

Las artes como herramienta de expresión e innovación en la escuela

Trabajo de grado presentado para optar el título de Especialista en

Arte en los procesos de aprendizaje

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Fundación Universitaria Los Libertadores

Directora: Olga Soledad Niño Murcia

Magister en Comunicación

Rafael Antonio González Ávila

Noviembre, 2020

Agradecimientos

A mi hija Natalia, por su orientación
por sus conocimientos y apoyo gramatical.

A Guadalupe y Stefanny por el tiempo robado

A Soledad Niño y Gustavo Motta, por sus conocimientos
y por conservar la amistad sin perder la relación estudiante – docente.

Resumen

En este Proyecto de intervención disciplinar (PID) se pretende mostrar como las artes pueden incidir en los procesos educativos de forma positiva llevando a los estudiantes y docentes a clases y metodologías más recreativas que a su vez conlleven a estados más lúdicas de la enseñanza; en él se analiza los imaginarios que se tiene de la clase de artes tanto por parte de los estudiantes como de los docentes de esta área como algunos de otras asignaturas. Para ello se realiza encuestas, observaciones y entrevistas que den cuenta de la importancia de los procesos que en el colegio El Paraíso de Manuela Beltrán se lleva. Este estudio conduce al análisis de los ejes a trabajar en el proyecto como son artes y sus diferentes clases, desde las plásticas hasta las modernas como el cine, la expresión tanto corporal, oral y en general histriónicas y por último los procesos pedagógicos y sus alcances desde el arte. Posteriormente se hace una propuesta disciplinar en donde se incluyen diversos talleres dirigidos a docentes y estudiantes. Allí se encontrará talleres que fortalezcan o incluyan las artes como pretexto al conocimiento entre los que se encuentran talleres de expresión oral como karaoke, talleres de danza, talleres de manualidades que más adelante se transformen en técnicas artísticas en general. Estas actividades se realizarán con la población de los niños de la sede B, conformada por estudiantes de los grados jardín, cero, primero y segundo. La propuesta termina creando festivales de expresión tanto entre los mismos estudiantes de la sede como presentaciones a toda la comunidad educativa.

Palabras clave

Artes: manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma imaginando con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

Expresión: especificación, declaración de algo para darlo a entender

Procesos pedagógicos: conjunto de acciones y estrategias encaminadas a fortalecer la relación de enseñanza aprendizaje en el ámbito escolar.

Abstract

In this Disciplinary Intervention Project (PID) it is intended to show how the arts can influence educational processes in a positive way by taking students and teachers to more recreational classes and methodologies that in turn lead to more playful states of teaching; It analyzes the imaginary of the arts class both by students and teachers in this area as well as some of other subjects. For this, surveys, observations and interviews are carried out that show the importance of the processes that the El Paraíso de Manuela Beltrán school carries out. This study leads to the analysis of the axes to be worked on in the project, such as arts and their different classes, from plastic to modern such as cinema, both corporal, oral and generally histrionic expression and finally the pedagogical processes and their scope. from art. Subsequently, a disciplinary proposal is made which includes various workshops aimed at teachers and students. There you will find workshops that strengthen or include the arts as a pretext for knowledge among which are oral expression workshops such as karaoke, dance workshops, craft workshops that later become artistic techniques in general. These activities are carried out with the population of children from campus B, made up of students in grades

kindergarten, zero, first and second. The proposal ends up creating festivals of expression both among the students of the headquarters and presentations to the entire educational community.

key words

Arts: manifestation of human activity by means of which the real is interpreted or imagined with plastic, linguistic or sound resources. Expression: specification, declaration of something to make it understood Pedagogical processes: set of actions and strategies aimed at strengthening the teaching-learning relationship in the school environment

Tabla de contenido

	Pag.
Resumen	3
Las artes plásticas como herramienta de expresión e innovación en la escuela	8
1. Problema	8
1.1. Pregunta problema	9
1.3. objetivos	10
1.4. Justificación	10
2. Marco Referencial	12
2.1. Antecedentes	12
Antecedentes internacionales	13
Antecedentes nacionales	16
Antecedentes locales	18
3. Marco teórico	21
3.1. Eje artístico	21
3.2. Eje expresivo	22
3.3. Eje pedagógico	23
4. Metodología	27
4.1. Línea y grupo de investigación	27
4.2. Enfoque y tipo de investigación	28
4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	28
5. Estrategia pedagógica	30

5.1. Objetivo	31
5.2. Beneficiarios	31
5.3. Metodología	32
5.4. Evaluación de la propuesta	36
6. Conclusiones	37
7. Recomendaciones	38
8. Referencias	39
Anexos	40

1. Problema

1.1. Planteamiento del Problema

En mi experiencia como docente y directivo en las instituciones educativas del Distrito Capital, he podido observar la baja importancia que en la mayoría de ellas se da a áreas como la educación física y las artes, ya sea a causa de los mismos docentes a cargo de las asignaturas o la comunidad en general que no logran apreciar la importancia de estas en la formación de los estudiantes y la sociedad.

Actualmente en el colegio El Paraíso de Manuela Beltrán sede B, (CPMB) de la localidad de Ciudad Bolívar; se encuentran asignadas dos docentes de apoyo para los grados primero y segundo de primaria en las jornadas, las cuales deben cubrir la carga académica de artes, pero solo uno de ellos cuenta con un título en esta asignatura. Adicional no se completa toda la intensidad horaria para los niños ya que estas docentes deben completar su carga en otras asignaturas; por tal razón las directoras de curso improvisan actividades alejadas de los propósitos del área de artes y educación física. Esto se ha podido constatar al comparar los contenidos temáticos de las áreas con las actividades realizadas con los niños de primero y segundo.

Pese a esto, las docentes generan espacios lúdicos donde los educandos expresan de diferentes formas sus emociones, sentimientos y gustos por las artes y el movimiento. En ocasiones se realizan actividades espontáneas de baile, poesía, manualidades con un alto

grado de creatividad para izadas de bandera o eventos especiales, pero que no son el resultado de un proceso acorde a una malla o pensum académico.

