

FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS GRÁFICO
PLÁSTICAS, CON LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO POR CICLOS DEL
INSTITUTO INTELCOC DE PAMPLONA.

EDISON MAURICIO DELGADO MIRANDA

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
ESPECIALIZACIÓN EN METODOLOGÍA DE LA EDUACIÓN ARTÍSTICA
PAMPLONA

2017

FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS GRÁFICO
PLÁSTICAS, CON LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO POR CICLOS DEL
INSTITUTO INTELCOC DE PAMPLONA.

EDISON MAURICIO DELGADO MIRANDA

ASESOR

PEDRO ALBERTO CONTRERAS SANABRIA

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

ESPECIALIZACIÓN EN METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PAMPLONA

2017

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi querida madre María Cristina, a mi Esposa Johanna Marcela por ser mi guía y mi apoyo incondicional.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por ser la inspiración

Agradezco a mis profesores de la especialización por mi formación académica, pedagógica.

A mi esposa Johanna Rozo, que siempre estuvo asesorándome en las buenas y las malas.

Y al instituto INTELCOO por la participación en este proyecto.

RESUMEN

Este trabajo fortalece las expresiones artísticas grafico plásticas (dibujo, pintura, grabado, fotografía, entre otros) con los estudiantes de la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA JÓVENES Y ADULTOS INTELCOG PAMPLONA”

La propuesta se da con el ánimo de mejorar las expresiones grafico plásticas en una población vulnerable utilizando para ello talleres que ayuden al estudiante a comprender la infinidad de riquezas que nos puede aportar el arte, la educación formal como es la de bachillerato por ciclos puede facilitar el desarrollo de la percepción, la reflexión y la producción artística.

ABSTRACT

This work strengthens plastic artistic expressions (drawing, painting, engraving, photography, among others) with the students of the "EDUCATIONAL INSTITUTION FOR YOUTH AND ADULTS INTELCOG PAMPLONA"

The proposal is given with the aim of improving plastic graphic expressions in a vulnerable population by using workshops that help the student to understand the infinity of riches that can give us art, formal education such as baccalaureate by cycles can facilitate The development of perception, reflection and artistic production.

CONTENIDO

INTRODUCCION	pág.
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.	9.
1.1. Tema.	9.
1.2. Elementos del problema.	11.
1.2.1 Árbol de problemas.	11.
1.2.2. Árbol de objetivos.	11.
1.3. Descripción. Análisis de los elementos	13.
1.4. Formulación	15.
1.5. Justificación	16.
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	19.
2.1. Objetivo general	19.
2.2. Objetivos Específicos	19.
3. MARCO TEÓRICO	20.
3,1Supuestos teóricos que fundamentan la propuesta.	21.
3.2 Marco contextual.	28.
3.3 Marco legal.	34.
3.4 Antecedentes del problema	40.
3.5. Diseño Metodológico.	43.
3.5 Definición de términos básicos	61.

4. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	70.
4.2 Cronograma	70.
4.2 Elaboración de presupuesto	71.
4.3 Infraestructura disponible	71.
5. DISEÑO METODOLOGICO	72.
5.1. TIPO DE INVESTIGACION	84.
5. 2 Recolección de información.	87.
5.3 Análisis de preguntas	88.
6. RESULTADOS	89.
7. CONCLUSIONES	90.
8. BIBLIOGRAFIA	92.
9. ANEXOS	94.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación e intervención intenta fortalecer las expresiones artísticas grafico plásticas con los estudiantes de la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA JÓVENES Y ADULTOS INTELCOC PAMPLONA” ya que mediante un diagnóstico se han encontrado comportamientos y conductas que evidencian fallas en los procesos educativos respecto a las artes, especialmente las relacionadas al área de grafico plásticas (dibujo, pintura, grabado, fotografía, entre otros)

Se han observado ciertas maneras sobre como los estudiantes trabajan en torno al arte, desde sus pre-saberes hasta la formación recibida en clases; se han realizado pruebas tales como las historias de vida enfocadas en la educación artística, que permitió determinar estas falencias. Por tal motivo, se plantea la presente propuesta con el ánimo de fortalecer las expresiones grafico plásticas utilizando para ello talleres que ayuden al estudiante a comprender la infinidad de riquezas que nos puede aportar el arte.

La propuesta de investigación e intervención se realizó en el segundo semestre del 2015 y el primer semestre de 2016. En la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA JÓVENES Y ADULTOS INTELCOC PAMPLONA”

La expresión artística se sustenta teniendo un valor ante la sociedad, planteado en los lineamientos curriculares de Educación artística, específicamente en la educación artística en el currículo escolar.

La escuela cumple un papel importante en el desarrollo de las habilidades artísticas relacionadas con el uso de códigos, simbólicos humanos como son: lenguajes, gestualidad, pintura, notación musical y con el cultivo de capacidades para emplear la metáfora, la ironía y otras formas de leer y escribir, propios de los diversos lenguajes de las artes. La educación formal puede facilitar el desarrollo de la percepción, la reflexión y la producción artística.

1. Planteamiento del problema

1.1. TEMA

En el momento en que se concibió el modelo educativo de bachillerato por ciclos en las instituciones de Colombia (*Decreto 3011 – 19 de diciembre de 1997*) y específicamente las de norte de Santander, los docentes de Educación artística se han dado cuenta, que el aprendizaje en las instituciones resulta a veces poco efectivo sin obtener resultados considerados. Muchos estudiantes parecen no tener interés alguno en el aprendizaje, otros se rebelan y representan problemas serios para los docentes. Este estado de cosas ha hecho que a los educandos les desagrade la educación formal del bachillerato por ciclos y se resistan al aprendizaje.

Este es un caso en Pamplona, ya que por falta de motivación, de acercamiento, de conocimiento específico, de interés o por solo recibir un título de bachiller o por no contar con mucho entusiasmo para estudiar, en la institución educativa para jóvenes y adultos INTELCOG Pamplona, los estudiantes presentan un bajo nivel en el conocimiento de las expresiones artísticas, lo que produce un escaso entusiasmo a la expresión gráfico plástica, la lectura y escritura creativa; su ánimo por el dibujo es bajo, no asisten a la biblioteca ni les interesa ir, no leen un libro, ni siquiera una novela gráfica o un comic sabiendo que tienen buena cantidad de imágenes y poco texto y es considerado hoy en día como una manifestación artística de agrado para todos.

Este problema, se refleja en la baja comprensión lectora que produce un efecto muy fuerte en el proceso académico de cada estudiante en algunas materias y que repercute en general en todo el estudiantado a la hora de presentar las pruebas de estado, ya que para ellos dichas pruebas definen su futuro para los

que desean ingresar a la universidad, lo que lleva a cómo lograr el acercamiento a las expresiones artísticas sobre todo la expresión gráfico plástica con ellos.

La propuesta planteada surge de observar las dificultades que se presentan respecto al bajo nivel de las expresiones artísticas y a esa disfuncionalidad con la materia de educación artística con los estudiantes de bachillerato por ciclos del Instituto INTELCOOC de Pamplona, sobre todo en su formación integral y las posibles dificultades que tiene que enfrentar los docentes en el área para asesorar a dichos estudiantes sin contar con un buen material pedagógico.

