

Arte y lúdica, ejes transversales en el fortalecimiento de la sana convivencia

Hilda Virginia Bonilla Figueroa.

Especialización en Arte en los procesos de aprendizaje

Fundación Universitaria Los Libertadores.

Resumen

Teniendo en cuenta que algunos niños en la clase de Educación Física del Colegio Floridablanca IED. Muestran problemas de convivencia por la presencia de altos índices de agresión física, verbal y psicológica, por la malsana convivencia en la competencia; se quiere analizar una propuesta centrada en conocimientos teóricos-prácticos enmarcados desde las expresiones artísticas (como la danza y el teatro), que propician un cambio en la forma de relacionarse durante la convivencia por parte de los estudiantes, aspirando desarrollar la autorregulación que lleva a los niños a concientizarse de la importancia de vivir en una comunidad que respete al ser humano como tal. Lograr una generación de niños más críticos, reflexivos y en condiciones de competitividad más que competir por ganar solamente, mediante la lúdica como eje pedagógico transformador de los individuos.

Palabras clave: arte, lúdica, convivencia, relaciones interpersonales, educación física

Abstract

Bearing in mind that some children in the Physical Education class of Floridablanca IED College. They show problems of cohabitation by the presence of high rates of physical, verbal and psychological aggression, by the unhealthy coexistence in the competition; We want to analyze a proposal focused on theoretical-practical knowledge framed by artistic expressions (such as dance and theater), which lead to a change in the way of relating during the coexistence of students, aiming to develop self-regulation that leads children to become aware of the importance To live in a community that respects the human being as such. Achieve a generation of more critical, reflexive and competitive children, rather than competing to win only, through the ludic as a pedagogical axis that transforms individuals.

Arte y lúdica, ejes transversales en el fortalecimiento de la sana convivencia

Dentro del actual contexto educativo colombiano se nos está planteando la necesidad de mostrar resultados en todos los ámbitos académicos, para obtener dadas o premios monetarios e incluso mejores condiciones de trabajo, sobre todo para lograr mantener en óptimas condiciones los establecimientos educativos, acorde a esto; los planteamientos pedagógicos están apostando a formar niños con muy buenos resultados académicos sin tener en cuenta que el fin último de la educación debería ser formar personas integra capaces de relacionarse fácilmente con los otros seres humanos y cuidando siempre su medio. Como dijo Montessori (1.942): “Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando educamos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz.”

Basado en esta premisa pedagógica, en donde la clave es comprender que la competencia debe entenderse como un elemento de relacionamiento en el aula, pero no como un impedimento para aprender colaborativamente, es por ello que este artículo se orienta no solo en determinar dicha situación, sino abrir las puertas al arte como elemento de la lúdica para mejorar y fortalecer la sana convivencia.

Sería mejor pensar en la formación cívica y ciudadana, valorar más el esfuerzo de los estudiantes por superar sus dificultades, mantener una sana competencia en donde prime el respeto por el otro, más que el premio dado al ganador, sin importar como sea alcanzado, reflexionar sobre

el principio básico de compartir con el otro, para aprender en conjunto y divertirse, teniendo siempre presente el reconocimiento de todos y cada uno de los estudiantes.

La pedagogía lúdica permite a los estudiantes aprender a convivir de una manera sana en donde lo primordial sea el bienestar común y la felicidad que produce la actividad por sí misma.

Situándonos en el contexto escolar, en la sede B del colegio FLORIDABLANCA IED durante la clase de Educación Física; dos niños comenzaron una riña en el patio porque uno de ellos hizo trampa para ganarle un juego a su compañero, estas actitudes se presentan cuando en la clase se plantean actividades en donde los chicos deben realizar tareas que al parecer implican algún tipo de competencia, los chicos pierden las nociones de disfrute y placer, se centran en el mero hecho de ganar sin importar como se hace, no comparten con sus compañeros, sino que el más hábil busca hacerlo todo para lograr un punto, o ser el más rápido, o meter un gol, se generan reacciones de rechazo hacia los que se creen son más débiles, no se trabaja en grupo, comienza a aparecer un lenguaje despectivo y en ocasiones agresivo entre los pares.