En estas actividades es común ver un alto contenido de creatividad por parte de la comunidad educativa y un deseo de expresar y demostrar las habilidades que tanto los docentes como los niños tienen en las artes.

En otro ámbito hay clases de matemáticas, ciencias naturales, español y sociales; donde con frecuencia se hace uso de colores y fotocopias para dibujar, pero no se explora en la creatividad del menor.

En cuanto a la población estudiantil, la sede cuenta con 91 estudiantes de los grados jardín, 96 de grado cero, 116 de primero y 108 de segundo; los cuales están entre los 4 y los 9 años, edades que según Piaget se encuentra uno de los estadios de mayor imaginación (pre operacional) lo cual facilitaría los procesos artísticos en ellos. La institución cuenta con un alto porcentaje de población desplazada, tanto nacionales como extranjeros, 21% aproximadamente; además el 52% de los estudiantes se encuentran en los estratos 1 y el 48% en el estrato 2. Datos tomados de la encuesta SIMPADE del MEN de 2019 y actualizada en mayo de 2020.

1.2. Pregunta problema

Analizando las posibles acciones que se podrían aplicar en el CEPMB sede B, se plantea el siguiente problema

¿Cómo fortalecer la libre expresión artística en los ciclos inicial y primero del colegio El Paraíso de Manuel Beltrán para mejorar los procesos de innovación en la escuela?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Fortalecer los procesos de libre expresión e innovación en los educandos del CEPMB a través de la enseñanza de las artes, para que se apliquen en la mayoría de las áreas que ven los niños de los ciclos inicial y primero.

1.3.2. Objetivos específicos

- Indagar sobre el concepto que tiene la comunidad educativa del CEPMB sobre el área de artes y su importancia en los procesos formativos de la institución.
- Establecer un programa más flexible sin alejarse de los derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), que logre generar adhesión a los estudiantes a las artes plásticas y la expresión a través de talleres innovadores en las áreas de los ciclos inicial y primero.
- Generar espacios de expresión intra y extramural de la institución que se centre en los estudiantes y su creatividad a través de las artes plásticas.

1.4. Justificación

En los colegios es común escuchar expresiones con relación a las clases de arte como:

“Ah eso es fácil; igual ahí es solo colorear y todo mundo pasa”

“Pinten un dibujo y me lo presentan como examen final”

“Solo vamos a analizar las áreas fundamentales, no artes y educación física”

Expresiones que han sido generadas en muchos casos porque los docentes que no son idóneos en estas áreas o que tienen una mala percepción de las mismas. ¿Pero son estas frases lo que realmente hay en el imaginario colectivo del CEPMB?

Las artes en la escuela pueden generar procesos sociales y académicos que realicen cambios más conscientes de la comunidad, donde cada estudiante pueda expresar diferentes realidades, pero a su vez observar y escuchar las realidades de otros, generando así la alteridad en la comunidad, adicional al encontrar puntos de encuentro más lúdicos en los jóvenes podremos entrar a indagar, investigar y proponer soluciones a problemáticas institucionales que se presentan en el CEPMB.

Cada vez que se hace una referencia de la historia del mundo, es común encontrar a las artes como principales locutoras de los hechos de una región, una época o situación en especial y son los artistas los narradores de esos hechos que logran trascender en el tiempo.

Al mirar el mármol de los griegos vamos a encontrar la importancia que estos daban al cuerpo, las pirámides de Egipto nos cuentan su enlace con el universo y su cosmovisión, los bustos de Madame Tussaud de aquellos que la guillotina iba a borrar de la historia en la revolución francesa, los relojes de Dalí, el peligro de las bombas atómicas que hasta el tiempo derriten y deforman las cosas; podríamos enumerar cientos de obras de arte, desde la pintura, las plásticas, la literatura, la música y muchas ramas más; en todas ellas encontraremos un momento histórico expresado de la manera más elegante y metafórica que en muchos casos no entendemos.

2. Marco Referencial

2.1. Antecedentes

“La música es un arte educativo por excelencia, se inserta en el alma y la forma en la virtud”.

Platón 427-347 A.C.

Para los antiguos griegos, civilización se caracterizó por el culto al cuerpo y la mente, la música era todo lo referente a las musas, así

Calíope: Musa de la elocuencia, la belleza y la poesía épica.

Clío: Musa de la historia.

Erato: Musa de la poesía lírica.

Euterpe: Musa de la música.

Melpómene: Musa de la tragedia.

Polimnia: Musa de los cantos sagrados y la poesía sacra. ...

Terpsícore: Musa de la danza y la poesía coral.

Talía: Musa de la comedia y la poesía bucólica.

Urania: Musa de la astronomía, la poesía didáctica y las ciencias exactas.

Esta música abarcaba todos los campos del conocimiento, incluso la enseñanza se consideraba un arte, por tal razón no es raro ver que los grandes filósofos antiguos los entramos como autores de poemas, cantos, pequeñas oberturas, tratados de aritmética y geometría, astronomía y teología; pero a su vez estaban dirigiendo escuelas donde se formaban otro tanto de filósofos y artistas notables.

El arte no solo se debe ver como la producción de una obra, es un estado ocioso de libertad y creatividad que conlleva a la creación y formación crítica del ser, al poder expresar con su propio lenguaje todo aquello que siente, desea, sufre y disfruta de la vida.

- Antecedentes Internacionales

En la conferencia mundial sobre la educación artística: *Construir capacidades creativas para el siglo XXI*, organizada por la UNESCO en marzo de 2006; se crea el documento Hoja de Ruta para la Educación Artística y establece que: Todos los humanos tienen un potencial creativo. Las artes nos proporcionan un entorno y una práctica en los que las personas que aprenden participan en experiencias, procesos y desarrollos creativos. (...), esto estimula su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y, además, le dota de una orientación moral. (UNESCO, 2006)

Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la enseñanza de las artes en la escuela, como vehículo de expresión y reflexión social. Desafortunadamente las artes no han tenido la importancia que estas merecen en la enseñanza y los colegios en su mayoría se centran en recopilación de información que los adiestra de forma sistémica a sus estudiantes para pruebas de conocimiento exacto que se aplican nacional e internacionalmente.