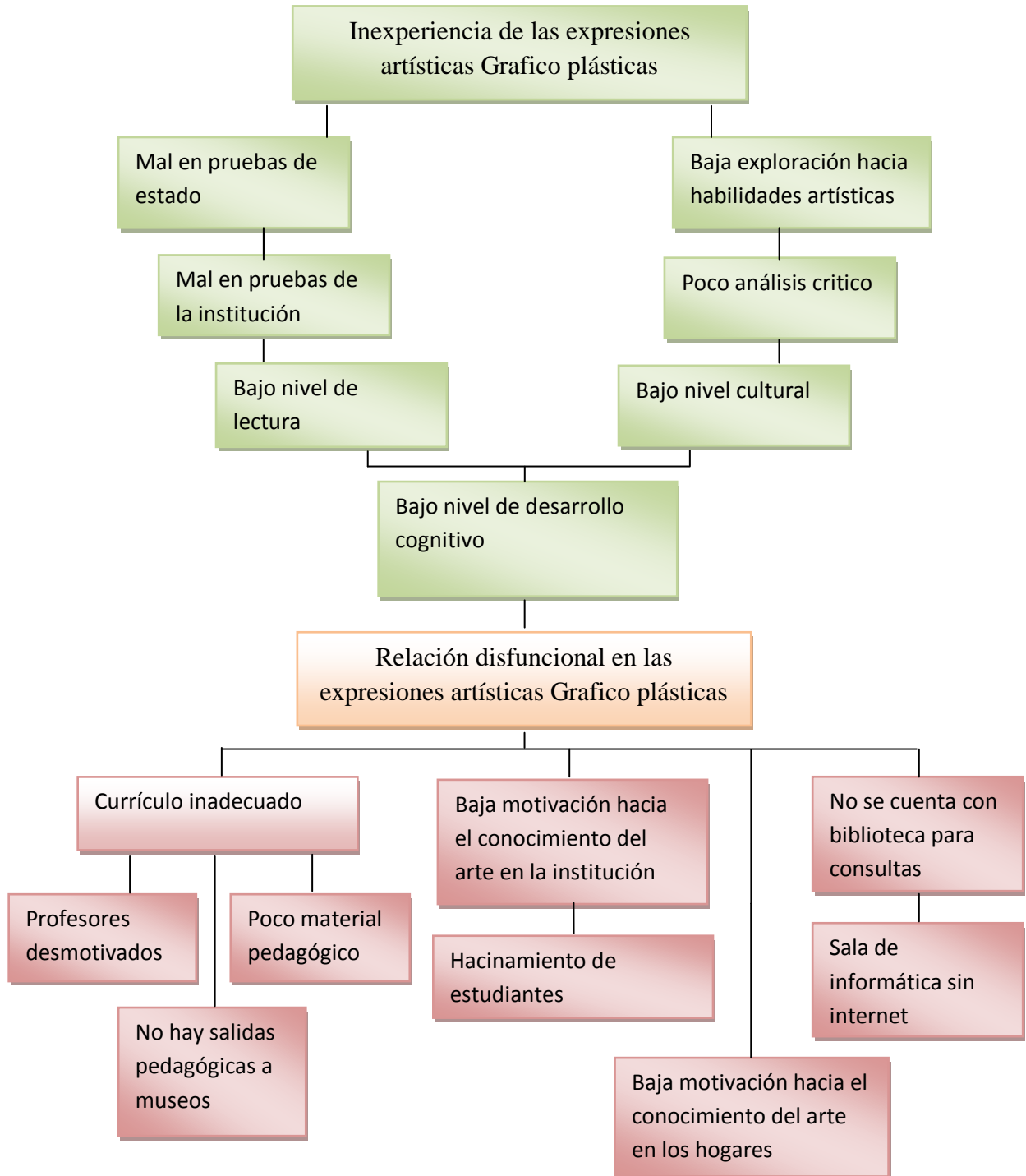
Dicho materia no es de tal importancia en la institución ya que se comprende como algo poco valioso y se entiende también que es de más interés otras áreas como matemáticas, química, entre otras; pero se desconoce que la educación artística ayuda a que el estudiante explore sus intereses, capacidades e incluso talentos y que el educando pueda desarrollar habilidades de reflexión, crítica, argumentación y proposición.

"Aquellos que se enamoran de solo la práctica, sin cuidar de la exactitud, o por mejor decir, de la ciencia, son como el piloto que se embarca sin timón ni aguja; y así nunca sabrá adonde va a parar. La práctica debe cimentarse sobre una buena teórica, a la cual sirve de guía la Perspectiva; y en no entrando por esta puerta, nunca se podrá hacer cosa perfecta ni en la Pintura, ni en alguna otra profesión."¹

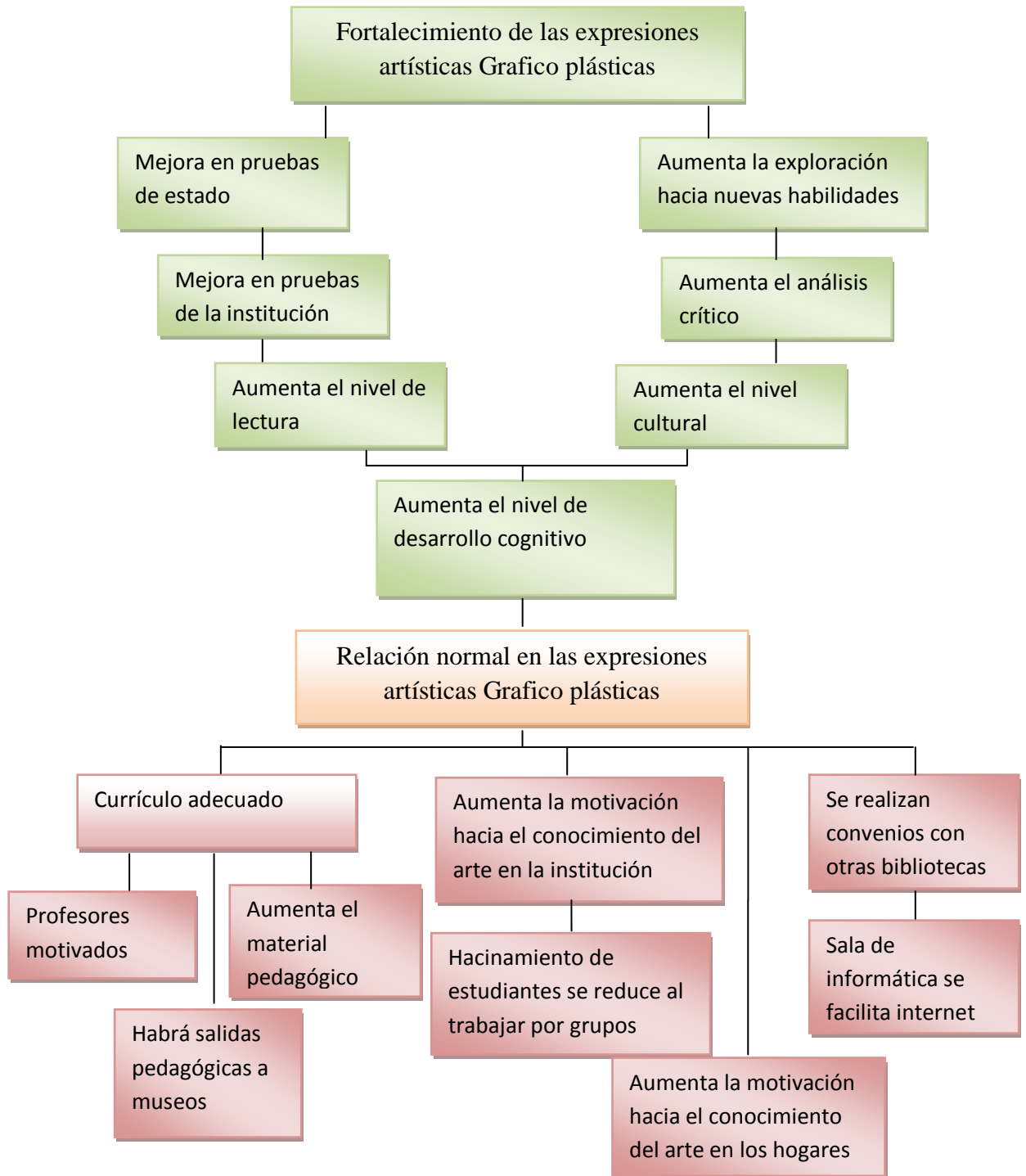
¹ (Leonardo de Vinci, *Tratado de la pintura*, § XXIII. - De aquellos que usan solo la práctica sin exactitud y sin ciencia)

1.2. Elementos del problema

1.2.1. Árbol de problemas

1.2.2. Árbol de objetivos.

1.3. Descripción del problema

En la institución educativa para jóvenes y adultos INTELCOOC Pamplona, los estudiantes presentan una relación muy precaria respecto a las expresiones artísticas gráfico plásticas en la materia de educación artística, que conlleva a poco interés y que imposibilita a la mente a distintas posibilidades de pensamiento divergente.

Las causas de este problema son varias, con ciertos motivos que se pueden trabajar y superar, como otros que por la situación de la institución el remedio no es muy eficaz económicamente pero que producen efectos que con el tiempo se convierten en amenazas.

La amenaza crucial es la inexperiencia de las expresiones artísticas que es la cúspide de los efectos, uno de ellos es lo mal que les va a los estudiantes en las pruebas de estado a la hora de responderlas y que es evidenciado por su bajo puntaje intentándolo pero no pudiendo conseguir un estímulo que es dado en la ceremonia de grado, otro efecto es el puntaje bajo en las pruebas preicfes de la institución, por falta de entendimiento en materias como inglés, español, filosofía, entre otras, y que se convierte en algo competitivo por ellos en una nota. Pero lo fundamental es el bajo nivel de lectura que repercute en competencias del lenguaje como (comprender, interpretar y argumentar), dichas capacidades ayudan a desarrollar el aprendizaje a cada estudiante, pero que se ve desfavorecido ya que la falta de lectura, la poca motivación que reciben se vuelve crucial.

El bajo nivel de desarrollo cognitivo, en procesos como, atención, memoria, percepción, lenguaje, inteligencia, espacio temporal, etc, son fundamentales para el ser humano, y es otro efecto que lleva a el bajo nivel cultural, que se considera como pilar esencial ante la sociedad y al poco análisis crítico que presentan los

estudiantes en su quehacer diario en la institución, y no les facilita la exploración hacia sus habilidades artísticas.

El problema radica en la relación disfuncional en las expresiones artísticas gráfico plásticas; como dato curioso, es la concepción de que la literatura no es considerada arte, para ellos solo el dibujo y la pintura son arte, desconociendo mundos de percepción en todas las manifestaciones artísticas.

