultados respuestas formularios Google

Se puede observar que después de implementar las estrategias que el 83.3 % de las encuestadas ha hecho parte de un proceso de investigación y el 16,7% responde que no. Cuando se le analiza esta respuesta se puede resolver que dentro de la observación y de manera holística

las estudiantes no consideran en su respuesta que hacían parte de un proceso de investigación, aunque desde el inicio estuvieron claras las reglas del juego, sino que hacían parte de las dinámicas y estrategias de la clase de educación artística de manera natural.

Figura 17. Respuesta Pregunta 1.1 Encuesta 2 virtual

1.1 Crees que es importante documentar experiencias que se hagan dentro de un contexto educativo y por qué

5 respuestas

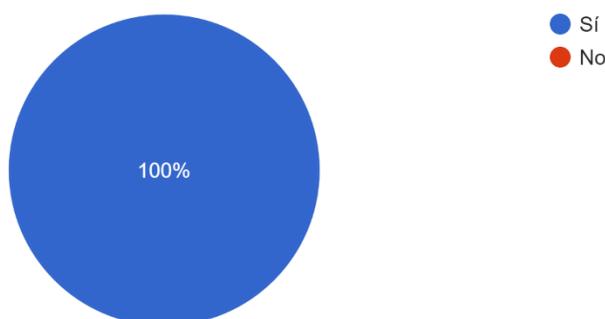
Nota. La figura muestra los resultados respuestas formularios Google

Se puede resolver que el 80% de las encuestadas consideran que es importante documentar las experiencias y el otro 20% argumenta que es un espacio de aprendizaje donde también se divierten. En realidad, es una respuesta positiva en cuanto al proceso que se llevó con las estudiantes y que por medio de esta respuesta se aporte a que el arte desde la integración de las disciplinas es importante como experiencia documentada.

Figura 18. Respuesta Pregunta 1.2 Encuesta 2 Virtual

1.2 Las vivencias dentro de tu núcleo escolar educativo, crees que son importantes escribirlas y contarlas para otras generaciones de estudiantes?

6 respuestas

Nota. La figura muestra los resultados respuestas formularios Google

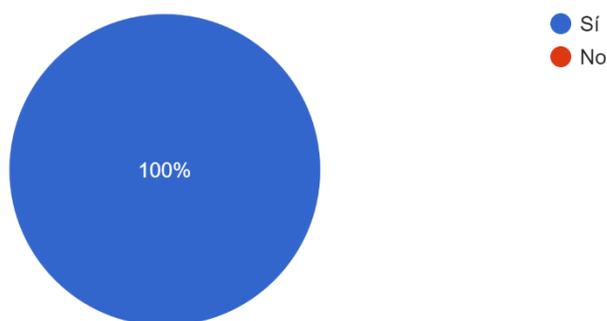
Dentro de la respuesta a esta pregunta se resuelve que el 100% de las estudiantes está de acuerdo en que las vivencias son importantes contarlas a otras generaciones de estudiantes y también se afirma que la sistematización es una herramienta para que ello pueda suceder. Podría sonar muy trillado en la resolución de esta respuesta, pero lo que no se escribe no existe.

A continuación, se responden las siguientes preguntas apuntando al objetivo que permite la contribución desde el teatro y la plástica en la expresión de las estudiantes.

Figura 19. Respuesta Pregunta 2 Encuesta 2 Virtual

2. Crees que el Teatro o las Artes Plásticas sirven para mejorar tú expresión?

6 respuestas

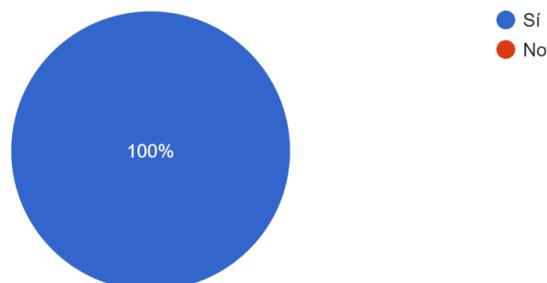
Nota. La figura muestra los resultados respuestas formularios Google

En la respuesta a esta pregunta las estudiantes aciertan en su totalidad dando un 100% de respuestas a favor. Ello permite considerar que el trabajo desde las artes integradas en la propuesta dio sus frutos a la hora de pensarlas y usarlas como medio de expresión para las estudiantes dentro del área de artística.

Figura 20. Respuesta Pregunta 2.1 Encuesta 2 virtual

2.1 Crees que el Teatro o las Artes Plásticas sirven para construir tus propios criterios y formas de pensamiento?

6 respuestas

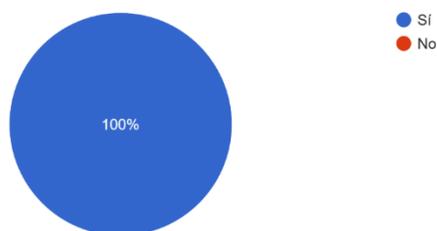
Nota. La figura muestra los resultados respuestas formularios Google

Determina que el 100 % está de acuerdo en que la construcción de criterios y formas de pensamiento pueden nacer a partir de una experiencia con el arte plástico y el teatro. Esto favorece la experiencia de la experiencia ya que resuelve que se logran los objetivos trazados.

A continuación, las respuestas están direccionadas a responder sobre el objetivo de visibilizar la experiencia docente.

Figura 21. Respuesta Pregunta 3 Encuesta 2 Virtual

3. Consideras importante tener espacios dentro de tú entorno escolar para mostrar contenidos aprendidos dentro del área de artística?
6 respuestas

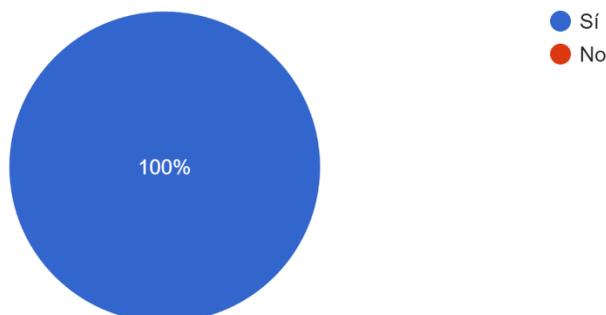

Nota. La figura muestra los resultados respuestas formularios Google

Estar de acuerdo en que sea pertinente mostrar los contenidos del área proporciona una respuesta acertada para este proceso ya que es importante no solo como visión desde el autor de esta investigación sino también desde el objeto de estudio la visibilizarían de los trabajos o de los contenidos que se realizan para otros miembros de la comunidad educativa.