Por esta razón muchos de los niños están perdiendo la oportunidad de disfrutar la sana convivencia con sus compañeros, esto conlleva a la falta de respeto entre ellos, debido a que la educación tradicional se ha preocupado mucho por calificar los productos finales, mientras que otros tipos de pedagogías como la lúdica les propician a los niños una sana convivencia y ambientes escolares más tranquilos. Algunos niños muestran interés por tener muy buenas relaciones pero a la hora de jugar o interactuar en algunas actividades, esta intención se pierde y ellos se muestran más interesados en ganar que en convivir. De la situación anterior se desprende

un interrogante: *¿Cómo fortalecer la sana convivencia en la clase de Educación Física en los estudiantes de la sede B del Colegio Floridablanca IED?*

En el mundo actual, y más específicamente en nuestra sociedad colombiana, hemos vivido durante mucho tiempo en una tradición patriarcal, basada en una escala de valores en las que priman el poder y la inadecuada competencia como sus principales formas de relación.

Dentro de este panorama, nos encontramos los educadores como sujetos formados bajo esta forma de relación patriarcal, reproductores de un sistema que maneja el poder y la autoridad, pero, que a su vez, se encuentran bajo la dualidad de conocer o añorar ideales educativos cuyos paradigmas de relación están basados paradójicamente en la armonía, el respeto y la solidaridad.

De allí que la búsqueda de soluciones a los diversos conflictos de nuestra sociedad y la construcción de una sana convivencia no es tarea fácil ni mucho menos inmediata; y la gran tarea de la educación, radica precisamente en encontrar salidas a este dilema.

Partiendo de esta realidad, he querido observar e interpretar mi propio ambiente educativo, interesada básicamente por indagar acerca de cómo son mis prácticas docentes cotidianas y que tipo de relaciones se generan a partir de estas con los diferentes actores educativos, de tal manera que pueda analizar si estoy propiciando o no sanos ambientes en la escuela.

Este análisis sobre el tipo de relaciones que se propician cotidianamente, es muy importante, ya que, me permitirá por una parte, evidenciar el verdadero impacto que nuestro relacionar puede llegar a generar en la vida de otros, y por otro lado, me dará la oportunidad de

reenfocar mi quehacer docente en la búsqueda de nuevas formas de relación ,de acciones que aporten en la reconstrucción progresiva de ambientes escolares donde los ideales de equidad, respeto, cooperación y solidaridad hagan parte de la cotidianidad ,facilitando así, el crecimiento humano integral (corporalidad, emociones y lenguaje) de mis estudiantes y , porque no decirlo... de mi misma.

En esta perspectiva, el proceso educativo se convierte en un sistema integral en donde el maestro-profesor genera rutas de aprendizaje que valoran las capacidades de los estudiantes y sus saberes previos desarrollando experiencias significativas de apropiación y dominio de competencias.

La escuela es uno de los escenarios privilegiados para la construcción de ambientes democráticos, pues es el lugar en donde los estudiantes aprenden a ser ciudadanos mediante herramientas que nos brindan algunas áreas de aprendizaje y desarrollo humano, como es la Educación Artística y la Educación Física especialmente, porque es allí donde los estudiantes aprenden con más énfasis a convivir respetando las diferencias y cooperando con el más débil.

La escuela debe convertirse en la facilitadora del crecimiento de los niños integralmente respetándose a sí mismo, a los demás y al medio en el cual se vive. Facilitando espacios de acción y reflexión mediante actividades placenteras y capaces de ir más allá del mero desarrollo de la parte cognitiva de los sujetos, pues las últimas tendencias pedagógicas nos hablan sobre otros tipos de inteligencias como la emocional, la lingüística, la musical, la visual y la interpersonal entre otras; que nos muestran la importancia de educar a los niños desde otros campos diferentes a los tradicionales.

Para comenzar a cambiar estas prácticas pedagógicas tradicionales nos debemos apoyar en postulados de áreas que se centren mucho más en la formación integral de los individuos como la artística-musical y la Educación Física, pues estas son capaces de hacer que los sujetos relacionen su sentir, su pensar y su actuar en las relaciones interpersonales o comunitarias.