En el diagnóstico realizado en la institución especifica las causas se pueden empezar a definir, uno por el currículo que se convierte en algo fundamental para la institución pero que no está bien estructurado y es inadecuado para impartir una clase, dos, esto conlleva a que los profesores tengan poco material pedagógico por parte de la institución en algunos casos nulo y lo tengan que conseguir por su propia cuenta y tres, que al final se refleja en la desmotivación del docente respecto a las asignaturas, y por consiguiente a la poca salidas pedagógicas a los museos o casas de la cultura, esto se da muchas veces por los directores de la institución que facilitan un plan de clase mal realizado a los docentes y desactualizado con materiales que no facilitan su desenvolvimiento natural. Si se tiene en cuenta esta causa se predomina la baja motivación hacia el conocimiento del arte por lo antes citado, ya que hay escases de material en la institución y para algunos, en sus hogares, y no es dado a la consulta por sentir un peso escolar que solo quieren abandonar al llegar a su lugar de descanso.

Otra causa del problema se presenta en el hacinamiento de estudiantes en las aulas, esto trae dificultades para el trabajo personalizado con los educandos, ya que se tiene que trabajar con todos al tiempo y no se alcanza a profundizar con los que presentan desventajas, eso desmotiva a los estudiantes menos favorecidos que no quieren acceder al conocimiento, o la causa que más se presenta es la necesidad de trabajo de cada estudiante lo que no deja tiempo para la lectura ya que deben laborar ocho horas y su descanso es invertido en otras actividades.

Una debilidad de la institución es la falta de biblioteca que es fundamental en todo recinto educativo ya que es un lugar de esparcimiento y aprendizaje, y que nos lleva a la otra opción la sala de informática, que no cuenta con internet para los estudiantes sino solo para los administrativos y que tampoco facilita la consulta.

1.4. Formulación del problema

Matriz del PROBLEMA.

1. Primer actor o factor	expresiones artísticas Grafico plásticas
2. Segundo actor o factor	los estudiantes del bachillerato por ciclos del INSTITUTO INTELCOC
3. Relación	Relación disfuncional.
4. Contexto espacio temporal	Pamplona, 2015 - 2016

FORMULACION.

3. Relación problemática	1. Primer actor o factor	2. Segundo actor o factor	4. Contexto espacio temporal
Relación disfuncional.	expresiones artísticas Grafico plásticas	los estudiantes del bachillerato por ciclos del INSTITUTO INTELCOC	Pamplona, 2016

FORMULACIÓN del problema

¿Es posible cambiar la relación disfuncional en las expresiones artísticas Grafico plásticas, con los estudiantes de bachillerato por ciclos del instituto INTELCOC de Pamplona?

1.5. JUSTIFICACIÓN.

La Educación Artística en la institución está proyectada como la solución de problemas y necesidades del entorno cultural y social; con el fin de integrar a un ciudadano competente con valores culturales, sensibles a través del arte y de las condiciones sociales en los que vive.

En este sentido el proyecto: **“Fortalecimiento de las expresiones artísticas grafico plásticas, con los estudiantes de bachillerato”**, le permitirá al estudiante formarse a interiorizar el entorno y la vida misma. La experiencia sensorial, la experiencia estética y la experiencia creativa que adquieren los estudiantes de la institución educativa para jóvenes y adultos INTELCOG de la ciudad de Pamplona, se complementa con el entorno haciéndolos valorar y comprender las múltiples esencias estéticas que constituyen nuestra sociedad.

El tema es justificado con el Artículo 70 en el cual “El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional”²

Son varios los aportes de la grafico plástica, como el dibujo, pintura, escritura, fotografía, video, etc. hacia todas las manifestaciones artísticas para la formación integral de los seres humanos; que se convierte en un perfil con diferentes fases y urgente de desarrollar en vista de los variados y cada vez mas ascendentes problemas sociales, regionales, departamentales y nacionales, tales aportes se descubren en el estudio de la Estética de estas artes, concebida como conocimiento sensible del mundo, donde se utilizan todos los sentidos para apropiarse del entorno al interpretar y reflexionar acerca de las cosas y hechos

² Constitución política de Colombia 1991, Capítulo II, De los derechos sociales, económicos y culturales, Artículo 70.

percibidos o expresados artísticamente en valoraciones particulares; así mismo, nos ayuda a entender ese modo en que el ser humano puede relacionarse con los demás seres, con sí mismo y con el medio, incorporando principios éticos, ambientales y emocionales, para lograr una vida más digna, justa, espiritual y armónica.

Siguiendo con la justificación en el artículo 70 de la constitución también nos dice *“La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación”*³

La educación artística nos hace comprender la importancia de la innovación y la creatividad en nuestras vidas como un componente clave de interacción social, justamente por el conocimiento estético e intuitivo que esta área aporta para el ser.

Todos estos valores y aportes se estimulan en un entorno para el desarrollo pleno de sus capacidades. Que ayudan al fortalecimiento de las expresiones artísticas las cuales si se dirigen adecuadamente, llevan a los estudiantes a la Autonomía Intelectual.

Los Lineamientos curriculares de Educación artística, como educación artística en el currículo escolar nos dice: *“La escuela cumple un papel importante en el desarrollo de las habilidades artísticas relacionadas con el uso de códigos simbólicos humano como son: lenguajes, gestualidad, pintura, notación musical y con el cultivo de capacidades para emplear la metáfora, la ironía y otras formas de leer y escribir, propios de los diversos*

³ Constitución política de Colombia 1991, Capítulo II, De los derechos sociales, económicos y culturales, Artículo 70.

lenguajes de las artes. La educación formal puede facilitar el desarrollo de la percepción, la reflexión y la producción artística”⁴

Es por lo expuesto anteriormente que el fortalecimiento de las expresiones artísticas, la grafico plástica, propone involucrarlos con la creación-expresión gráfica a través de herramientas y posteriores actividades como el comic, novela gráfica, tira cómica, etc como ámbito regional y la creación literaria por medio de los diálogos y las historias que ellos puedan crear como táctica para la generación de ambientes de aprendizajes artísticos novedosos en el aula de clase de los estudiantes de la Institución educativa para jóvenes y adultos INTELCOO Pamplona.

El interés de esta propuesta es que contribuya a mejorar la comprensión lectora, el gusto por la literatura, y que los docentes de educación artística cuenten con un apoyo que les permita orientar sus procesos y la formación de cada estudiante, aportándole un abanico de posibilidades para que puedan descubrir, que talentos tienen y que aporte pueden dar para la sociedad.

⁴ Lineamientos curriculares, Educación Artística. 3. La educación artística en el currículo escolar, Pag. 22.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Objetivo general

Fortalecer la relación respecto a las Expresiones artísticas Gráfico plásticas, y sus componentes a través de talleres con los estudiantes de bachillerato por ciclos del instituto INTELCOOC de Pamplona.

2.2. Objetivos Específicos

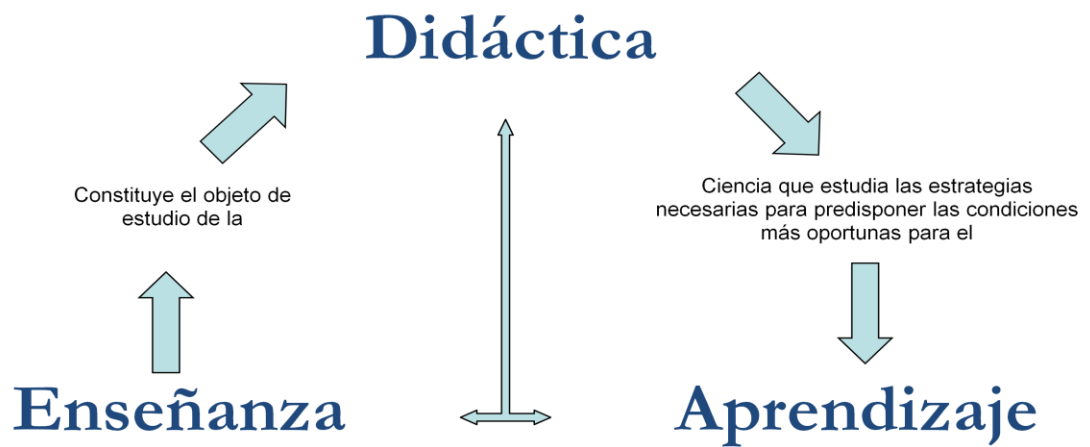
- Diagnosticar las características de los procesos artísticos, la relación disfuncional en el entorno, los aspectos socio-culturales en los estudiantes de bachillerato por ciclos del instituto INTELCOOC
- Diseñar estrategias pedagógicas talleres y actividades artísticas que estimulen la expresión grafico plástica.
- Implementar talleres propuestos para fortalecer las expresiones grafico plásticas.
- Evaluar y socializar ante la comunidad educativa y universitaria los resultados del proyecto.

3. MARCO TEÓRICO

Proceso.⁵

Proceso educativo de las artes

(Tafuri, 1995)

⁵ Fuente: seminario de adecuación curricular – Esp. Metodología de la Educación artística.

3.1. Supuestos teóricos que fundamentan la propuesta.

CONSTRUCTIVISMO⁶

El Constructivismo es la Teoría del Aprendizaje que destaca la importancia de la acción es decir del proceder activo en el PROCESO DE APRENDIZAJE.