Figura 22. Respuesta Pregunta 3.1 Encuesta 2 Virtual

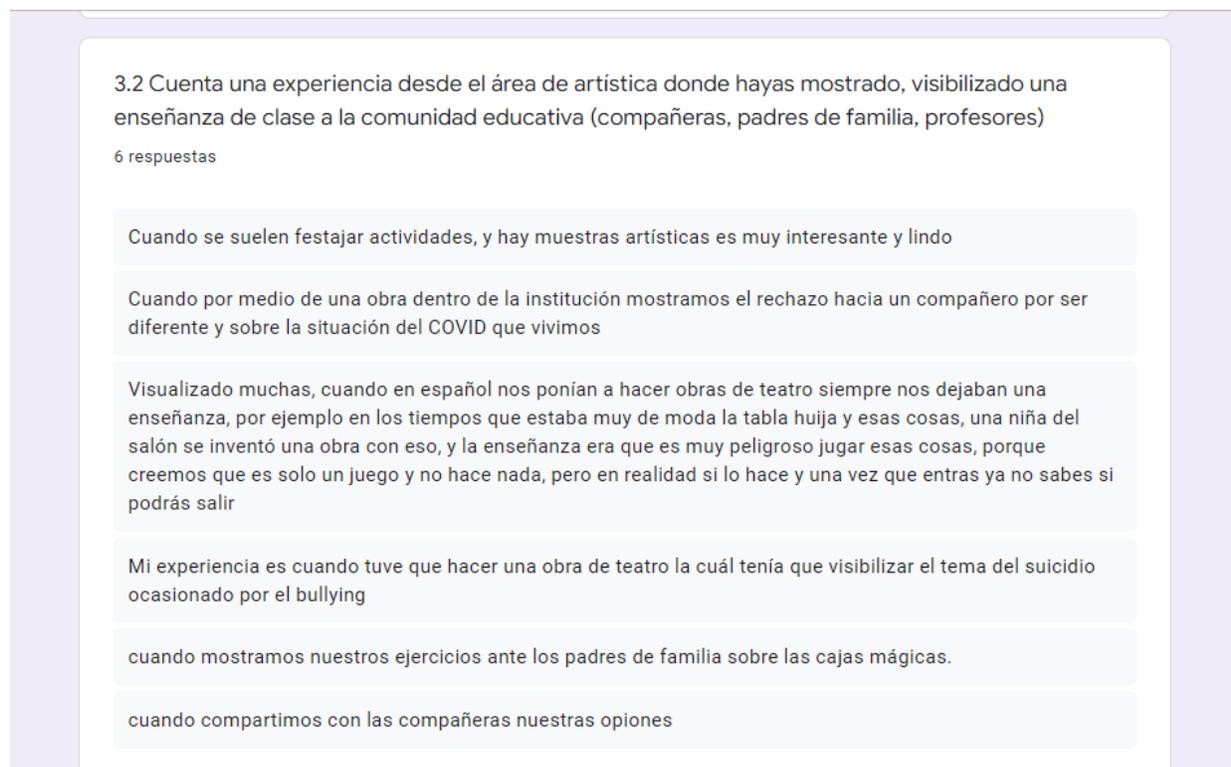
3.1 Crees que es necesario tener espacios de reflexión y de encuentros con el arte dentro de la escuela
6 respuestas

Nota. La figura muestra los resultados respuestas formularios Google

Esta respuesta positiva con un 100% en acuerdo con esta pregunta reafirmar además la participación que tiene la comunidad en espacios de reflexión no solo desde el encuentro de artística sino también en otras actividades institucionales pero que consideren necesario esos encuentros desde el arte permite reconocer desde los objetivos haber cumplido esa meta.

Figura 23. Respuesta Pregunta 3.2 Encuesta 2 Virtual

Nota. La figura muestra los resultados respuestas formularios Google

Las estudiantes en el balance de esta respuesta reconocen que existe un espacio institucional que permite visibilizar lo aprendido dentro de los espacios académicos y con miembros de la comunidad educativa.

Figura 24. Respuesta Pregunta 4 Encuesta 2 Virtual

4. Qué ha cambiado en ti, luego de vivir una experiencia diferente dentro del área de artística a partir de la integración de las artes?

6 respuestas

- Mi criterio, ver el arte desde otra perspectiva
- Ha cambiado un poco más mi forma de pensar, es decir soy más abierta en pensamiento
- Mi manera de expresarme, siento que ahora soy más expresiva y no me da tanta pena ser tan loca por la vida, soy más extrovertida, eso me ha quitado mucho la pena
- Mi forma de expresar, ya que antes era bastante insegura en el tema de mi expresión corporal, no sabía cómo hacerlo y poco a poco agarre confianza en mi misma.
- Me ha cambiado la visión sobre lo que era el arte, ahora se que no es una sola forma sino que hay varias y se pueden unir.
- la idea que tenía de la clase de artística

Nota. La figura muestra los resultados respuestas formularios Google

El resultado de esta respuesta confirma que los objetivos propuestos hicieron efecto en conseguir que las estudiantes pudieran por medio del arte construir criterio propio, formas de pensamiento, expresiones, las ideas sobre el entorno y las respuestas distintas sobre lo que es o puede ser una clase de educación artística.

Figura 25. Respuesta Pregunta 4.1 Encuesta 2 Virtual

4.1 Qué habilidades tales como: el lenguaje, la expresión oral, la opinión, la reflexión u otro. Han tomado más fuerza luego de tú experiencia en la práctica de una experiencia sensible con las artes integradas en la clase de artística.