Esto ha producido una baja en la producción creativa de los educandos, que a su vez genera una disyunción entre los docentes y los estudiantes, entre las generaciones y en varias ocasiones entre los géneros al no poder expresar todo lo que en sus imaginarios se encuentra.

Cuando vamos de viaje a algún lugar ya sea nacional o mundial, buscamos los espacios naturales que no tenemos en nuestro sitio de procedencia, pero al querer conocer lo que nos hace diferentes a esa cultura vamos a los museos, restaurantes, zonas de ocio y por supuesto escuchamos su música con sus bailes; son las expresiones más comunes y placenteras de

conocer una sociedad. No quiere decir con esto que no haya otras formas y que igual las encontremos emocionantes como una visita a la Nasa, Un cambio de guardia real, la apertura de un puente colgante vehicular en medio de un río; todas ellas son obras de ingeniería o trabajo marcial que han llegado a un nivel tan alto que lo llamamos arte.

En entrevista semi estructurada con Rosa Stella Contreras Días (2020), colombiana radicada en Hamburgo – Alemania y quien actualmente trabaja como docente en un colegio de primera infancia a la pregunta *¿Cómo son los ciclos de enseñanza en Alemania?* expresa lo siguiente: Aquí ante todo el niño tiene plena libertad en su proceso inicialmente comienzan en el GRIPE, que es como una guardería en Colombia, ya después pasan a ELEMENTARBEREICH, que sería pre jardín, jardín y grado cero, sigue VORSCHULE más o menos a los seis años y de ahí pasan a EARSTE KLASSE, que ya es algo más riguroso y con mayor demanda académica.

A la pregunta *¿Cómo se enseña las artes en este colegio?* Ella narra como la educación artística allá es llamada como artesanías o artesanal, donde los niños están permanentemente en contacto con diferentes elementos que les permitan expresar sus pensamientos y sus deseos.

(...) Ellos van y cogen lo que quieren, en el Elementarbereich se desplazan con libertad a diferentes espacios que hay en el colegio, eso sí, diariamente se pregunta *¿quién esta y quién no vino?* Es algo que deben haber adoptado resultado de las guerras; los niños aprenden rápidamente a saber con quién comparten a diario. Como hay tantos espacios públicos abiertos para ellos, uno se desplaza en bus hasta estos lugares, porque son muchos (Contreras, 2020).

Esta información contrasta con la información que se encuentra en la red, donde se cuenta más de 4000 museos en Alemania, de hecho, se cuenta con su propia Isla de los Museos que corresponde a la mitad de la isla Spreeinsel, ubicada en el río Spree, en el centro de Berlín; ciudad que adicionalmente cuenta con su propia universidad de bellas artes y por la cual residen muchos extranjeros en busca de un cupo para estudiar.

(...) En las clases los niños se les lee un cuento o se narra alguna historia y posteriormente se les pide que expresen algo de lo que les haya llamado la atención y que describan el cuento como ellos deseen; no se establece como arte, sino como artesanías. Es ahí cuando buscan en los nichos, colores, temperas o cualquier cosa que ellos quieran y lo plasman. No importa si se sale de la línea, si quieren pintar el sol de rojo y verde, si pintan un gato de cinco patas. ¡¡Aquí todo está bien y eso los motiva a seguir haciéndolo!!

En la entrevista con Rosa Contreras también cuenta e insiste en: “Aquí es súper importante dejar que los niños sean los que decidan y creen sus propias actividades artesanales, ya que es ahí donde se va cultivando la creatividad y la independencia en ellos”. La docente trabaja en Hänsel – Gretel – Akademie, ubicada en Königslände 79, Hamburgo – Alemania.

Como es bien sabido Alemania ha tenido que reconstruir ya dos veces su infraestructura debido a las dos guerras mundiales, pese a eso es hoy un país que está entre los de mayor desarrollo mundial y que ofrecen los mejores productos para la Unión Europea, según la revista Economic.

Es común encontrar en todas las ramas del arte a artistas alemanes, desde la música de Beethoven, Bach y Schumann, hasta llegar a Scorpions y Rammstein. En artes plásticas a va desde Gerhard Richter con su realismo difuso a Candida Höfer lleno de espacios sociales vacíos, fruto de la guerra y la posguerra. Todo este genialísimo es fruto de un cultivo constante desde la infancia que genere y motive a la creatividad del ser y lo invite a exponer sus ideas sin importar cuales sean.

La Revista española de educación comparada, aclara que en Alemania la educación inicial no es obligatoria y solo hay una normas y orientaciones mínimas que emanan de la administración; los niños aprenden por gusto haciendo énfasis en el juego libre y la exploración de la creatividad. Allí este ciclo presenta tres modalidades, el kindergarten, el kinderkrípen, antes mencionado por Contreras y el vorklassen. (Revista española de educación comparada, 2012)

- Antecedentes Nacionales

En el ámbito nacional las artes han ido ganando cada vez más espacio e importancia, el afán por generar un cambio favorable en los procesos de aprendizaje, ha llevado a los pedagogos a enfocarse en nuevas estrategias que realmente generen adhesión y gusto por lo que se hace en las instituciones educativas. Es allí donde las clases de arte, danza, teatro, expresión corporal y dibujo han tomado protagonismo y han permeado a otras áreas que antes se consideraban intocables por su rigurosidad. Es así como en muchos colegios a estas clases se les clasifica como lúdicas; ya que generan espacios de conocimiento, creatividad, convivencia y alteridad que en otras difícilmente pueden darse.

Hoy las artes son utilizadas como estrategia para la resolución o atenuación de algunas situaciones problemáticas que se presentan en diferentes colegios del país, tal es el caso de la Institución educativa ciudadela Sucre de Soacha, donde se utiliza las artes plásticas para los procesos de inclusión de la población con discapacidad, esto lo podemos observar en la tesis de grado Las Artes Plásticas como herramienta pedagógica que favorecen la capacidad expresiva de los estudiantes con discapacidad, en la Sede B de la Institución Educativa Ciudadela Sucre de Soacha realizado por la docente Mary Elvia Forero Almanza en 2019.