Inspirada en la psicología constructivista, se basa en que para que se produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la acción, esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda transmitir.

Así pues aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona (estudiante) reconstruye su propia experiencia interna, por lo que el aprendizaje no puede medirse, por ser único en cada uno de los sujetos destinatarios del aprendizaje.

Este puede realizarse con base a unos contenidos, un método y unos objetivos que son los que marcarían el proceso de enseñanza.

La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos, a partir de la base de enseñanzas anteriores.

El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica.

El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el aprendizaje se forja a través del paso de información entre personas (maestro-alumno), en este caso construir no es lo importante, sino recibir. En el constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo.

⁶ Basado en, www.educar.ec/noticias/teoria.html (Teorías del aprendizaje-2015)

Una suposición básica es que las personas aprenden cuándo pueden controlar su aprendizaje y están al corriente del control que poseen.

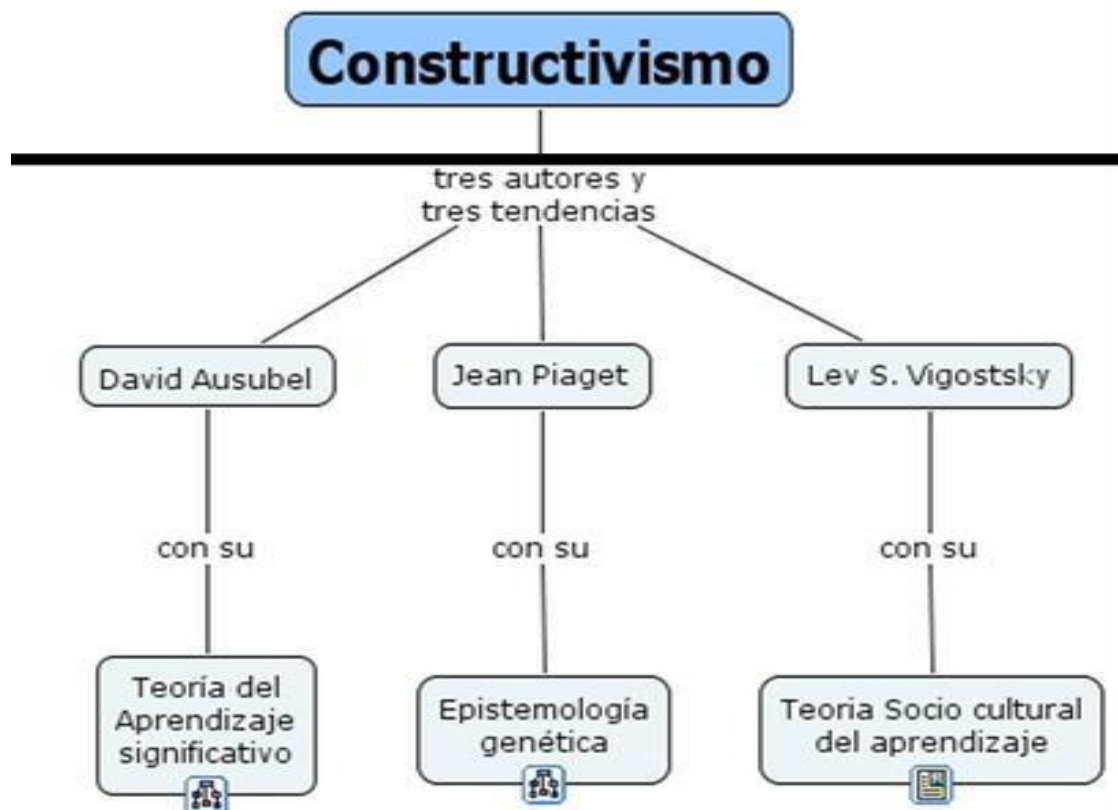
Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar.

Los alumnos construyen conocimientos por sí mismos.

Cada uno individualmente construye significados a medida que va aprendiendo.

Tres son los representantes de esta teoría del aprendizaje centrada sobre todo en la persona en sí, sus experiencias previas que le llevan nuevas construcciones mentales, cada uno de ellos expresa la construcción del conocimiento dependiendo de si el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget); si lo realiza con otros (Vigotsky) o si es significativo para el sujeto (Ausubel).

Imagen constructivismo⁷

⁷ <http://www.educar.ec/noticias/teoria.html> (Teorías del aprendizaje-2015)

CUADROS TEORIA DEL APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA

TEORIA DEL APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA según Vygotsky⁸

Teoría	Constructivista socio cultural
Autor	Vygotsky
Instrucción	Orientada a la creación de estrategias de aprendizaje contextualizadas, colaborativas, relacionadas con conocimientos previos y que facilitan en el aprendiz, a través de la zona de desarrollo próximo, el desarrollo de procesos cognitivos.

Teoría	Constructivista socio cultural
Autor	Vygotsky
Enseñanza	“Foro cultural”; espacios donde el que enseña y el que aprende negocian, discuten y comparten, no solo conocimientos de tipo conceptual, sino también valores, habilidades, actitudes, normas, etc.

Teoría	Constructivista socio cultural
Autor	Vygotsky
Aprendizaje	Igual que la enseñanza: Foro cultural.

Teoría	Constructivista socio cultural
Autor	Vygotsky
Objetivos	Propone al estudiante como constructor de su propio conocimiento capaz de enriquecerlo y desarrollarlo.

Teoría	Constructivista socio cultural
Autor	Vygotsky
Secuencias y estrategias de instrucción	Las estrategias de enseñanza deben estar orientadas hacia la creación de Zonas de Desarrollo Próximo.

Teoría	Constructivista socio cultural
Autor	Vygotsky
Evaluación	debe ser contextualizada, estar de acuerdo a nuestras metas de aprendizaje y dirigida a procesos en desarrollo a través de contenidos, de ser posible a valorar la amplitud o potencial de aprendizaje del aprendiz.

⁸ Diplomado en docencia universitaria, politécnico superior de Colombia, cuadro comparativo teoría del aprendizaje.

Seminario educación curricular⁹

La Zona de Desarrollo Próximo: distancia entre el **Nivel Real de Desarrollo**, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el **Nivel de Desarrollo Potencial**, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz

El aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el ser humano está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante

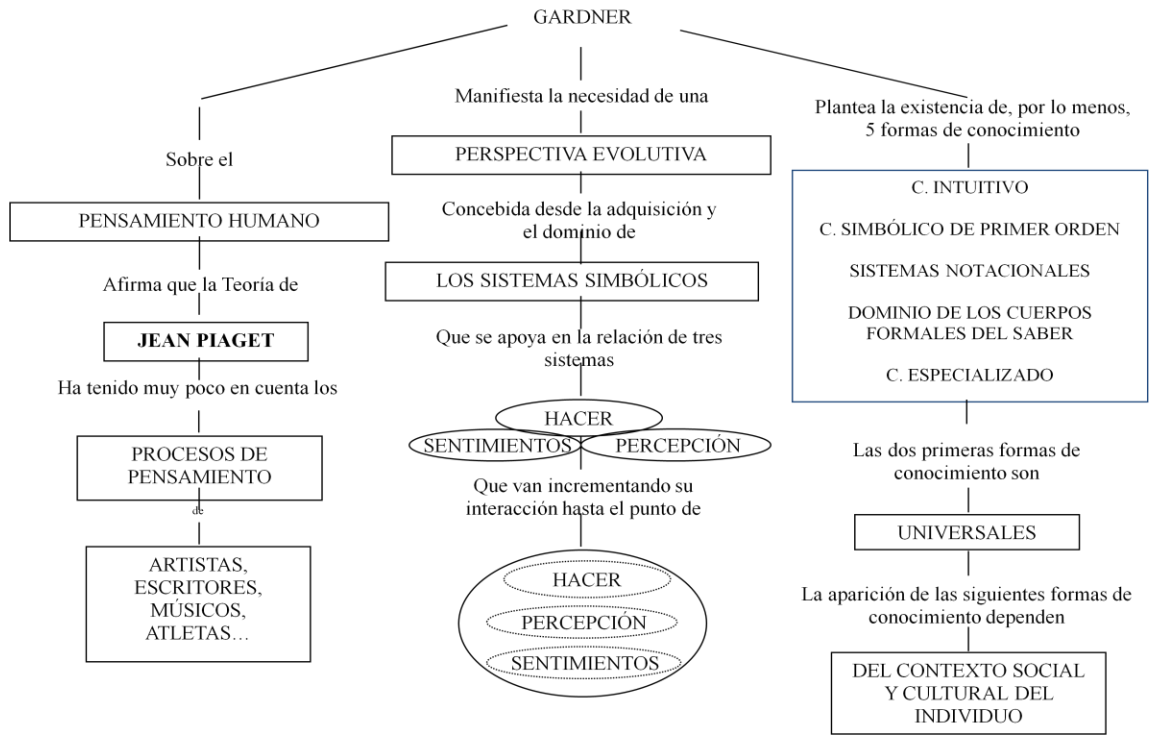
El conocimiento sólo es posible mediante la interiorización de los mecanismos culturales, entre los que destaca el lenguaje