6 respuestas

- La opinión
- Siento que desde que estoy en esto de la actuación pienso que el reflexionar y la opinión han Sido habilidades más fuertes que he reforzando y que me han ayudado para mi vida diaria
- La expresión oral y la opinión
- La habilidad que más he desarrollado es, mi expresión oral y corporal
- la expresion y las opiniones sobre lo que me gusta y no me gusta
- la expresion oral

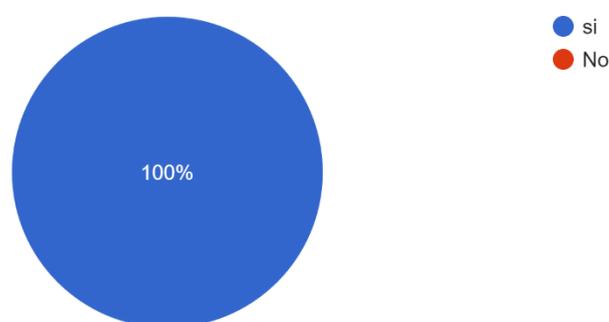
Nota. La figura muestra los resultados respuestas formularios Google

La expresión oral, es un común denominador dentro de las respuestas que permite evidenciar que se pudo construir tipos de habilidades dentro de las estudiantes que pasaron por el proceso dentro del proyecto de investigación y que constituye una respuesta positiva dentro de los objetivos propuestos desde la contribución desde el teatro y la plástica para la expresión de las estudiantes.

Figura 26. Respuesta Pregunta 4.2 Encuesta 2 Virtual

4.2 Es positivo contar con la experiencia de integrar las artes dentro del aula?

6 respuestas

Nota. La figura muestra los resultados respuestas formularios Google

El 100% de las estudiantes responde acertadamente en que es viable contar con una experiencia diferente de la integración de las artes porque es positivo para ampliar el panorama de posibilidades que existe para hacer arte en la escuela.

Conclusiones

Partiendo de todo lo anterior se concluye que en la contribución desde el teatro y las artes plásticas para los procesos educativos vistos como medios de expresión el “ser “ fue un eje central que permitió y acompañó cada etapa del proceso, porque consintió que las estudiantes pudieran expresarse de manera libre y tranquila a partir de sus imaginarios sociales y personales con cada una de las actividades propuestas en la estrategia pedagógica ya que participaron activamente, construyeron ideas nuevas, conocimientos previos y pudieron ir más allá en la consolidación de las ideas propias y las miradas, partiendo del ser hacia el mundo.

La construcción de visibilizar la experiencia docente en el área de artística fue positiva y se pudo ir más allá de realizarla con las estudiantes del grado 8 de la institución educativa, ya que se generó la participación de otros agentes dentro de la comunidad educativa incluidos los padres de familia de las estudiantes, directivos, docentes y personal de apoyo psicosocial de la institución. Fue pieza clave la participación que se obtuvo en el proyecto anti bullying del colegio, porque permitió que se pudiera visibilizar la experiencia a través de las cajas mágicas y no solo involucrar a otros agentes sino construir experiencia y permitir reconocer dentro del área de educación artística una manera distinta de enseñarla, aplicarla y fortalecerla.

El impacto en las estudiantes es verdadero en cuanto se puede concluir que ellas desde su participación en el proyecto se dejaron permear por la estrategia pedagógica aportando desde sus saberes previos y emociones todo lo que estuvo a su alcance, además desde sus propias palabras pudieron mejorar sus habilidades, miradas, formas de ver el arte no solo en la escuela sino por fuera de ella y el aporte característico que esto tuvo para sus vidas, experimentar el arte desde el hacer, la construcción colectiva y la postura crítica.

La sistematización de la práctica docente permite que se deje un registro como evidencia de los procesos de la enseñanza aprendizaje para las generaciones venideras como insumos en la transformación de métodos y dinámicas de aprender y de enseñar, es un material de consulta.

La investigación dada responde a la pregunta problema a favor porque realmente se evidencia a través de la sistematización de la práctica docente desde el área de educación artística y documenta las experiencias como contenido que le aporta a la ciencia y a la educación. La bitácora del docente es una fuente de conocimiento científico que puede estar al servicio de la comunidad investigadora y pensante.

Dentro de otras consideraciones que concluyen este proceso, se puede decir que es

favorable trabajar con las estudiantes reconociendo sus imaginarios para que la enseñanza tenga un mejor impacto dentro de la comunidad con la que se trabaja.

Integrar las artes no es un cuestionamiento nuevo dentro del contexto escolar obligatorio, es una idea, que se ha desarrollado de diversas formas, hay quienes proponen algunas de las artes, otros casi todas, y así se van tejiendo experiencias significativas con contenido científico, que permite el material de consulta.

Se necesita seguir documentando este tipo de preguntas y desarrollarlas para continuar en la búsqueda de una educación multidisciplinaria, diversa, integradora, constructiva y dinámica. Salir, resurgir de las propuestas monótonas del hacer por cumplir asignaturas o unidades de logro por hacerlo. Es hora del cambio, de abrir el campo en espacios creativos y también en liberar el conocimiento de pensamientos hermetizados. El camino para la construcción de seres culturales, que aprenden a través del goce y el arte y que encuentren de alguna manera la felicidad.

El arte no es una operación manual o mecánica, el arte es creatividad y pensamiento, por tanto, a través de la resolución de este conflicto se busca construir otra idea de hacer arte en la escuela utilizando como pretexto la integración del arte y el convivio.

El arte integral es parte ya de un contexto global y permite hablar diferentes lenguajes, estar en las dinámicas contextuales del mundo, constituye para la práctica enseñanza-aprendizaje, un acto revolucionario de instaurar dentro de la enseñanza del arte la investigación, que hace parte del descubrir del individuo su manera de habitar en el mundo, de percibirlo, de contemplarlo y ser parte de él, desde las apreciaciones estéticas y críticas que nacen de un maestro que trabaja por la evolución de su hacer y funda desde allí escuela nueva.