En la propuesta la docente crea una estrategia llamada: Explorando y creando me voy socializando, la cual se enfoca en las artes plásticas llevadas en seis faces que desarrollen y potencialicen las habilidades técnicas, pero además favorezcan la comunicación y la expresión de estas personas que ayude a su proceso de integración a la sociedad y mejoren su calidad de vida.

Otro caso puntual lo encontramos en el municipio de San Pablo de Borbur, escuela La mesa, donde la docente Alba Mery Varela Alfonzo, preocupada por la poca aceptación y gusto de los estudiantes por la clase de artes desarrollo una investigación llamada Las artes plásticas una estrategia pedagógica para mejorar el gusto artístico en los estudiantes de cuarto. Para este trabajo la docente se basa en la percepción que se tiene en la institución sobre las artes plásticas donde se toma como un pasatiempo para llenar el pensum académico, adicional encuentra que los estudiantes no tienen gusto por esta clase ya que los docentes se refieren a sus trabajos como “eso está mal, esto está feo” y no poseen una formación adecuada para orientar dicha clase; según narra la profesora Varela esto cortaba la creatividad del estudiante generando aún más rechazo hacia la clase.

Para atacar este problema la docente plantea una estrategia basándose en las artes plásticas para mejorar el gusto artístico en los educandos y lo toma como medio para el fortalecimiento de los valores estéticos; en ella genera una serie de talleres en los cuales se le va dando al estudiante bases para la interpretación y conocimiento de los procesos artísticos.

- Antecedentes Locales

Como pionera de los estudios en lúdica, la Fundación Universitaria Los Libertadores ha generado innumerables trabajos investigativos que enfocan las artes desde espacios lúdicos más amables para los procesos de enseñanza, entre los que se encuentra el trabajo realizado por Anllely Yulieth Guegia Copaque y Sandra Lorena Jambuel Tálaga (2017) titulado: El Arte como Estrategia Pedagógica para conocer y comprender la importancia de las Expresiones Culturales de la Comunidad Indígena Nasa en niños y niñas de 6 a 11 años edad, de la Institución Educativa Carmencita Cardona de Gutiérrez Sede Chicharronal, Resguardo de Corinto, Cauca. En él, las autoras expresan su preocupación por la pérdida de identidad en el resguardo debido a que desde pequeños no se les inculca y fomenta su cultura. (Anllely Guegia, Sandra Jambael, 2017) (Forero, 2019)

Esto se ve reflejado al momento de realizar algún ritual o práctica de conocimientos ancestrales, generando aislamiento por parte de los jóvenes y niños, afectando su desempeño académico y social, llegando a trascender a la comunidad indígena pues no reconocen los principios que los identifican; por ello las autoras trazan el siguiente objetivo:

Comprobar la relación y la incidencia del arte como estrategia pedagógica en el fomento del conocimiento y comprensión de las expresiones culturales de la comunidad indígena nasa, en niños y niñas de 6 a 11 años de edad de la institución educativa Carmencita

Cardona de Gutiérrez sede Chicharronal, resguardo de Corinto Cauca. Para la consecución del objetivo se crea una estrategia llamada “Aprendo con el arte”, la cual se basa en una serie de talleres donde las artes juegan un papel fundamental, ya que es a través de este que las diferentes generaciones realizarán sus diálogos, los docentes encontraran nuevas formas de enseñar sus tradiciones y se genera el gusto y respeto por conservar su cultura. (Guegia, Jambael, 2017)

Cuando se tiene problemas de índole de atención, sin importar su grado (profundo, leve y moderado) las artes también pueden generar una solución y un apoyo a los procesos de educación especial, tal es el caso del trabajo titulado Las artes estrategia pedagógica para mejorar la atención. Ellas tocan un problema común en todos los colegios de Colombia, como son los problemas de aprendizaje que no se diagnostican a tiempo o no se hace una correcta atención en el momento adecuado; lo que conlleva al fracaso escolar y por ende al laboral. (Barrera, Vargas, 2016)

Las docentes plantean una serie de dificultades que encuentran en los niños y se plantean el siguiente problema: ¿Cómo el arte mejora el proceso de atención de los estudiantes de 5 y 10 años, en instituciones educativas departamentales de la Calera?

Para dar solución parten de la premisa que todas las personas tienen diferentes formas de aprender, lo cual va de la mano con los nuevos modelos pedagógicos donde ya no es tan importante la pregunta ¿Cómo se enseña? y se cambia por ¿Cómo se aprende? Barrera y Vargas afirman que esto depende de variables como funciones biológicas, emocionales y sociales.

Partiendo de esto, las autoras utilizan las artes como herramienta que ayude a los estudiantes con algún tipo de dificultad de aprendizaje a mejorar la atención y que a su vez mejore en los resultados académicos y de convivencia; este tipo de aprendizaje estimula el lóbulo derecho cerebral incrementando su capacidad de crear e innovar y fortaleciendo todos los sentidos.

Para el logro de sus objetivos plantearon una propuesta basada en la interacción a través de los sentidos con diferentes experiencias desde lo táctil, auditivas, visuales de forma, color, olfativas y gustativas; las cuales estaban relacionadas con cosas propias del arte. En los talleres los estudiantes exploran, analizan, comparten y crean a partir de experiencias propias donde entran en contacto con elementos y técnicas de arte.

Al revisar los diferentes trabajos que han realizado diferentes especialistas, se va haciendo más evidente los beneficios que tiene la enseñanza de las artes; sin importar cual; en el ámbito escolar. Ya que pueden ser utilizadas como pretexto para llegar a un fin, como estrategia para la solución de problemas de índole académico, emocional, mental y social en las instituciones educativas.

Cada uno de los trabajos analizados resaltan los resultados favorables que tuvieron al implementar cada una de las estrategias, lo cual fortalece la idea principal de este trabajo que busca fortalecer los procesos de innovación y expresión en la escuela.