En el proceso evolutivo el aprendizaje va delante del desarrollo

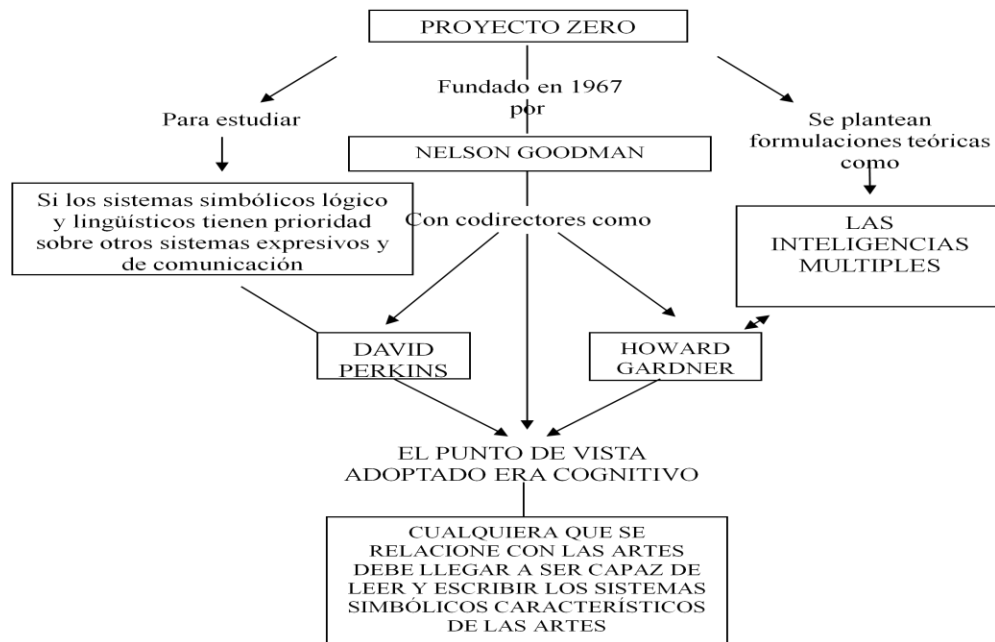
⁹ Seminario de adecuación curricular – Esp. Metodología de la Educación artística.

La Teoría de las Inteligencias Múltiples¹⁰

Howard Gardner

Howard Gardner

¹⁰ Fuente seminario de adecuación curricular – Esp. Metodología de la Educación artística.

La Teoría de las Inteligencias Múltiples¹¹

Howard Gardner define la inteligencia como LA CAPACIDAD DE RESOLVER PROBLEMAS O ELABORAR PRODUCTOS QUE SEAN VALIOSOS EN UNA O MAS CULTURAS.

La importancia de la definición de Gardner es doble:

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal.

Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero si distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que Michel Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.

Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba porque se consideraba que era un esfuerzo inútil.

Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético.

Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc.

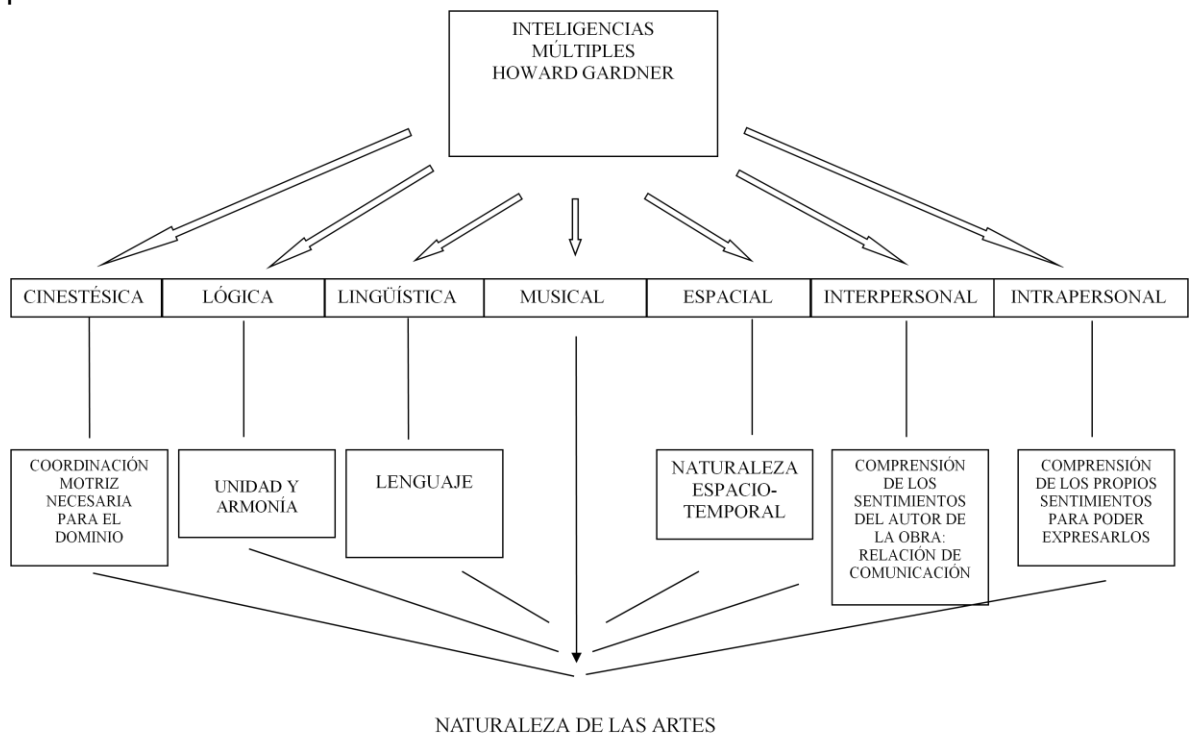
¹¹ Basado en, Fuente seminario de adecuación curricular – Esp. Metodología de la Educación artística.

Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas o de gente emocionalmente inteligente.

En el habla corriente, cuando vemos a una persona que resuelve fácilmente problemas de matemática o participa con brillo en una polémica, decimos que es una persona inteligente; en cambio no decimos lo mismo cuando vemos jugar muy bien aun futbolista o cuando un mecánico resuelva con destreza un desperfecto del motor. Lo que sucede es que estamos empleando un sistema tradicional, pues ahora la inteligencia es considerada de otra manera para decirlo en pocas palabras, ahora no hablamos de una inteligencia, sino de varias.

Gardner nos dice que todos tenemos siete inteligencias modulares, es decir, cada inteligencia es una competencia autónoma e independiente de las otras; se combina de manera adaptativa para el individuo y la cultura, pero no se influyen entre sí. Las inteligencias son: musical, lógico matemática, espacial, lingüística, cinestásico-corporal, intrapersonal e interpersonal.

Por ello es importante conocer las inteligencias múltiples para identificarlas y potenciarlas en nosotros mismos.

3.2. Marco contextual.

NORTE DE SANTANDER¹²

Norte de Santander, departamento de Colombia situado al noroeste del país, en la zona fronteriza con Venezuela, entre los 6° 58' y 9° 18' latitud N y los 72° 03' y 73° 35' de longitud O. Su superficie es de 21.658 km² que representan el 1,9% del total del país.

El departamento de Norte de Santander limita por el norte y por el este con Venezuela, por el sur con los departamentos de Boyacá y Santander, y por el oeste con los departamentos de Santander y Cesar.

La principal actividad económica del departamento es la agricultura, encontrándose bastante desarrollada en las vertientes de las cordilleras, donde sobresalen los cultivos de café, maíz, yuca, caña de azúcar, frijol, plátano y palma africana; en las partes más altas destacan los cultivos de papas (patatas), trigo, cebada, legumbres y frutas; la ganadería presenta un buen desarrollo. La economía departamental está complementada por la explotación de petróleo en la región del Catatumbo y en el valle del río Zulia, y por el comercio, principalmente desarrollado con las poblaciones fronterizas de la República de Venezuela.

Entre los principales atractivos turísticos en el departamento de Norte de Santander se encuentran el Parque nacional Tamá, el Parque nacional Catatumbo-Bari, el Área natural única Los Estoraques, los monumentos históricos de Villa del Rosario y la ciudad de Cúcuta, la capital departamental.