Las artes permiten una transformación de la consciencia del ser a través de la experiencia con los sentidos y esto permite que la imaginación se potencialice y se construya a través de imaginarios lo que antes no se podía ver. (Eisner, 2002)

La educación artística no tiene un solo modo de ser o de implementarse en las escuelas, existen variables o diversas visiones de esta educación, ojalá instaurada por cada contexto social del individuo, pero ciertamente es por el contexto social político de un estado. La educación artística dentro de esos modos de implementación cuenta con el enfoque disciplinario, cultura visual, resolución de conflictos, la expresión creativa, enfoques laborales, desarrollo cognitivo, promoción de rendimiento académico, integración de las artes, entre otras.

Los maestros de artes deben tener saber que para enseñar arte deben incitar a la imaginación de su alumno, que puedan crear a través de espacios que ni siquiera hayan conocido y es eso mismo lo que carga valor para obtener un resultado visual a través de un dibujo. Además, saber utilizar los recursos para las actividades y saber apreciar el arte que los alumnos construyen, no es una calificación puesta en el sentido bonito o feo, sino estético, coherente, plástico, y construir lo que el artista llama relaciones constructivas donde el estudiante permite así valorarse así mismo en la construcción de sus propias piezas de arte.

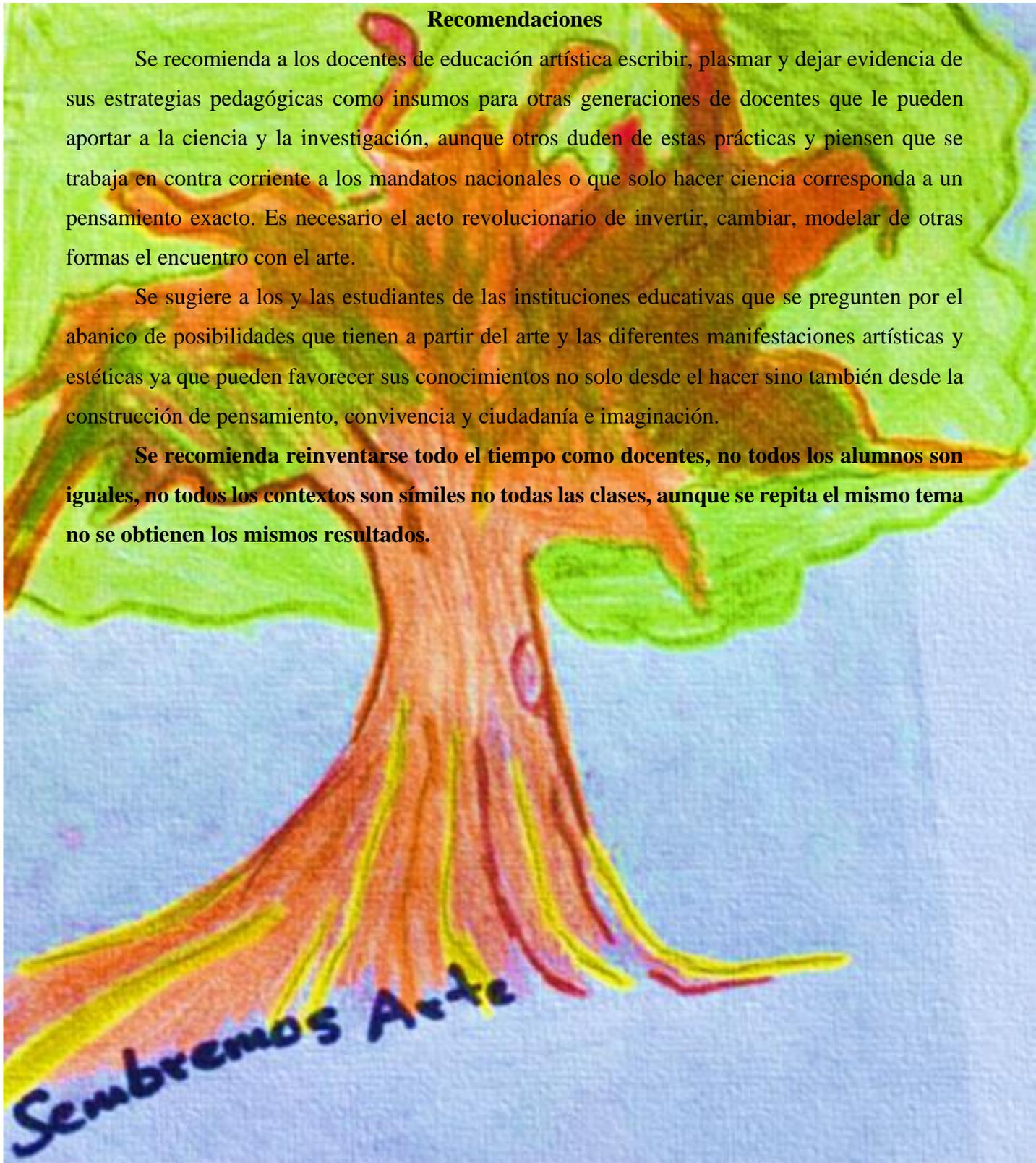

Recomendaciones

Se recomienda a los docentes de educación artística escribir, plasmar y dejar evidencia de sus estrategias pedagógicas como insumos para otras generaciones de docentes que le pueden aportar a la ciencia y la investigación, aunque otros duden de estas prácticas y piensen que se trabaja en contra corriente a los mandatos nacionales o que solo hacer ciencia corresponda a un pensamiento exacto. Es necesario el acto revolucionario de invertir, cambiar, modelar de otras formas el encuentro con el arte.

Se sugiere a los y las estudiantes de las instituciones educativas que se pregunten por el abanico de posibilidades que tienen a partir del arte y las diferentes manifestaciones artísticas y estéticas ya que pueden favorecer sus conocimientos no solo desde el hacer sino también desde la construcción de pensamiento, convivencia y ciudadanía e imaginación.

Se recomienda reinventarse todo el tiempo como docentes, no todos los alumnos son iguales, no todos los contextos son similares no todas las clases, aunque se repita el mismo tema no se obtienen los mismos resultados.