3. Marco Teórico

3.1. Eje artístico

Desde la antigüedad se ha considerado la importancia de la enseñanza de las artes en la escuela, lamentablemente en algunos colegios se ha ido perdiendo la enseñanza adecuada de esta asignatura que ofrece un sinnúmero de estrategias que facilitan el quehacer del docente y posibilita la participación activa de los estudiantes en las clases. Sin importar cuál sea el tema o la temática; ellas pueden ser parte importante de cada clase y hacer que el conocimiento se adhiera de forma directa como información propia de la rama del saber que se está trabajando, así como de forma análoga como experiencia significativa que active la parte emocional y sensitiva de los educandos.

Las artes no son la elaboración de algún objeto copia de otro sin ninguna transformación del pensamiento y de la idea del primero; las artes exigen una formación o entendimiento de las pautas estéticas de la técnica que se pretende trabajar, para así generar una transformación del proceso como se entiende el mundo y sus acontecimientos, pero además dan la opción de expresar de forma subjetiva la interpretación de sucesos, impresiones e imaginarios que cada persona tiene.

Las artes las podemos dividir en:

- Arquitectura: es una de las pocas considerada con carácter utilitario, aunque no todas las construcciones se consideran obras arquitectónicas; solo aquellas que tienen una gran connotación y significado de índole social y comunitario.
- La pintura: en ella se plasma imágenes en dos dimensiones cargadas de significado y contemplación; es una de las artes más popularizadas desde la antigüedad, aunque su masificación hace que solo algunos artistas logren la trascendencia que se desea en algunas obras.
- La escultura: en ella se crean obras en tres dimensiones, pueden ser moldeadas, talladas, esculpidas o en relieve
- La danza: es el conjunto de movimientos rítmicos de forma armónica del cuerpo, la cual puede estar acompañada o no de música.
- La literatura: son las obras de arte expresadas a través de la palabra, en ella se incluyen versos, poesías, novelas, cuentos, entre otros.
- El cine: este puede ser una combinación de literatura, expresión corporal y música, acompañada de procesos de fotografía, edición y producción.

3.2. Eje expresivo

Uno de los grandes paradigmas de la educación en los ciclos inicial y primero, es hacer que los educandos expresen sus emociones, sin importar de que tipo sean; incluso cuando un docente indaga sobre algo que desean o que expliquen algo relacionado con la formación pedagógica, en ocasiones se genera un choque al no poder expresar los niños sus ideas o no poder enfrentar a un grupo de compañeros que los miran y llegan a considerarse juzgados y burlados. Por eso el cultivar la expresión corporal en ellos se vuelve inminente para mejorar

esos procesos de socialización y mejora de la autoestima en ellos. Es allí donde la expresión corporal toma gran importancia en la escuela, aquí encontramos todas aquellas manifestaciones corporales de los individuos, que pueden ser propias o copiadas de otros artistas, o estar ya clasificadas dentro de las artes; allí encontramos el canto, la lírica, la mímica, los actos circenses, entre otros.

La dimensión corporal en estos grados corresponde a una gran parte de los procesos de enseñanza, aquí la enseñanza a través de las gesticulaciones, la imitación, acentuación y volumen en los diálogos que se sostiene con los educandos van desarrollando los procesos de autoestima y formación corporal en ellos; generar este tipo de actividades también activa los dos lóbulos lo cual genera que la información genere dos archivos paralelos que refuerza el conocimiento.

3.3. Eje pedagógico

Desde los documentos guías del MEN se expone las artes como eje fundamental para el acercamiento del conocimiento y la comunicación del niño al proceso educativo, resaltando su creatividad como algo innato en el ser humano. Por naturaleza, el ser humano es creador y para poder comunicar y expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos recurre a una diversidad de lenguajes que emplean diferentes símbolos y códigos que representan, organizan y agrupan significados y significantes: notaciones musicales, paleta de colores y alfabetos, entre muchos otros más. A través del arte las ideas, emociones, inquietudes y las perspectivas de ver la vida se manifiestan por medio de trazos, ritmos, gestos y movimientos que son dotados de sentido. (MEN, pág 14)

Los lenguajes artísticos se pueden considerar como parte fundamental de las personas, en especial de los niños, con ellos expresan su realidad, crean sus mundos y se sumergen en ellos; es necesario acompañarlos en estos procesos para así despertar su sensibilidad y alteridad social. Una afirmación muy usada por Tita Maya, fundadora y directora de Canto alegre expresa que: El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más propicio para preparar a los niños en la conquista de su futuro, ya que los dota de iniciativas, recursos y confianza para enfrentar y resolver problemas más allá de la información. (Cuellar, Effio, 2010)

Por tal razón se afirma que son las expresiones artísticas una de las principales fuentes de comunicación de los niños, no solo como simple lenguaje, sino que también constituye toda una competencia comunicativa en los infantes que le permite crear, analizar y proponer soluciones para sus necesidades y las de su mundo escolar. En el libro “Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa” de Viktor Lowenfeld y Lambert Brittan (2008), citados también en este documento exponen: Una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos elementos el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente, cómo ve... (Lowenfeld, Brittan, 2008)

Es pasar de intangible a una expresión tangible de las cosas y las ideas, es la materialización de los deseos, necesidades, sueños y también miedos de los niños. Todo

esto sucede al pintar, modelar la greda o plastilina, al generar un dibujo sencillo pero dotado de todo un significado; se crean mundos ahora posibles para él.

En el documento Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media. Documento número 16 del MEN parametriza la enseñanza en la educación básica (de primero a noveno), crea como ejes de enseñanza en la educación artística la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación; estas son competencias propias de las artes y por tal razón deben ser enseñadas en espacios propios para esto, como en danza, teatro, artística y pintura. La sensibilidad no tomada como biológica, sino como una competencia propia de las artes, se debe ver como la acción de afectación propia y afectar a otros a través de la intencionalidad de una expresión artística. Para tal fin es necesario una disposición humana, que debe ser motivada por la producción del artista, esta puede ser primigenio o elaborada a partir de la formación artística en la escuela y exigen la observación, el análisis, la asimilación y la categorización de los estímulos del universo de las artes.