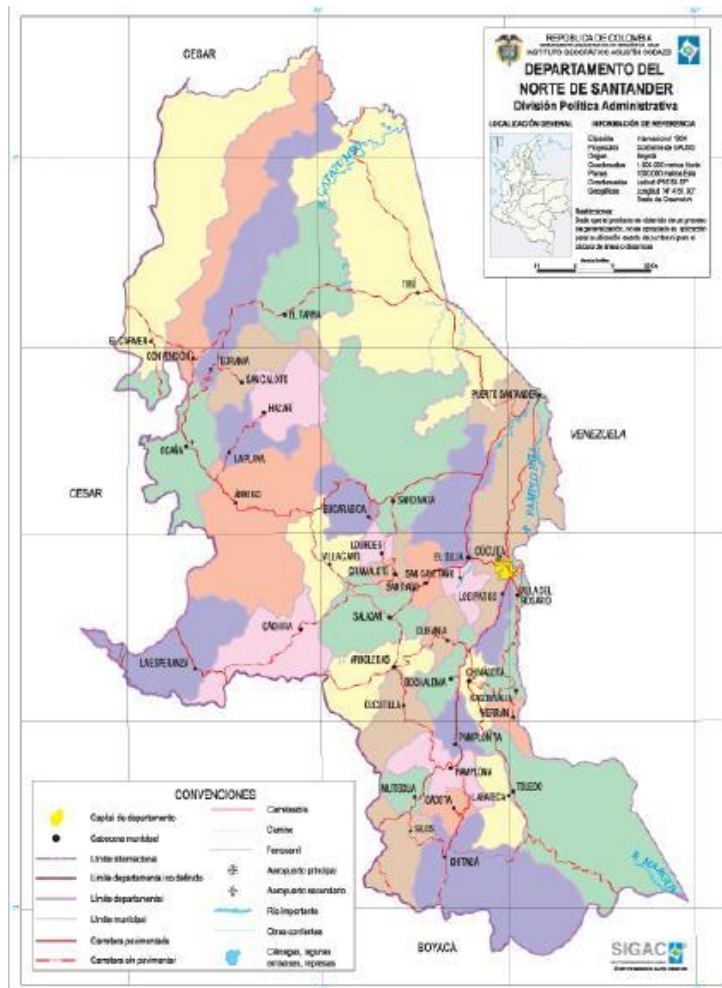
Durante la época precolombina, el territorio estaba habitado por indios chitareros —de ascendencia chibcha— y por los motilones —descendientes de los caribes—

¹²www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/NORTE%20DE%20SANTANDER/nortedesantander.

que se refugiaron en las cumbres de la serranía del mismo nombre, donde aún permanecen en estado primitivo.

El primer conquistador en llegar a los territorios actuales del departamento de Norte de Santander fue el alemán Ambrosio Alfinger en 1530, quien murió en enfrentamiento con los indios.

Durante la época colonial, la región formó parte de la provincia de Pamplona. Después de la independencia, en 1819, el territorio constituyó la provincia de Pamplona, que pasó a formar parte del departamento de Boyacá en 1821; entre 1831 y 1857 los territorios estuvieron repartidos entre las provincias de Pamplona, Ocaña y Santander; a partir de 1857, pasó a formar parte del estado federal de Santander, del cual fueron segregados sus territorios en 1910, cuando la Ley 25 creó el actual departamento.

RESEÑA DEL INSTITUTO INTELCOC DE PAMPLONA¹⁴

En el año 2012 con la expedición de la licencia oficial No. 00705 y la resolución 00856 se crea nuestra institución educativa, *Instituto Técnico Laboral Competitivo de Colombia* “**INSTITUTO TECNICO LABORAL COMPETITIVO DE COLOMBIA “Capacitaciones INTELCOC”**” aprobando los ciclos lectivos especiales integrados de adultos para la educación básica, ciclos III, IV, de la educación media V y VI según decreto 3011 de 1997. Los proyectos se radicaron a principios del 2012 aportando a nuestros estudiantes los espacios de formación que se les garantizara para ellos, sus familias, la región, la ciudad y para la sociedad Colombiana, la gran cantidad de estudiantes con necesidades educativas especiales y en condiciones de vulnerabilidad exige nuestro mayor esfuerzo pedagógico encaminado a la inclusión de ellos en todos los procesos institucionales.

PRINCIPIO FILOSOFICO DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

Permiten orientar el proceso educativo según la concepción del hombre que se quiere formar. Para el **INSTITUTO INTELCOC** esta concepción tiene que ver con la idea del hombre como ser social, cultural e histórico presentándolo como protagonista y responsable de su destino.

La tarea educativa está encaminada entonces, a reconocer al hombre como un ser en sí mismo, singular, irreplicable, original, creativo, autónomo, libre, trascendente y al mismo tiempo un ser cultural, histórico y social.

PRINCIPIO PEDAGOGICO DE LA EDUCACION DE ADULTOS.

Como consecuencia de la aplicación anterior, estos fundamentos describen los principios y características de la escuela activa y proporcionan orientaciones para la organización de procesos de formación integral centrados en la recuperación

¹⁴ Tomado del PEI Instituto INTELCOC Pamplona.

del sentido del ser humano, lo afectivo y sensible del estudiante, en todas sus dimensiones o capacidades y factores.

PRINCIPIO ANTROPOLOGICO DE LA EDUCACION DE ADULTOS.

Conscientes de que detrás de cada acción pedagógica subyace un concepto sobre el ser humano, se fundamenta en aspectos como la singularidad, la autonomía y la pluridimensionalidad de toda persona. Desde lo antropológico el hombre presenta las dimensiones:

Una unidad totalizante, la realidad personal, un ser para el encuentro, un ser inteligente, una realidad inter-subjetiva o de lateralidad y el hombre es un ser trascendente. Todas estas dimensiones expresadas desde su corporeidad, interioridad, conciencia y libertad deben estar presentes en la formación integral del estudiante.

En conclusión **EL INSTITUTO INTELCOC** desde los fundamentos pretende un concepto de educación como desarrollo humano integral, entendida la formación integral como un conjunto de procesos, capacidades y valores que conducen al estudiante hacia el crecimiento personal en: autonomía, responsabilidad y trascendencia necesaria para realizarse como persona capaz de disfrutar de todos los derechos y de cumplir a cabalidad todos los deberes, obligaciones y normas en los campos individual, social, espiritual y ecológicos.

MISION INSTITUCIONAL

El INSTITUTO INTELCOC de Pamplona aporta a nuestros estudiantes los espacios de formación que les garanticen para sí, para sus familias, la región, la ciudad y para Colombia, aprendizajes y experiencias de vida aplicables como alternativas laborales a la solución de sus problemas, consolidando con responsabilidad su proyecto de vida. Para ello el instituto INTELCOC impulsará proyectos encaminados a fortalecer el talento humano, la participación comunitaria, la preparación para el trabajo, la inclusión de todos sin ningún tipo de discriminación en un marco de tolerancia y respeto del hombre y la mujer y del medio ambiente natural.

VISION INSTITUCIONAL

En el año 2018, el **INSTITUTO INTELCOC**, será un INSTITUTO, líder en gestión educativa, excelente en la calidad de sus criterios pedagógicos, los medios utilizados en la formación de valores y el compromiso de todos los que forman la Comunidad educativa, ganando espacios de reconocimiento a la economía, la cultura y la sociedad.

3.3. Marco legal

Constitución política de Colombia.

Capítulo II.

De los derechos sociales, económicos y culturales.

Artículo 67.

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar al educando cubrimiento del servicio y asegurara a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Artículo 70

El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación.

Ley 115 DE 1994 General de Educación

Capitulo Disposiciones finales y vigencia

ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

Lengua Castellana

ARTÍCULO 20. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. Son objetivos generales de la educación básica:

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente;

ARTÍCULOS 20, 21 Y 22 objetivos generales y específicos de la educación básica.

ARTÍCULO 22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, oral y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de lengua;

b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo.

ARTÍCULO 30 Objetivos de la educación media.

ARTÍCULO 77 autonomía escolar. Las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar los contenidos de las áreas fundamentales del conocimiento.

ARTÍCULO 78 Regulación del currículo. Los establecimientos educativos de conformidad a las disposiciones vigentes y con su P.E.I. establecerá el plan de estudios.

ARTÍCULO 79 Plan de estudios. El esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales que forman parte del currículo de los establecimientos educativos

Decreto 1860 de 1994 (agosto 3) capítulo VI educación y promoción

Decreto 1860 artículo 2343 indicadores de logro.

Educación artística

Constitución política de Colombia.

Capítulo II.

De los derechos sociales, económicos y culturales.

Artículo 70

El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación.

Ley general de cultura Colombia.

LEY 397 de 1997 (agosto 7)

13. El estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concibiendo especial tratamiento a personas limitadas físicas, sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados. (Ley 397 de 1997 general la cultura colombiana).

Lineamientos curriculares de EA

La educación artística en el currículo escolar

La escuela cumple un papel importante en el desarrollo de las habilidades artísticas relacionadas con el uso de códigos simbólicos humano como son: lenguajes, gestualidad, pintura, notación musical y con el cultivo de capacidades para emplear la metáfora, la ironía y otras formas de leer y escribir, propios de los diversos lenguajes de las artes. La educación formal puede facilitar el desarrollo de la percepción, la reflexión y la producción artística.

Diversos campos de la educación artística

Un hecho que favorece la inclusión de la Educación Artística en el currículo es que todos los docentes conozcan el papel que ella cumple en la adquisición de las bases del proyecto de vida de los estudiantes. Esa visión compartida hace que todas las manifestaciones de lo artístico y lo lúdico sean cultivadas en la institución. Hay que aceptar que la experiencia ha sido otra por varias razones. El

sistema de formación de docentes aún no se ha orientado hacia el desarrollo integral y conserva mucho de la formación basada en el aprendizaje de técnicas propias de las artes. Este capítulo presenta algunas propuestas para que del diseño por asignaturas, pasemos a diseños centrados en el desarrollo integral, y abramos espacios para que a partir de la disciplina el maestro o la maestra puedan actuar interdisciplinariamente. La razón para tomar unas asignaturas como punto de partida es que la mayoría de los docentes se han formado y han estado ubicados en ese enfoque.