La educación será vista como la capacidad que tiene una interacción humana entre varios sujetos, maestros y estudiantes en donde debe existir una guía que haga que el estudiante explore su ser, el medio y la sociedad para crecer en conocimiento, habilidad y capacidad para ser feliz y hacer felices a los demás, cuidando el mundo y todo lo que nos rodea, con la capacidad para crear innumerables obras. Nos encontramos en una época en donde es muy importante el conocimiento en su definición más amplia en donde no solo cuenta el hecho de saber sobre algo específico, sino más bien la habilidad para poner en práctica lo que se sabe, además de la preponderancia que ha cobrado el trabajo en equipo y la colaboración para asumir los constantes y rápidos cambios que se presentan en todos los aspectos de sociedad actual. Lo cual nos hace reflexionar sobre la importancia de generar procesos que desarrollen integralmente en forma intra e interpersonal a los estudiantes, mediante actividades que tengan inferencia en la mente, el cuerpo y el espíritu de los individuos con los cuales se comparte el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también la capacidad de relacionarnos compartiendo y valorando a cada ser como único e irrepetible, diferente y capaz de aportar y recibir los aportes de otros como él; creando lazos de igualdad y participación que nos lleven a crecer y a ayudar a cambiar a un mejor mundo y sociedad. En donde la interacción pedagógica se base en una construcción del saber y la cultura, mutua y cooperativa entre maestro y estudiante dándole gran valor a la parte humana de los individuos y participando en el despliegue de las habilidades y capacidades que nos hagan crecer como sociedad y como ser.

Buscando herramientas didácticas y pedagógicas novedosas como el arte y la danza para reflexionar sobre la capacidad que tiene el ser humano de ser protagonista o antagonista sin perder la mirada sobre lo fundamental que es el crecimiento y proyección de la sociedad hacia un mundo mejor para todos.

La escuela debe estar fundamentada y preocupada por la salud mental e inteligencia emocional de todos sus miembros; no solo centrarse en los procesos de los alumnos, sino preocuparse por una comunidad que interactúa como un organismo vivo, está debe estar girando en el amor y la pedagogía, una pedagogía que haga énfasis en el buen trato, en el respeto por el ritmo de aprendizaje, dinamizados siempre por la interlocución y la paciencia de la comunidad interactuante.

Para comenzar a vivenciar una pedagogía humanizadora una de las pautas claves es el manejo la comunicación asertiva, es allí donde el lenguaje y la forma de expresarnos toma su máxima importancia, creando ambientes propicios de concertación, valoración y negociación de las normas de convivencia que tengan como fruto una comunidad emocionalmente segura en donde se valoren los procesos, pero también a la persona más que los logros. El papel del maestro debe ser motivar a los niños a expresarse de una forma respetuosa y tolerante, que nos sensibilice ante la importancia de la interlocución y el verdadero sentido de escuchar y ser escuchado. Allí es donde el teatro y la danza se nos muestran como una alternativa distinta de expresión.

Es aquí en donde al arte se debe entender como una actividad humana que muestra la forma de sentir pensar y actuar de un individuo, lo cual puede ser una fuente de educación si lo que hace el maestro es mostrar a los estudiantes técnicas o formas de expresión que hagan que los

sentimientos y emociones puedan emerger en producciones artísticas, se deben brindar infinidad de experiencias que lo hagan ser capaz de hacer aflorar sus pensamientos, emociones y sentimientos sobre algo que él ha vivido. El arte y especialmente la danza y el teatro llegan a ser una herramienta pedagógica que hace que los individuos sean capaces de interactuar expresando su mundo, pero a la vez conociendo el mundo de sus pares, sus pensamientos y sentimientos.

La danza y el teatro están enmarcados dentro de la expresión corporal, lo cual significa que debemos atender a cuatro aspectos fundamentales de esta como son el conocimiento del cuerpo, que es la idea que yo tengo de mi corporeidad y la forma como la pongo en funcionamiento desde mi propio ser pero también la relación de este con el mundo y con los otros cuerpos; el manejo que le puedo dar (conciencia corporal) y la forma como lo debo cuidar. La manera de poner mi cuerpo en acción es el manejo del tiempo y el espacio, es allí donde se puede tener contacto con la rapidez, lentitud y amplitud que nos hace darnos cuenta de cómo debo interactuar con otros respetando sus espacios y sus tiempos e interactuar con ellos. El tercer aspecto es la psicomotricidad uno de los más importantes eje de mi comportamiento, pues cuando conocemos que podemos hacer, como lo podemos hacer y cómo funciona mi cuerpo ante la necesidad de movernos, nos vemos avocados a socializar y aprender más, no solo de mi sino de los otros. Por último y no menos importante tenemos al lenguaje verbal y gestual que es la base de la expresión y la forma como me comunico con los seres iguales pero al mismo tiempo diferentes a mí.