La apreciación estética: para esto se debe iniciar con la sensibilización, con esos procesos de observación y comprensión antes mencionados, aquí ya es más marcado la jerarquización de los afectos (afectación de la obra) el cómo y por qué de esa afectación. Aquí ya entra la asociación de información sensorial con la experiencia y la formación, los conceptos se vuelven más racionales; la educación artística en esta etapa encuentra sus bases pedagógicas donde se enlaza el contexto, el conocimiento, la emotividad y la expresividad.

La comunicación: normalmente vemos las áreas de español e inglés como las más relacionadas con esta competencia, pero es en los grados inferiores esta competencia es específica de la educación artística, al desarrollar la sensibilidad y la apreciación estética se puede dar una observación cualitativa de las obras de arte de forma creativa, pero aquí

también se desarrolla la comprensión verbal, la explicación de lo que veo y siento con la obra. Pero también está la otra parte, la del productor de la obra que logra informar al espectador de un suceso, una emoción, un pensamiento y de una u otra forma logran un lazo de alteridad sin la necesidad de un lenguaje de fonemas ni lexemas. Esta acción se constituye inmediatamente en una acción social al exponer mis intenciones a un público. Lo que más se destaca de la comunicación es que las personas implicadas adquieren conocimiento, es una enseñanza – aprendizaje, la apropiación de valores y la valoración de si y de su entorno.

4. Metodología

4.1. Línea y Grupo de investigación

- Línea de investigación: Evaluación, aprendizaje y docencia

Esta línea investigativa de la FULL se divide en tres ejes como son: currículo, aprendizaje y evaluación; esta prioriza la responsabilidad como propuesta de una formación de calidad que ve la evaluación como un proceso constante y el camino a la excelencia. Esto a través de cambios al currículo de forma permanente ya que considera la educación como un proceso complejo e inacabado.

Objetivo de la línea: Fortalecer la reflexión, el debate, la construcción, de-construcción y difusión del conocimiento en torno a las problemáticas de la evaluación, el currículo y la docencia, vinculando el ejercicio investigativo a redes de conocimiento en ámbitos institucionales, de programas en los niveles de pregrado y posgrado y educación media.

Grupo de investigación: La Razón pedagógica busca la generación y renovación del conocimiento alimentado por las propuestas investigativas de docentes y estudiantes a través de su quehacer pedagógico; consta de dos ejes principales: la enseñanza y el quehacer docente.

Misión del grupo: Contribuir con el desarrollo, la renovación, la construcción y la deconstrucción de los procesos educativos en todos los niveles y metodologías, a través de la formación de profesionales responsables, éticos, creativos, innovadores, emprendedores comprometidos con la respuesta a los retos y desafíos de la nueva era civilizatoria y de la

denominada sociedad del conocimiento; especialmente con la generación de la cultura para la paz y el cuidado del medio ambiente, donde la investigación sea el eje para dichas transformaciones canalizando y fortaleciendo alianzas nacionales e internacionales para compartir y hacer más pertinente y eficaz los procesos investigativos

4.2. Enfoque y tipo de investigación

- Enfoque

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que indaga sobre los imaginarios que se tienen de la clase de educación artística, su práctica e incidencia en otras áreas.

- Tipo de investigación

Se realiza un de tipo IA (investigación – acción), ya que el investigador intenta dar solución a un problema propio de su medio en el cual está inmerso y es participante de las acciones de solución.

4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

- Entrevista

Esta investigación utiliza la entrevista en su forma semi estructural al indagar sobre las artes en otros países, pero también hace uso de una encuesta tipo Likert para indagar sobre la clase de educación artística a los docentes y los imaginarios que se tienen de las artes y su enseñanza en la institución. (Anexo 01)

- Encuesta

Se realiza una encuesta Likert para ser aplicada a los niños de grado primero y segundo de la sede B del CEPMB, con ella se busca indagar sobre los imaginarios que los niños y niñas tienen sobre la clase de artes. (Anexo 02)

- Observación

Se hace uso también de la observación para el análisis de algunas clases, con el fin de comparar la información recopilada en las encuestas y entrevistas que se realizaron con anterioridad a los docentes y estudiantes. (Anexo 03)

5. Estrategia pedagógica



Esta estrategia se basa en la experiencia exitosa del colegio Carlos Federici a cargo de la docente de artes Martha Lucia González Ávila, quien a través de las clases ha ido modificando los contenidos del programa con los gustos de los estudiantes de grado sexto a once, sin perder las competencias básicas que se deben orientar; generando de esta manera una mayor adhesión y sentido crítico por el arte y sus productos.



El arte se toma la sede B del CEPMB

Propuesta de Intervención



5.1. Objetivo

Fortalecer los procesos de libre expresión e innovación en los educandos del CEPMB a través de la enseñanza de las artes, para que se apliquen en la mayoría de las áreas que ven los niños de los ciclos inicial y primero.

5.2. Beneficiarios

El proyecto está dirigido a los estudiantes de los grados jardín, cero, primero y segundo de la sede B del colegio El Paraíso de Manuela Beltrán, ubicado en el barrio Jerusalén de Ciudad Bolívar. Estos niños están en edades entre los cuatro a los 9 años de edad. Pero

también involucra a los docentes de la sede quienes recibirán diferentes talleres del manejo de las artes y la expresión.

5.3. Metodología

- Momento uno

Destrezas de los docentes para las artes: Busca rescatar esas experiencias positivas de cada uno de los docentes directores de grupo con relación a las artes plásticas de la sede B, esto generara un proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los profesores que a su vez lo replicaran con los estudiantes.

- Momento dos

Análisis de contenidos e implementación de nuevas técnicas en las clases: Después de analizar la malla curricular se implementará las técnicas de papel, moldeado, pintura, material reciclado en varias clases, no solamente en artes, están deben permear la mayoría de asignaturas, así mismo el trabajo de expresión corporal como la danza, la mímica, el canto, la lírica y el juego de roles.