Se presentan apoyos pedagógicos para: Educación en Artes Plásticas y Visuales, Diseño Gráfico, Audiovisuales, Música, Danza y Teatro.

Los textos fueron elaborados por los equipos de trabajo referenciados en las páginas de agradecimientos de este documento y conservan una organización interna autónoma, como modelos particulares de investigación.

Estas propuestas de asignaturas trabajadas por los diferentes equipos, no desconocen otras formas de explorar y hacer arte; por el contrario, algunos docentes vienen trabajando sobre proyectos de diseño en fotografía, artesanías, de las cuales existe una gran riqueza y tradición y con seguridad existen valiosas experiencias que no conocemos. Después de la propuesta para Teatro incluimos un texto preliminar para acercarnos y motivar el trabajo con literatura y con arquitectura.

Plan de la dirección de artes Ministerio de Cultura

Indicadores de calidad de la Red de Escritura Creativa RELATA

Programa del área de literatura del ministerio de cultura.

A través de las visitas de los escritores asociados y del equipo de coordinación, así como de los informes de gestión y los materiales enviados a las convocatorias

de la red, se hace un seguimiento a cada taller para evaluar su desempeño de acuerdo a los indicadores de calidad de los talleres.

Con estas evaluaciones la red busca determinar las fortalezas y debilidades de cada taller. Las experiencias exitosas serán compartidas con todos los directores y los talleres que tengan deficiencias en algunos de los indicadores serán apoyados por la coordinación de RENATA para superarlos.

Los indicadores que se tendrán en cuenta en estas evaluaciones son:

1. Formación: es la dimensión pedagógica del taller. Implica un dominio teórico y el manejo de estrategias metodológicas del director del taller que permitan un rendimiento progresivo de quienes participan en el taller.
2. Creación y producción: es la calidad de los textos producidos en cada taller y de las ediciones nacionales y locales de dichos textos.
3. Gestión: es el nivel de convocatoria y sostenibilidad de cada taller, que se hace posible gracias a la articulación entre la infraestructura de gestión cultural regional y nacional.
4. Circulación y divulgación: son las iniciativas de cada taller para hacer circular los textos producidos por medios digitales o impresos, y su presencia en los eventos culturales de la región.
5. Investigación: son aquellas actividades de cada taller que impliquen la sistematización del proceso de formación, como los banco de ejercicios, los talleres de edición con los textos producidos en el taller o la difusión de las experiencias significativas, etc.

3.4. Antecedentes del problema

➤ COLECTIVO CULTURAL RAYUELA.

El colectivo Cultural Rayuela ha trabajado anteriormente buscando la integración de diferentes artes en la ciudad de Pamplona, ha intentado dar a conocer a diferentes participantes y futuros artistas de la ciudad que han querido integrarse en este mundo plástico, es por este motivo que es un antecedente vital para este proyecto ya que permite la inclusión de personas vulnerables como los estudiantes de bachillerato por ciclos y su participación en eventos.

RAYUELA¹⁵

El arte colectivo una expresión presente

RAYUELA, es un grupo de jóvenes comprometidos en torno al quehacer literario, preocupados por la difusión de la cultura y con clara conciencia del rigor y el esfuerzo que el artista requiere para trabajar en su obra. Este grupo tiene a su cargo el programa radial que lleva el mismo nombre RAYUELA 94.9 RADIO UNIPAMPLONA f.m. Y desde el 1 de marzo de 2007 donde se hace formal el grupo y comienza la difusión a manera de TERTULIAS LITERARIAS EN RADIO, ha logrado comprometer a jóvenes escritores de la ciudad y reunió en torno a la literatura a gran cantidad escritores y gestores culturales organizando el PRIMER FESTIVAL DE POESÍA DE PAMPLONA TITULADO “AL MARGEN DE LA RUTA”, realizando talleres de escritura creativa y gestiona el proyecto de la convocatoria “LAS NUEVAS LETRAS DE NUESTRA CIUDAD”, el Colectivo Rayuela ha

¹⁵ <http://corporacionculturalrayuela-eventos.blogspot.com.co>

realizado una serie de eventos enfocados a la integración de las artes enfatizando este trabajo en artes plásticas, música y poesía. En Miradas Diversas que ya completa más de tres versiones se invitaron artistas de diferentes técnicas, conceptos artísticos y además se innovó con la exposición de poesía a lo que se ha llamado poesía mural, El colectivo cuenta con el apoyo de entidades como la Universidad de Pamplona, Funda lectura y el Ministerio de cultura.

➤ **LAS OBRAS PICTÓRICAS COMO HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS POTENCIALIZADORAS DE LA CAPACIDAD COMUNICATIVA EN EL AULA. Por: María Isabel Plata Rosas.¹⁶**

Investigación realizada por la maestra Maria Isabel Plata que busca fortalecer el proceso lecto-escritor de los niños y niñas en segundo tercero de primaria, lo que hace un antecedente importante para este proyecto con pasos a seguir para fortalecer las expresiones grafico plásticas utilizando como elemento la literatura.

El Artículo es un producto de investigación que buscó fortalecer el proceso lecto-escritor y comunicativo de los niños y niñas de 7 y 8 años de segundo y tercero de primaria. Inicialmente los talleres de la cartilla “creando”, se validaron por expertos, estos talleres contienen imágenes de obras de artistas reconocidos como Alvaro Barrios, Omar Rayo, Fernando Botero, Ana Mercedes Hoyos, Vicent Van Gogh, Pablo Picasso, Vasili Kandisky y Andy Warhol. Luego se aplicaron los talleres como una prueba piloto para rediseñar los talleres. En estos talleres se observaron

¹⁶ <http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos/article/view/102>

diversos fenómenos con respecto a la percepción de los niños y niñas sobre las obras pictóricas; por ejemplo que para los niños y niñas, las obras acromáticas y con pocas formas no son llamativas, entre otras características que se explican en el proyecto. La cartilla con los talleres es el producto final de la investigación, se validó por expertos para la publicación y uso de los docentes de los grados mencionados.

Palabras claves: Imagen, creatividad, lectura y escritura, comunicación.

- Empezar a desplegar la lectura a través de las obras pictóricas, es un tema arduo y extenso por lo que significa la lectura de imágenes y su relación con la literatura, pero se parte de ellas buscando estimular en el educando la capacidad autónoma en la comunicación de pensamientos o ideas; ideas que se construyen a partir del aparato perceptor compuesto por cinco sentidos, cada uno de ellos con características propias que provee tipos concretos de información que combinados y procesados en su totalidad ayudan a conformar una imagen mental que permite constituir una percepción de realidad que capacita para operar e interactuar.

3.5. DISEÑO METODOLÓGICO.

SOBRE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA INTEGRADA

Autor: Edison Mauricio Delgado Miranda.

Licenciado en educación artística.

Arte.

El arte como manifestación de lo humano, como fuente inagotable de la expresión de emociones, sentimientos y pensamientos conscientes e inconscientes, como herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento y de la razón humana; está obligada a existir como una sola forma expresiva, independientemente de la técnica que la persona, el artista y sobre todo el educador artístico quiera utilizar, el arte en todas sus revelaciones ya sea dibujo, pintura, literatura, escritura, teatro, danza, música, cine, etc; debe ser integrador al igual que lo es la condición del ser humano.

El desarrollo psicomotor del niño empieza con sus primeros movimientos, suele dar pasos y al mismo tiempo balbucear palabras, hace sus primeros rayones, mientras empieza a aprender a comer solo, a reconocer la voz de los padres, a entender que es un gato o un perro y que uno dice miau y el otro guau lo que conocemos como onomatopeyas que son importantes en la escritura y lectura, el niño empieza a imitarlos y a constituirse como un ser social, desarrollando de este modo múltiples habilidades para sobrevivir solo en los diferentes roles de la vida cotidiana

(Herbert Read) En su libro educación por el arte “el niño comienza a expresarse desde el nacimiento, comienza con ciertos deseos instintivos que deben conocer al mundo exterior, un mundo representado en un comienzo casi exclusivamente por la madre. Sus primeros gritos y gestos

son, por consiguiente un lenguaje primitivo mediante el cual el niño trataba de comunicarse con los demás”

Por ello el arte, que es la más viva representación del progreso de una civilización, debe tener en las aulas de clases unos privilegios como ninguna otra materia, el arte es el único indicativo de que los seres humanos son racionales y que comprenden la vida y la muerte, es decir son los únicos animales de la creación que tienen conciencia de su propia muerte y los únicos que comprenden que están vivos. Por ello la manifestación artística debe ser impartida en los colegios al mismo tiempo que se enseña matemáticas o físicas, que el dibujo, la pintura, la literatura, la teatralidad, la danza, la creación escrita o la música sea parte de la vida académica, para no seguir creando maquinas que saben dividir por tres cifras, o escribir la formula química del agua; sino seres que comprenden que no se puede pasar por encima de los otros, que la honestidad, la verdad y la solidaridad son valores que no se negocian, que ante el sufrimiento del otro debe hacer una solución mancomunada y no indiferencia acordada previamente.