Sembremos Arte

Referencias

- Acaso, Megias. (2017) Art Thinking, cómo el arte puede transformar la educación. Paidós.
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/37/36158_Art_Thinking.pdf
- Acaso, M. (2009) La educación artística no son manualidades. Catarata.
https://mediacionartistica.files.wordpress.com/2022/02/la_educacion_artistica_no_son_manualidad.pdf
- Acevedo Zapata, L. M., Díaz Chaves, G. J., & Sánchez Ballesteros, S. L. (2020). Informe final de sistematización de experiencia educativa: modelar y narrar, el arte como eje integrador de aprendizajes en un proyecto. *UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UPN*, 1-41.
- Alcaldía de Medellín. 2011. Comuna 4 barrio 0412 la Piñuela. medellin.gov.co/. Medellín.
<https://www.medellin.gov.co/giscatalogacion/srv/spa/catalog.search#/metadata/25cb2dc9-7fd8-4b5d-87c5-33cfd7d1c466>.
- Álvarez Domínguez, P., & Martín López, A. (junio de enero de 2016). EL TEATRO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria (RIDU)*, 10(1). doi: <https://doi.org/10.19083/ridu.10.459>
- Arboleda Zuleta, S. Y. (2020). El arte como transformador social: sistematización de experiencia en el proyecto de pedagogía vivencial de la Corporación Educativa Combos 2014 - 2015. *Universidad de Antioquia Repositorio.*, 01-102.
- Barrios Rodríguez, A. A., & Pinzón, Y. M. (Septiembre de 2017). El arte como instrumento para el desarrollo de las habilidades comunicativas. *Fundación Universitaria Los Libertadores*, 1-176.
- Boal, A. (2013). Centro do Teatro do Oprimido. *Brecht, e modestamente eu!*, en: *Textos d'Augusto Boal*. Obtenido de [http:// institutoaugustoboal.org/2013/06/13/brecht-](http://institutoaugustoboal.org/2013/06/13/brecht-)
- Bosco, C. (2017). Breve historia universal del teatro. *Lenguaje dramático. Dpto de extensión cultural. Universidad Nacional del Rosario*, 01-08. Obtenido de <https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/7037/19206%20-17%20LENGUAJES%20ART%20C3%8DSTICOS%20-20TEATRO%20Breve%20Historia%20Universal%20del%20Teatro%20202017.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Botella, A. M., & Adell, J. R. (diciembre de julio de 2018). El aprendizaje cooperativo por

- proyectos: una aportación a la didáctica de la música en la educación universitaria de magisterio en el grado de infantil. *Post-Pint Praxis*, 14, 1-22. doi:<http://dx.doi.org/10.21676/23897856.2668>
- Cárdenas, Ó. L., & Cárdenas, M. T. (2019). La historia de los saberes artísticos en la escuela pública colombiana en la primera mitad del siglo XIX*. *Pedagogía y Saberes*, [en línea](50), 173-185. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=614064457015>
- Castoriadis, C. (2007). La institución imaginaria de la sociedad.<https://revolucioncantonal.net/files.wordpress.com/>
https://revolucioncantonal.net/files.wordpress.com/2019/01/kupdf.com_la-institucion-acuten-imaginaria-de-la-sociedad-cornelius-castoriadis.pdf
- Colegio Fontan (2019). El Sistema Fontán, un sistema educativo nuevo. <https://colegiofontan.edu.co/wp-content/uploads/2019/10/Sistema-Fontan-folleto-web.pdf>
- Constitución Política de Colombia. (1991). Bogotá: TEMIS
- Córdoba, E. (2014). Talleres de capacitación a docentes de educación artística en la escuela. *Talleres de capacitación docente Bello.*, 01-25.
- Cusguen Chacón, L. F. (2017). Reinventarme como maestro caminos posibles para transformarnos. *Repositorio Universidad de Antioquia*, 01-93.
- Cruz, J, e Intxausti, N (2013) La Educación Artística en Nicaragua, una investigación en el marco de la cooperación Educativa Iberoamericana, Artículo de la Revista Iberoamericana de Educación. N.º 61, pp. 143-158 (1022-6508) - OEI/CAEU.
- Díaz, O. (2012). ¿Vivir la poesía en el aula? Una experiencia educativa. *Zona Próxima*, núm. 16, enero-junio, 2012, pp. 105-117. Universidad del Norte Barranquilla. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85323935010>
- Educación, M. d. (2016). educacion.gob.ec. Obtenido de educacion.gob.ec: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/ECA_COMPLETO.pdf
- Eisner, E. (1972). Educar la visión artística. Paidós educador. <https://books.google.es/books?id=KZZqbOjWkSsC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Eisner, E. W. (2002). The arts and the creation of mind. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. http://mehrmoammadi.ir/wp-content/uploads/2019/10/Elliot_W_Eisner_The_Arts_and_the.pdf

- Eisner, E. (2020). El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Paidós Educación.
- Fandiño, J. M. (2001). Reseña histórica del arte en la educación formal Colombiana. *Universidad de la Sabana.Facultad de Educación. Educación y educadores*, pág. 08.
- Fariña , L. C., García, V., Valdís, H., Sedano Solís, A., & Compañía la Balza, T. (2021). *Teatroaplicado en educación*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Freire, P. (1982). *Pedagogía del oprimido*. México D.F., México: Siglo XXI Editores S.A de C.V.
Obtenido de <https://fhcv.files.wordpress.com/2014/01/freire-pedagogia-del-oprimido.pdf>
- Gadamer, H. (1998). El giro hermenéutico. Ediciones cátedra S.A.
<http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-ii/files/2014/04/Gadamer-El-giro-hermeneutico.pdf>
- García. “Et al”. 2019. Teatro para aprender, enseñar y curar. Bogotá DC. Siglo del Hombre editores.
- García, C., Godoy, M. (2011). Sistematización de una experiencia pedagógica en Educación artística, en un espacio no convencional. [Proyecto de investigación]
- García Campos, C. N., & Godoy Serrano, M. (2011). Sistematización de una Experiencia Pedagógica en Educación Artística, en un Espacio No Convencional. *Pontificia Universidad Javeriana*, 1-82.
- Gil, E. (2019). La experiencia sensible como proceso pedagógico a través de las artes visuales en niños, niñas y jóvenes en la Fundación Cecucol. Monografía Análisis de experiencias. [proyecto de investigación]. Bibliotecadigital.univalle.edu.co
<https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/18239/3556-V152e.pdf?sequence=1>
- Gil, E. V. (2019). bibliotecadigitalunivalle.edu.co. Obtenido de bibliotecadigitalunivalle.edu.co:
<https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/18239/3556-V152e.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gómez Hernández, L. Y., & Espinal Monsalve, N. E. (junio de enero de 2016). Determinantes de la participación en artes escénicas en Medellín, Colombia. *ENSAYOS DE ECONOMÍA*(48), 189-207.
- Gompertz, W. (2015). Piensa como un artista. Taurus. [piensa-como-un-artista.pdf](#)
- González, R. (14 de julio de 2016). La práctica artística contemporánea como experiencia interdisciplinar. *Arte y políticas de identidad*, 14, 51-68.