- Momento tres

Talleres: dirigido a estudiantes y docentes, allí se realizarán diferentes actividades donde se fortalezca las cualidades histriónicas y plásticas de los participantes; estos inicialmente se orientan a los profesores y posteriormente ellos van implementándolos en sus clases con los estudiantes a cargo.

Festivales: Son eventos masivos, que se implementaran para exponer los trabajos de los niños, profesores y algunos padres que se integren a la propuesta. algunos de ellos serán intra

mural y terminar con uno extra mural. Las actividades que se implementarán serán las siguientes:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	RECURSOS Y/O DISPOSITIVOS
Talleres de exploración y expresión a docentes	Explorar diferentes formas de expresión que pueden utilizar los docentes en la escuela sin alejarse se los contenidos de la asignatura.	<p>Taller #1.</p> <p>Manejo voz para vos.</p> <p>Se realizará un taller de voz con la estrategia del karaoke, donde a los docentes se les explique la importancia del cuidado de la voz a través de la correcta respiración.</p> <p>Taller #2.</p> <p>Recordar es pintar</p> <p>Haciendo uso de sus recuerdos dibujar diferentes regiones del mundo, regiones o partes del cuerpo; sin la ayuda de un mapa o lamina donde se identifique la importancia del dibujo en la memoria motriz y el proceso de aprendizaje.</p> <p>Taller #3.</p> <p>Las figuras geométricas</p>	<p>Video Beam</p> <p>Micrófonos</p> <p>Equipo de amplificación de sonido</p> <p>Computador</p> <p>Internet</p> <p>Profesional de salud</p> <p>Papel</p> <p>Lápices</p> <p>Colores</p> <p>Pinturas</p> <p>Fotos impresas</p> <p>Lápices</p>

	<p>estudiantes y su creatividad a través de las artes plásticas.</p>	<p>Los estudiantes realizaran un sombrero al gusto de ellos con elementos que deseen pero que a su vez tengan que representar la personalidad que este sombrero les da.</p> <p>FESTIVAL 2</p> <p>Pinta, moldea y arma.</p> <p>Se realizará tres actividades simultaneas donde cada educando experimentará con diferentes opciones de las plásticas para crear y expresar algo que desee.</p> <p>FESTIVAL 4</p> <p>Galería Manuelista.</p> <p>Se realizará una exposición extramural con los trabajos de los estudiantes en un lugar público diferente a la Institución para que personas ajenas a la misma disfruten y conozcan el trabajo artístico del colegio.</p>	<p>Tijeras, papel, tela, pegante, palos de madera, silicona, temperas, vinilos, plastilina, entre otros.</p> <p>Obras de arte realizadas por los estudiantes del CEPMB</p>
--	--	---	--

		FESTIVAL 5 Karaoke manuelista Se realizará un festival de canto por fases, inicialmente en cada salón y posteriormente un grupo de finalistas que cantaran frente a todos sus compañeros y padres de familia.	Video Beam Micrófonos Equipo de amplificación de sonido Computador Internet
--	--	---	---

5.4. Evaluación de la propuesta

Para tal fin se implementó una evaluación escrita dirigida a los participantes que den cuenta del impacto de cada una de las actividades realizadas. (Anexo 04)

6. Conclusiones

Dentro de las actividades propuestas en el PID, solo fue posible implementar un 30% aproximadamente, esto debido a que se quería masificar muchas de las actividades y aunque se realizó por parte de los docentes en algunos grados, no fue posible con otros por falta de conexión de los estudiantes, falta de compromiso de algunos padres y las actividades emergentes que exigía la secretaría de educación de Bogotá.

Para fortalecer los procesos de expresión corporal y artística en los educandos se hace necesario incluir en este proceso a los formadores de los niños, tomando las actividades artísticas como pretexto para llegar a otras temáticas que permitan innovar en el quehacer diario de los docentes.

El generar actividades masificadas de libre expresión en la escuela permiten que los niños más tímidos se sientan acompañados en el escenario y así mejoren su autoestima, lo cual conlleva a una mayor adhesión a estos procesos formativos de forma interdisciplinar.

Los padres y madres de familia asumen con gran responsabilidad y entusiasmo este tipo de actividades y los acerca más a los procesos pedagógicos que se realizan en la escuela; permitiendo que sean ellos quienes generen nuevas propuestas y busquen resaltar las cualidades artísticas que sus hijos e hijas tienen, mejorando así el imaginario que se tiene de las artes y la expresión corporal en la formación de los menores.

7. Recomendaciones

Las directivas de las instituciones educativas deben integrarse más al quehacer de los docentes y a las experiencias lúdicas y recreativas que se proponen en la escuela, esto mejora la relación entre los diferentes entes del colegio, permitiendo así mejores avances en cada uno de ellos al conocer las fortalezas y puntos a mejorar en cada uno de los estamentos.

Implementar los dibujos hechos por los propios niños, la creación de mapas, kirigamis y origamis que fortalezcan los procesos creativos en docentes y estudiantes, ya que el suministrar copias para que el niño coloree o rellene disminuye sus opciones innovadoras. Además, el dibujo mejora los procesos motores en la escritura y sus estilos.

Se sugiere implementar la estrategia en las otras sedes de la institución, que permitan mejorar los procesos pedagógicos con la ayuda de las artes y la expresión corporal.