La mejor manera de desarrollar en su más amplio concepto la comunicación es la danza y el teatro, pues estos son obras de arte que nos expresan de una forma perceptible los sentimientos, emociones que lleva dentro de sí el ser humano. Razón por la cual estas dos actividades de

convierten en herramientas de reconocimiento y valoración del ser por parte de la comunidad escolar.

La danza al realizarse mediante un conjunto de movimientos acompañados de música se convierte en una forma cultural de expresión que garantiza que los seres se comuniquen con movimientos, gestos y expresiones lo cual enriquece el papel comunicativo de la escuela. Además contribuye al desarrollo del esquema corporal, el descubrimiento del propio cuerpo, la libre expresión de sentimientos y emociones pues solo se necesita entrenar a los estudiantes en el arte de escuchar su propia corporeidad interna para que comience a aflorar la capacidad del individuo de expresar su ser interior con movimientos al ritmo de la música.

El teatro es una puesta en escena que combina discurso, movimiento, gestos, música, sonidos y escenografía para representar historias, conflictos, emociones y sentimientos, entre otras por lo cual se convierte en una herramienta básica para la escuela, pues no se aprende únicamente con la puesta en escena de una obra teatral, sino que por el contrario se aprende más aún en la preparación y organización de dicha puesta en escena, pues es allí donde surge la creatividad, la imaginación y la organización y comunicación de todo un grupo de seres humanos en pos de un objetivo en común.

El teatro como experiencia de expresión humana es una herramienta que permite a los individuos introducirse y vivir el mundo de otros seres parecidos o diferentes a sí mismo comprendiendo su forma de ser, sentir, actuar y vivir. Desde este punto de vista este se convierte en una herramienta de comprensión y valoración de otros seres. Lo cual nos lleva a reflexionar y entender la condición humana, su realidad mediante la creatividad personal y grupal, acreditándose

como una de las herramientas de expresión y comunicación más favorables para desarrollar en los estudiantes acciones de tolerancia, comprensión y compromiso con el ser humano en general.

Pedagogía de la lúdica.

La lúdica tiene como función recrear en los individuos representaciones simbólicas de la realidad mediante acciones que produzcan en los sujetos placer, diversión y alegría, en espacios y tiempos específicos. La pedagogía lúdica por ser un medio de interacción basada en el juego nos ayuda a crear lasos más fuertes en la relación con los otros, el sentido lúdico hace que las personas se muestren tal y como son, muestren sus sentimientos y las emociones más ocultas de los seres humanos, en el juego las personas muestran la realidad de sus vidas y lo que en realidad piensan y creen de ella, también es allí donde se puede reflexionar más abiertamente sobre la forma de actuar y como quisieran que la vida transcurriera.

La función lúdica contiene relaciones emocionales y afectivas específicamente subjetivas que tiene como fundamentos la experiencia estética lo cual se fundamenta en lo bello y sublime que el sujeto experimenta frente a la realidad en la cual se vive. Por otro lado en cuanto a la interacción social las emociones y afectos se regulan mediante normas y valores que condicionan la libertad y la interrelación como un código ético, moral y cultural dependiente de motivaciones e intereses de los sujetos para valorar o censurar las acciones sin discriminar al sujeto como tal. La experiencia lúdica, comparte la sensibilidad, emocionalidad y racionalidad del sujeto. La condición subjetiva hace referencia a la imaginación y la manifestación del inconsciente como facultad creadora expresando fantasía e imaginación en algunas expresiones como la danza, el teatro, el arte, la música, la poética, la literatura entre muchas otras.