- Guerra, D. R., Rojas, A., & Ruíz, G. (2015). *Las artes plásticas y la historia del arte: una propuesta pedagógica para el desarrollo de la creatividad*. Bogotá D.C. Colombia: Fundación Universitaria Los Libertadores.
- Hernández, I. (2012). Investigación cualitativa: una metodología en marcha sobre el hecho. *Revista Rastros Rostros*, 14(27), 57-68.
- Huertas, M. (2016). NOTAS PARA UNA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN COLOMBIA EN EL SIGLO XX. *Credencial Historia*. Obtenido de <https://www.revistacredencial.com/historia/temas/notas-para-una-historia-de-la-educacion-artistica-en-colombia-en-el-siglo-xx>
- Hundertwasser, F. (1972). *Las cinco pieles*.
- Jarque López, E. (2016). Cinco pieles Arte y Naturaleza. pág. 48.
- Larrosa Bondía, J. (2006). «Sobre la experiencia». *Aloma: revista de psicología, ciències de l'educació i de l'esport Blanquerna*(19), 87-112. Obtenido de <https://raco.cat/index.php/Aloma/article/view/103367>.
- Ley General de Educación de 8 de febrero de 1994. (s.f.). Por la cual se expide la ley general de educación.
- Ley 397 del 1997. Ley general de Cultura.
- Ley 1620 del 2003. (s.f.). Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
- Lóva, 2021. Memoria actividades 2019-2020. Lóva. memoria-LÓVA1920.pdf (proyectolova.es)
- Marín, R. 2003. Didáctica de la educación artística. Pearson educación. -artística-ricardo-marin-viadel.pdf
- Martínez Vesga, O. (noviembre de 2005). La tradición en la enseñanza de las. *El Artista*(2), 19-27. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/874/87400203.pdf>
- Medrano Martínez, A. D. (2020). Enfoques de la educación artística en la Escuela Secundaria. En A. D. Medrano Martínez, *Efectividad de la carrera Cultura y Artes de la Facultad de Educación e Idiomas* (Vol. 36, págs. 1-15). Managua, Nicaragua: Revista Científica de FAREM-Estelí. doi: <https://doi.org/10.5377/farem.v0i36.10608>
- MEN. (2010). *Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media*. Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación de Colombia.
- MEN. (27 de mayo de 2015). Asunto:Expedicion tarjeta profesional del artista. “*EXPEDICIÓN TARJEJA PROFESIONAL DEL ARTISTA*”. Bogotá, Colombia.

- MEN. (marzo de 2016) Currículo de los niveles de educación obligatoria. Ministerio de educación del Ecuador. Transformar la educación misión de todos. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf>
- Palacios, L. (2006). El valor del arte en el proceso educativo. www.redalyc.org. <https://www.redalyc.org/pdf/340/34004607.pdf>
- Portilla et al., (2014). Investigación cualitativa: una reflexión de la educación como hecho social. *Revistas udenar.edu.co*. año 3 vol, 3 # 2.
- Prada, J. (2017). Teatro en el siglo XX. Tejido de representaciones simbólicas en la *UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. FACULTAD DE ARTES ASAB. MAESTRÍA EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIOS CULTURALES DEL ARTE*, 01-154.
- Restrepo, A. [Tedx talks]. (Abril 7 de 2015). El colegio del cuerpo, Cuerpo para la paz. Álvaro Restrepo. Tedx Getsemani. [archivo de vídeo]. <https://www.youtube.com/watch?v=9ZWmVm1Sfn8>
- Restrepo Acevedo, I. C. (2012). Arte digital y Educación artística: emergencia de las nuevas prácticas pedagógicas de la ciudad de Medellín. *Revista virtual Universidad Católica del Norte.*, 104-126. doi:ISSN 0124-5821 -
- Restrepo Muñoz, Y. (2019). La Educación Artística y Cultural: Una posibilidad para reconocer a Medellín como. *Universidad de Antioquia*, 49.
- Revista Científica de FAREM-Estelí, 2. (2020). portal.amelica.org. Obtenido de portal.amelica.org <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/337/3371888001/3371888001.pdf>
- Robinson, S. {Joaquín Rueda}. (Agosto 3 de 2009). Sir Ken Robinson Las escuelas matan la creatividad TED 2006. {Archivo de vídeo}. <https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg>
- Sánchez, N. (2009). Veo verde. <https://www.veoverde.com/2009/11/hundertwasser-ecologia-y-vida/>
- Santos, B. (2014). Teatro del oprimido o teatro del diálogo. *Revista herrata, Derechos humanos y memoria*(13).
- Sosa Castillo, S. G., & Mijangos Noh, J. C. (2022). Educación y teatro popular en la intervención intercultural dialogada con niñas y niños mayas yucatecos, México. *Prospectiva. Revista de Trabajo Social e intervención social.*, 111-132. doi:10.25100/prts.v0i34.11793

- Torres, et al., (2015). Estrategias para el desarrollo de los proyectos socio integradores. Revista Omnia Año 21, No. 2 (mayo-agosto, 2015) pp. 105 - 116 Universidad del Zulia. ISSN: 1315-8856 Depósito legal pp 199502ZU2628. <https://www.redalyc.org/pdf/737/73743366008.pdf>
- Trozso, E., & Sampedro, L. (2004). DIDÁCTICA DEL TEATRO I. Una Didáctica para la enseñanza del Teatro en los diez años de escolaridad obligatoria. *Colección Pedagogía Teatral-INT FAD*, 1-247. Obtenido de https://ddhh.bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/2902/didacticateatro1.pdf
- Valencia, E. (2019). La experiencia sensible como proceso pedagógico a través de las artes visuales en niños, niñas y jóvenes en la fundación Cecucol. Monografía Análisis de experiencias. Recuperado de: [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/3556-V152e%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/3556-V152e%20(1).pdf)
- Ying, R. (1994). Investigación sobreestudiode casos. *Applied Social Research Methods Series*, 01-35.