8. Referencias

- Cardenas, Gómez. (2014). *El arte en la educación inicial, Documento # 21*. Bogotá: Ministerio de educación de Colombia.
- Guegia, Jambael. (2017). El arte como estrategia pedagógica para conocer y comprender la importancia de las expresiones culturales de la comunidad indígena Nasa. (pág. 87). Corinto: FULL.
- Constitución política de Colombia, Art. 44, Art 16, Art. 67 (1991).
- Contreras, (2020). Entrevista semi estructurada. Hamburgo.
- Forero, (2019). Las artes plásticas como herramienta pedagógica que favorece la capacidad expresiva de los estudiantes con discapacidad de la sede B del Colegio Ciudadela sucre. (pág. 67). Soacha: FULL.
- Cuellar, Effio. (2010). *Orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la educación artística en básica y media*. Bogotá: Min. Educación de Colombia - Panamericana.
- Ley 115. (08 de febrero de 1994). *Ley General de educación*. Bogotá, Bogotá D.C., Colombia: Panamericana.
- Barrera, Vargas. (2016). *Las artes como estrategia pedagógica para mejorar la atención*. Bogotá: FULL.
- Revista española de educación comparada. (2012). La educación infantil en Alemania, España y Francia., (pág. 58). Sevilla.
- UNESCO. (2006). *Construir capacidades creativas para el siglo XXI*.
- Varela, (2000). Las artes plásticas como estrategia para mejorar el gusto artístico en los estudiantes del grado cuarto. Chía: FULL.
- Lowenfeld, Brittan. (2008). *Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa*. . Madrid: Síntesis.

Anexos

Anexo 01

Colegio El Paraíso de Manuel Beltrán Entrevista a docentes de artes

La siguiente es una encuesta estructurada que se le realizara a los docentes de arte del colegio.

Objetivo: Buscar estrategias que fortalezcan los procesos de creatividad y expresión en los educandos de la institución.

1. ¿Considera usted que en la institución se fortalece los procesos de creatividad y libre expresión en los educandos? Justifique su respuesta.
2. ¿Cuáles considera que son los ejes principales en la clase que usted orienta?
3. ¿Cómo podría la clase de artes permear las otras materias en los grados primero y segundo de la institución?
4. ¿Qué elementos propios de las artes considera que sería bueno fortalecerles a los docentes para que trabajen con los niños en otras asignaturas?
5. ¿Qué estrategias se podrían implementar en el ámbito institucional para fortalecer los procesos de expresión y creatividad en los niños de la sede B?

Anexo 02

Colegio El Paraíso de Manuel Beltrán Encuesta de percepción de la clase de educación artística en la institución Para docentes sede B

Por favor conteste de la manera más honesta posible, teniendo en cuenta si se está o no de acuerdo con el enunciado en cada uno de los numerales; para ello marque con una X sobre la respuesta con la que se sienta más a gusto.

Objetivo: Indagar sobre la importancia de la enseñanza de las artes en la escuela y su incidencia en los procesos pedagógicos.

1. La clase de educación artística es fundamental para los procesos pedagógicos de la institución

				
En total desacuerdo	En desacuerdo	Me es indiferente	De acuerdo	En total acuerdo

2. La clase de educación artística maneja procesos y fundamentos igual que las otras asignaturas

				
En total desacuerdo	En desacuerdo	Me es indiferente	De acuerdo	En total acuerdo

3. La clase de educación artística favorece los procesos de expresión de los estudiantes del colegio

				
En total desacuerdo	En desacuerdo	Me es indiferente	De acuerdo	En total acuerdo

4. Los profesores de artística preparan sus clases y tienen una secuencia en sus temáticas

				
En total desacuerdo	En desacuerdo	Me es indiferente	De acuerdo	En total acuerdo

5. A través de las artes podemos mejorar los procesos de inclusión de la comunidad educativa

				
En total desacuerdo	En desacuerdo	Me es indiferente	De acuerdo	En total acuerdo

6. La clase de educación artística debe tener una mayor intensidad horaria en la institución.

				
En total desacuerdo	En desacuerdo	Me es indiferente	De acuerdo	En total acuerdo

7. Prefiero una clase de cualquier otra materia antes que una de educación artística

				
En total desacuerdo	En desacuerdo	Me es indiferente	De acuerdo	En total acuerdo

8. Son innumerables las cosas que se pueden aprender desde el arte y sus diferentes técnicas.

				
En total desacuerdo	En desacuerdo	Me es indiferente	De acuerdo	En total acuerdo

9. Las clases de educación artística aportan al entendimiento y profundización de otras áreas

				
En total desacuerdo	En desacuerdo	Me es indiferente	De acuerdo	En total acuerdo

Anexo 03

Colegio El Paraíso de Manuel Beltrán Formato para la observación de clases

Para este instrumento se tendrá en cuenta algunos elementos de las didácticas de los docentes como son:

Propósitos y competencias
Situaciones didácticas y escenarios de aprendizaje
Estrategias metodológicas
Evaluación

Esta observación se realizará a cinco clases con sendos profesores, entre las que están: artes, educación física, matemáticas, español y ciencias naturales, las cuales nos podrán dar luces del estado del arte en cuanto a la creatividad y la libre expresión de los niños en la institución.

La observación se consignará en la siguiente matriz:

GRADO:	FECHA:	ASIGNATURA:
Propósitos y competencias		
Situaciones didácticas y escenarios de aprendizaje		
Estrategias metodológicas		
Evaluación		

Anexo 04
Colegio El Paraíso de Manuel Beltrán
Evaluación de actividades sede B

La siguiente es la evaluación dirigida a los docentes, estudiantes y padres de familia sobre la actividad realizada. En el caso de los estudiantes se debe hacer con el acompañamiento de los padres o docentes.

Objetivo: Evaluar los procesos pedagógicos evidenciados en la actividad recreativa y cultural teniendo en cuenta los propósitos de la misma.

Lee las preguntas y responde lo más honesto posible

1. La actividad permitió la participación de la mayoría de niños y niñas de la sede.

 En total desacuerdo	 En desacuerdo	 Me es indiferente	 De acuerdo	 En total acuerdo
---	---	---	---	--

2. Se evidencio que los niños y niñas disfrutaban de expresarse libremente en la actividad

 En total desacuerdo	 En desacuerdo	 Me es indiferente	 De acuerdo	 En total acuerdo
---	---	---	---	--

3. Los niños mostraron un buen proceso en cuanto a las artes y la expresión corporal

 En total desacuerdo	 En desacuerdo	 Me es indiferente	 De acuerdo	 En total acuerdo
---	---	---	---	--

4. Se evidencia cambios positivos e innovadores en las actividades institucionales.

 En total desacuerdo	 En desacuerdo	 Me es indiferente	 De acuerdo	 En total acuerdo
---	---	---	---	--