Se deben analizar los principios de la lúdica pues son la base de las experiencias que se dan entre los sujetos lúdicos y sirven para tener en cuenta las intencionalidades y raciocinios mediante los cuales los individuos realizan las prácticas de este tipo. El principio de la fantasía es importante pues es este es la base de la creación que nos ayuda transformar la realidad externa, recrea las condiciones de ser libre utilizando la voluntad y el deseo para satisfacer las necesidades y curiosidades que no se pueden realizar en la cotidianidad. La fantasía y la ficción le dan identidad al yo dándoles a los individuos alegría y estados placenteros difíciles de vivir en la realidad.

La ficción le da vida a múltiples situaciones que no tienen vida propia representando realidades que se quieren vivir mediante procesos de creación de una realidad representativa, esto es la base de muchas obras de arte, en donde lo irreal se puede ver como una opción que va más allá de lo que podemos vivir en el mundo real, lo cual amplía la libertad humana.

El principio de la alteridad es la capacidad de poderse significar en otro, viviéndose en contextos socio culturales diversos subjetivamente en diferentes espacios y tiempos que satisfagan necesidades, emociones y curiosidades difíciles de ser satisfechas en un mundo material y real de sí mismo. Este principio es fundamental en el desarrollo de la personalidad de los niños y su capacidad de comprensión y compromiso con su comunidad.

El principio de la identidad se da mediante el reconocimiento de sí mismo frente al otro, es un estado de conciencia y un sentimiento explícito que me ayuda a pertenecer a un grupo o una comunidad dándole al sujeto identidad y pertenencia, es allí donde surge la unidad de intereses y

la capacidad de respetar a otros grupos así no sean afines entre sí, es allí donde se aprende a comunicar asertiva y respetuosamente los pensamientos sin agredir, más bien comprender.

El principio que identifica a la lúdica es el del placer, es un acto de sublimación con el cual el individuo satisface deseos y emociones que se pueden dar a nivel individual o grupal, dándole sentido y razón de ser a la interacción humana, es aquí donde los niños aprenden a darle más sentido a la competencia que a ser competitivo, aprender a ser competentes respetando y sintiendo emociones placenteras mediante la valoración y el placer del otro. Debemos tener en cuenta estos principios para luego interrelacionarlos con los elementos de la pedagogía de la humanización, la cultura y el lenguaje, como objetos de interpretación y construcción de nuevos conocimientos o como propuesta de solución de algunos problemas.

Para desarrollar una propuesta de trabajo que nos lleve a cambiar en algo las rutinas didácticas me he trazado el siguiente objetivo:

Crear actividades basadas en la pedagogía lúdica y específicamente del teatro y la danza para despertar en los niños una sana convivencia desde la vivencia de las actividades, utilizando el aprendizaje cooperativo y la superación de retos.

Teniendo en cuenta lo expuesto por Ken Robinson (2015): “Tenemos la obligación de descubrir qué se da bien y qué les encanta hacer a los niños. Consiguiéndolo será como podremos autorrealizarnos y realizar a los chicos, y así contribuir para crear una sociedad mejor. De ahí que como docentes debamos superar el pensamiento ilustrado basado en el análisis y en la lógica para sustituirlo por un sistema educativo holístico, abierto, flexible y diverso. Sólo siendo creativos dejaremos de ser conformistas.” Se podría plantear que se deben hacer cambios en las diversas

prácticas pedagógicas para generar en los niños procesos que desarrollen nuevas maneras de relacionarse entre los diferentes integrantes primeramente de la institución educativa para luego ser reflejados en la misma sociedad.

Para lograr estos objetivos desde mi quehacer pedagógico con los estudiantes de la jornada mañana de la sede B del colegio Floridablanca IED, planteare el cambio de algunas de las acciones que realizo a diario en las clases de Educación Física que yo tengo a mi cargo; para luego analizar cuáles de estos cambios generan en los estudiantes actitudes apropiadas frente a la relación con sus pares y con los demás miembros de la comunidad educativa.