“Buenas cristiana y honestas

Anexo. Planeación de Actividades

Atendiendo a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y al Ministerio de Salud, para dar continuidad al servicio educativo se inicia proceso académico 2021 “desde casa con ayuda de herramientas tecnológicas”. Las actividades se encuentran ubicadas en la página institucional, en algunos casos, direccionan al blog de los docentes y/o correo electrónico u otras herramientas digitales de comunicación.

GUIA 4 SEMANA 15

Docente: <i>Bertrille Blandón Zapata</i>	Área: <i>Educación Artística</i>	Grado: <i>8°</i>	
Contenido: <i>Artes escénicas</i>	Objetivo: <i>Generar modos propios de expresión desde las distintas técnicas y habilidades artísticas, dándoles un énfasis a la creatividad, la imaginación y la sensibilidad.</i>		
Competencia: <i>Desarrollo expresivo de sensaciones, sentimientos e ideas a través de metáforas y símbolos.</i>	Logro: <i>Comparte sus ideas artísticas. Disfruta y asume una actitud de pertenencia con la naturaleza, los grupos de amigos y a un contexto cultural particular.</i>	Fecha Inicio	Valor: <i>Una casilla de seguimiento en máster.</i>
		Fecha Final	

TEMA: LA LUZ Y LA SOMBRA

Correo electrónico para dudas e inquietudes: bertrilleblandonzapata@gmail.com

ACTIVIDAD O PRODUCTO:

EJERCICIOS PRÁCTICOS SOBRE LA LUZ Y LA SOMBRA EN LAS ARTES PLÁSTICAS A CARDO DE LA DOCENTE.

EJERCICIO 1: comprender el efecto de la luz sobre un objeto animado e inanimado. Ejercicio a través de linternas.

EJERCICIO 2: Ejercicio práctico a través de la luz natural en el patio con el cuerpo y la sombra reflejada.

EJERCICIO 3: Luz propia del objeto, fuente de luz, sombra propia del objeto y sombra reflejada, ejercicio para practicar en el block.

En pintura, la **luz** es un objeto especial, cuya aparición en el cuadro es precisamente la **que** permite la visión del contorno, la textura y el color de los objetos y su ubicación en el espacio; variando distintas convenciones en cada uno de los estilos y las técnicas pictóricas asociadas.

Definición de **Sombreado**. La palabra **sombreado** se utiliza para designar a aquella acción que consiste en aportarle **sombra**, sombrear, ya sea un dibujo o una pintura. Y obviamente asimismo al resultado de esa acción, al producto final digamos ya provisto de **sombreado** se lo designa de ese modo.

Se denomina **luz reflejada** a la **luz** que, al llegar a la superficie de un cuerpo, no es absorbida por el mismo. ... La longitud de onda de la **luz**, y de si está o no polarizada. El ángulo de incidencia de la **luz** sobre la superficie.

Según la dirección, existen cuatro tipos fundamentales de luz: frontal, lateral, contraluz y cenital.

- Luz frontal. Es la que se emplaza delante del cuerpo que hay que iluminar, el cual se muestra así libre de sombras. ...
- Luz lateral. En este caso la fuente de luz se sitúa a un lado del objeto.
- Contraluz: objeto visto desde el lado opuesto a la luz.
- Luz cenital: que la luz está en la parte superior.

LAS FUENTES DE LUZ SON LA NATURAL Y LA ARTIFICIAL.

CONSTRUIR a partir de la anterior explicación el siguiente ejercicio en el block.

Zonas de luz y sombra:

A: Zona iluminada: La parte del objeto que recibe la luz directamente

B: Zona de penumbra o media tinta: Recibe la luz de manera más oblicua o indirecta. Es la transición de la zona de luz a la zona de sombra propia.

C: Zona sombra propia: Es la zona del objeto opuesta a la dirección de la luz.

D: Luz reflejada: Reflejos producidos por las superficies próximas al objeto que aclaran la sombra propia.

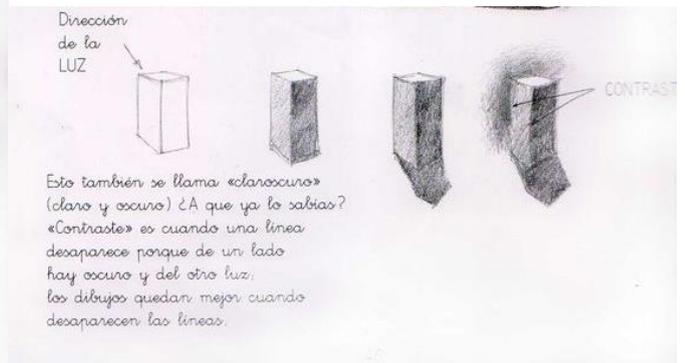
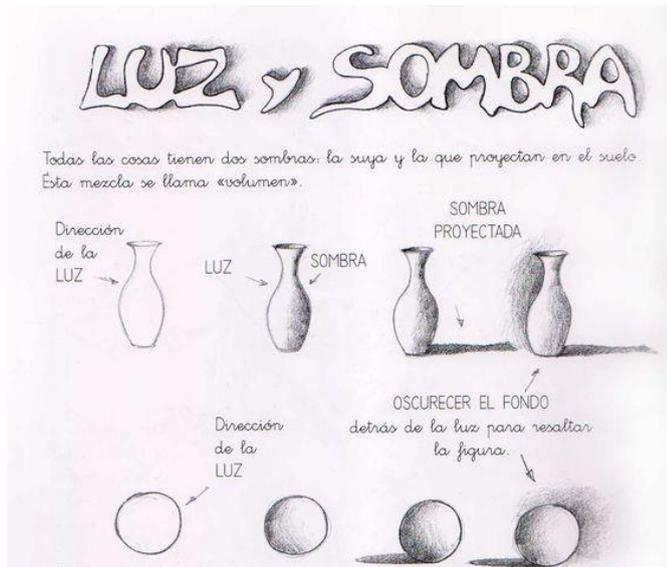
E: Zona de sombra arrojada o proyectada: Es la sombra que proyecta el objeto sobre su alrededor: sobre la superficie o los objetos cercanos. Reproduce la forma del objeto y se deforma dependiendo del punto desde donde llega la luz.

“Buenas cristiana y honestas

TALLER 2

En tú block por favor hacer esta imagen que es una explicación de cómo se comporta la luz y la imagen que proyecta según su ubicación. Recuerda que, si tienes dudas, estoy disponible para resolverlas.

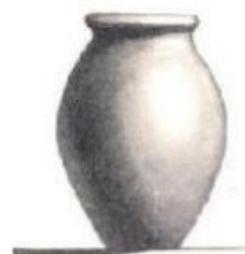

Trataremos de analizar la siguiente imagen. Por favor poniendo en práctica lo que has percibido en los talleres anteriores, Señala cual es la sombra propia del objeto y la sombra proyectada. Y de dónde viene la fuente de luz. Dibuja los bodegones en tú hoja y resuelve.

Luz y sombra

Sin sombrear no sabemos si una figura representa: un cuerpo plano o no

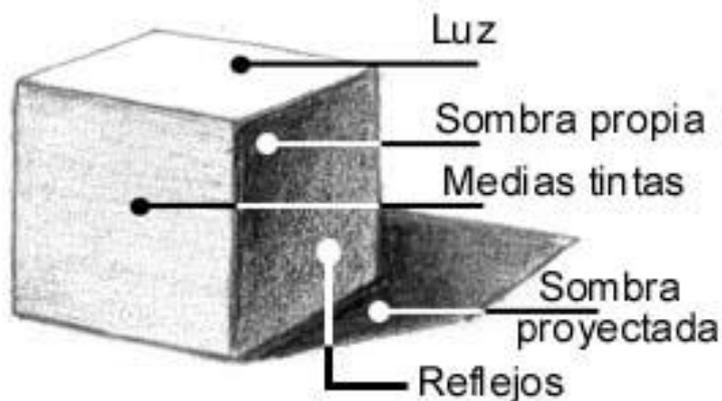

Sólo los efectos de luz y sombra nos permiten saber cómo es un objeto.

“Buenas cristiana y honestas

TALLER 4

Haremos la siguiente imagen con las normas que nos representa. Y luego tú harás otra imagen similar, pero cambiando la dirección de la fuente de luz.

CLASE 5

Con la ayuda de la linterna de tú celular y la de un familiar, por favor salgan al patio, o al balcón o a través de la ventana y busquen la fuente de luz natural. De esa manera le pides el favor a tú familiar que se ponga frente a la fuente de luz y tú lo dibujas. Así podrás determinar la luz propia, la fuente de luz en su dirección, sombra propia y sombra proyectada. Luego van a un lugar más oscuro y encienden la linterna del celular y la ponen sobre la cabeza de tú familiar y determinas las mismas preguntas.

EJERCICIO 4: LA LUZ Y LA SOMBRA EN EL TEATRO/SOMBRAS CHINESCAS

A partir de la explicación teórica de la docente basados en el libro: Colección de juegos de todo el mundo: sombras chinescas. Museo del juego Alba Sanz Sotelo. Las estudiantes construyen una idea de lo que consideran es para ellas las sombras chinescas.

EJERCICIO 5: A partir de una tela blanca las estudiantes experimentaran a través de sus cuerpos y la luz artificial el efecto del movimiento y la acción en la tela.

EJERCICIO 6: A partir de los objetos que tengan al alcance las estudiantes construyen pequeñas historias para poder vivenciar el efecto en la tela de esos objetos inanimados.

EJERCICIO 7: construcción de historias a partir del bullying para ser representadas por medio del teatro de sombras en cajas mágicas.

EJERCICIO 8: Explicación teórica y práctica de lo que es una caja mágica y el teatro de sombras a través de las sombras chinescas. Construcción de personajes basados en la historia que las estudiantes construyen.

EJERCICIO 9: Socialización de las cajas mágicas.

EJERCICIO 10: LAS FIGURAS HUMANAS, explicación de parte de la docente sobre las figuras humanas y las cinco pieles del artista Hundertwasser.

EJERCICIO 11: construir siluetas humanas con papel crac en el piso por parejas. Resaltando además con un color en específico puntos que tengan relación con las cicatrices y también con emociones positivas.

EJERCICIO 12: CUERPO EN MOVIMIENTO, construcción de estatuas humanas modificables por el público.

EJERCICIO 13: DRAMATURGIA DE ACONTECIMIENTO SOCIAL, explicación sobre lo qué es una dramaturgia de acontecimiento social

EJERCICIO 14: que es el teatro periodístico de Augusto Boal, explicación del teatro del oprimido y todas sus derivantes.

EJERCICIO 15: buscar en medios de difusión historias que generen algún impacto en las estudiantes como consulta. Explicar con ejemplos.

EJERCICIO 16: explicación y practica de como se hace un texto dramático. Ejemplo con el libro Lilith de la autora Bertrille Blandón y La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.

EJERCICIO 17: Construcción de una dramaturgia de acontecimiento social.

EJERCICIO 18: EL RETRATO HABLADO, construcción de la imagen estereotipada de cada una de las estudiantes con ayuda de sus compañeras, en la búsqueda del ser autentico y único.