Entre las numerosas estrategias que se realizaran, las más importantes serán:

- Diseñar clases que se basen en problemas en donde los niños deban buscar soluciones en grupo.
- Al realizar la planeación de cada periodo escolar utilizare la primera clase para explicar los contenidos a trabajar en este periodo, pero los estudiantes llevaran un registro en donde plantearan propuestas sobre cómo desarrollar los contenidos del periodo, para esto planteare algunas preguntas sobre qué es lo que disfrutan más los estudiantes y como se podrían desarrollar todas las actividades en grupo.
- Durante cada clase se planteara una pregunta sobre el contenido a desarrollar en donde los niños deban buscar soluciones en trabajo grupal y colaborándose entre sí.
- Se realizaran clases en donde los chicos deban realizar actividades superando retos según el nivel de cada grado escolar, generalmente en grupo y colaborándose entre varios niños.
- Se realizaran juegos coreográficos en donde los estudiantes puedan expresar su sentir sobre situaciones específicas de rondas y cuentos infantiles.

- Dentro de la programación del área de Educación Física se plantearan horas específicas destinadas a la danza y el teatro.
- Se realizaran actividades de imitación de animales, personajes conocidos y elementos de la naturaleza como parte de la vuelta a la calma en la finalización de varias clases.
- Al finalizar las clases se dará la posibilidad a los niños de expresar sus emociones y sentimientos sobre lo que se hizo y como se hizo en cada una de las actividades y la importancia del trabajo en equipo.
- Cada niño llevara un registro en su cuaderno sobre cómo se sintió en la clase dibujando caritas felices, tristes, sorprendidas o malgeniadas y cada mes explicara sus respuestas ante el grupo. Así yo podre conocer de primera mano que actividades les gustan más a los estudiantes y la razón por la que les gusta. Además cada periodo se buscara una actividad motriz en donde los chicos deban crear algo con pintura, plastilina o alguna otra actividad artística.

Conclusiones.

Es importante reflexionar sobre las prácticas docentes para generar cambios en las actitudes y relaciones de los estudiantes frente a la sana convivencia y la importancia de valorar a todas las personas.

Los docentes continúan privilegiando la razón sobre la emoción. Se hace necesario implementar proyectos educativos que fomenten la reflexión y la implementación de una educación emocional.

Las prácticas docentes (metodologías, estrategias, organización del aula, evaluación, lenguaje, manejo de normas) influyen en el desarrollo emocional y social de los estudiantes.

Las herramientas brindadas por la pedagogía Lúdica nos pueden ayudar a desarrollar en los niños su ser integral, más que otras corrientes pedagógicas.

La pedagogía humanística está muy relacionada con la pedagogía lúdica.

La reflexión después de las actividades de clase hace que los estudiantes desarrollen mejor la cooperación y la solidaridad.

El teatro y la danza son la mejor herramienta pedagógica para despertar en los estudiantes la creatividad, la imaginación y la integración de los estudiantes pues favorecen la comunicación asertiva.

La expresión, el compartir y el placer son la base de una sana convivencia.

Lista de referencias

- Goleman, Daniel. La inteligencia emocional. Javier Vergara Editores. Bogotá D.C. 1.996.
- Jiménez Vélez Carlos Alberto, La inteligencia lúdica. Juego y neuropedagogia en tiempos de transformación, 2.005, Cooperativa Editorial del Magisterio, Libro ISBN 978-958-20-0828-8.
- Maturana, Humberto: Documentos: El origen de lo humano, Biología del fenómeno social, Conversaciones Matrísticas y Patriarcales.
- Maturana, Humberto, (1.997) www.matriztica.cl/wp-content/uploads/lenguaje-y-realidad.pdf.
- Montessori, María, (1.870-1.952), Recuperado de <http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/maria-montessori.html>
- Robinson, Ken, (2015). Escuelas creativas: La revolución que esta transformando la educación. Penguin Random House Grupo Editorial España,
- Romero Pablo (2008). *Pedagogía de la humanización en la educación inicial*, Bogotá D.C. Universidad de San Buenaventura de Bogotá.
- Schinka Marta (2002). Expresion corporal. Técnica y expresión del movimiento. Ed. Prexis.Barcelona.
- Velandia, Manuel. (2.004). www.uchile.cl/documentos/ontologia-del-lenguaje-echeverria-pdf_90752_0_5938.pdf.

Vygotsky. Lev., El desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores. Cap. 6., Interacción entre Aprendizaje y Desarrollo. Ed. Grijalbo. México. 1988.

ZULETA, Estanislao. (1995). Educación y Democracia. Corporación Tercer Milenio.