“Realmente Neill no trata de educar a los niños para que encajen bien en el orden existente, sino que se esfuerza por criar niños que lleguen a ser seres humanos felices, hombres y mujeres cuyos valores no son tener mucho ni usar mucho, sino ser mucho. Neill es realista puede ver que aun cuando los niños que educan no tendrán un extremado éxito en el sentido mundano habrán adquirido un sentido de pureza que impedirá eficazmente que se conviertan en inadaptados o mendigos hambrientos”.

Por ello es que la sensibilización a través del arte es fundamental en la creación de tejido social, se sabe que no todos los estudiantes serán artistas, pero estaremos conformes con que aprendan por este medio que no se le debe hacer daño a su semejante. El arte debe humanizar para llegar a ser parte primordial de la educación.

Sin embargo todos sabemos que esto no se da en las aulas de clase de la educación básica primaria y en la media vocacional, por el contrario cada día se pierde más la importancia de las artes en las instituciones académicas, cada día se disminuyen las horas de arte plástico, música o lectura en el tiempo de recreación, tanto que se suprime este espacio por trabajo. En ningún plan académico se ha implementado la promoción lectora y la creación literaria, conceptos relativamente nuevos en el ámbito colombiano, puesto que gracias a programas del Ministerio de Cultura solo hasta hoy se promociona la escritura en niños y jóvenes como por ejemplo el Concurso Nacional de Cuento del Ministerio De cultura y RCN; que involucra a docentes y estudiantes, pero estos esfuerzos no son suficientes, seguimos enmarcados en una desalentadora estadística de la lectura de un libro por año.

La promoción lectora y la creación literaria no se han implementado en los colegios o por lo menos no de la forma correcta, muchas de las personas han leído libros de literatura únicamente cuando estaban en el colegio y por obligación, pero muy pocos siguieron ese proceso de lectura y una parte significativa de los docentes de literatura son los encargados de desmotivar la lectura de sus alumnos, imponiendo libros pesados y tediosos, poco significativos para la edad que tienen los educandos.

Al respecto Daniel Penac, en busca de una forma para entusiasmar a sus hijos por la lectura escribe como una novela, texto que nos habla de los derechos del lector y sentencia en el primer capítulo.

(Penac Daniel) “derecho a no leer”, pero también está “el derecho a leer cualquier cosa y en cualquier parte”, “el derecho a saltarse paginas”, “el derecho a abandonar el libro”.

Del libro Como una novela de Daniel Penac Editorial Norma

En fin a hacer uso de la lectura como parte de la vida sin verla como una obligación.

De la creación literaria es mucho menor el porcentaje de escritores o al menos de jóvenes interesados por explorar este arte, la pregunta es ¿Qué hacer entonces?

La propuesta es muy simple y lógica, integrar la lectura y la escritura creativa para que fortalezca y se fortalezca en las otras artes que por su popularidad suelen ser mucho más atractivas para un público joven y se benefician tanto la una como la otra.

En mis experiencias e integraciones he observado que la pasión por la lectura se puede infundir de diferentes formas.

Realizar el ejercicio de promover el idioma y la lectura utilizando como complemento el arte plástico, el arte visual, el teatro o la música, esto favorecerá el amor y la pasión por la lectura así mismo incentivara el aprendizaje de habilidades comunicativas para poder decodificar una pintura, una puesta en escena o una pieza musical, esto puede acercar y hacer mas propio estas obras de la creación humana.

¿Pero cómo lograr que se creen estrategias de promoción de lectura y de creación de textos a partir de las artes?, como primer punto es necesario clasificar las artes y enumerar cual es el campo de acción de cada una de ellas, limitar temáticamente las áreas.

Para empezar se puede decir que el arte plástico y visual da un aporte a los diseñadores de libros y a los ilustradores, sabiendo que las imágenes también se leen, ellos son parte fundamental en la literatura especialmente en la literatura infantil, cuantos textos nos animamos a leer por las imágenes en la portada, por

las tonalidades de colores, o simplemente por la riqueza de una imagen en blanco y negro, cuántos niños no abren por primera vez un libro por el entusiasmo de ver imágenes llenas de color que les produce vida y en busca de su significado terminan leyendo, encantándose con la historia, intentando descifrar la imagen o descifrando en el texto los referentes gráficos ilustrados.

Por otro lado, también están los ejercicios de dibujo en busca de una identidad como aquel que muchas veces he realizado en mis talleres, ejercicios y prácticas pedagógicas y artísticas en las que propongo; hacer un autorretrato en busca de la identidad propia, de la aceptación de unas virtudes y unos defectos innatos en la naturaleza del hombre, para terminar escribiendo una autobiografía y despertando unas emociones a partir del propio yo.

Lo que me lleva a unas preguntas ¿Cuál es ese efecto del retrato como lectura en la sociedad?, ¿Porqué se presenta el miedo al retrato en algunos casos?, ¿por qué el miedo a dibujarse, o es un mito como creían los indígenas que al retratarse se roba el alma?, estas son las emociones que se plantean en su propio yo.

Otro ejemplo de los más interesantes son los comic y novelas graficas como “el arte de la guerra” que se encuentra en el clásico Manga japonés, o la novela de “Dracula” de Bram Stoker trabajada por Fernando Fernández, etc. Estos textos literarios combinan de manera perfecta el texto con la imagen, muchas de las grandes empresas de comic, como MARVEL, DC COMIC en estados unidos, el MANGA en Japón, el COMIC latinoamericano independiente, entre otras son las responsables de que muchos adultos hoy lean, incluso debo aceptar que yo soy un lector gracias a estas historias, sabiendo que han sido y todavía son satanizadas en los recintos del aprendizaje.

Solo hasta hace algunos años me di cuenta que este tipo de textos se convierte en un camino con pasión hacia la lectura, antes no podía percatarme de que ya era un lector, por qué simplemente no había leído completamente los clásicos de la

literatura como lo marca la sociedad, la escuela y colegio, parece imposible para los docentes llegar a formar lectores con novelas graficas como Persépolis.

(Satrapi Marjane) Narra el periplo vital de una niña que aprenderá los valores de la vida de la paz y de la esperanza en una serie multipremiada a ambos lados del océano.

Catalogo de comic, editorial Norma 2005

Obra que en mi concepto sensibiliza dos artes el dibujo y la literatura, y que en esta como en muchas otras están llenas de valores, de aprendizajes sobre lo diferentes que somos en apariencia, pero lo iguales que somos en esencia.

Por ser un medio interdisciplinario desde sus orígenes, el comic o la historieta se enriquece desde las artes plásticas, visuales y la literatura.

(Barbiere Daniele) cualquier relación cercana entre uno y otro, se ve con buenos ojos, sin embargo, “los textos no viven una vida propia en su interior”.

Barbieri, Daniele en Los lenguajes del cómic, Colección Instrumentos Paidós, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., Barcelona,

Así mismo sucede con otras artes, el cine y el comic comparten una larga historia de influencias mutuas. En este sentido.

(Fellini Federico 1966) manifestaba que “los comics que se realizan acercándose demasiado a la técnica cinematográfica son para mí los menos hermosos, los menos logrados, de tal manera que los que merecen consideración son aquellos que han inspirado al cine y no al revés”. Citaba así a clásicos de la historia de humor estadounidense, como los Katzenjamer Kids y Bringing up Father, que considera indudable inspiración de ciertos escenarios y personajes de Chaplin.

Declaraciones de Federico Fellini en 1966, recogidas por Bertieri, Claudio en Los comics humorísticos "a la italiana" para la Historia de los Comics

En todas las culturas del mundo se puede hablar un lenguaje universal; el lenguaje de la literatura y escritura en el arte. Por eso se puede afirmar que el pueblo, el ciudadano común, es un consumidor de texto de imágenes y se apela un poco al viejo adagio que reza que todo entra por los ojos y ojala esto que nos invade a través de la mirada también llene nuestras almas, para darle paso a la sensibilidad, para transformar el texto, la imagen y la palabra en espíritu.

(Herbert Read) “la educación debe buscar como fin último no la generación de conocimientos sino de sabiduría, no la producción de mayor cantidad de obras de arte sino mejores personas y mejores sociedades. Su concepción es que la educación debe ser ante todo integradora, mutualista, generadora de compensaciones y equilibrios, una forma incesante propiciadora de felicidad”.

Educación por el arte. Herbert Read. Ediciones Paidós Ibérica S.A

Por otro lado a partir de los textos imaginados se pueden hacer montajes de obras teatrales con libretos creados individualmente o en colectivo, obras que al ser escritas y montadas por los propios participantes del taller generan un sentido de pertenencia, una responsabilidad y un compromiso con ellos y con la construcción artística.

Colocar en escena un poema o un cuento, hace que la persona despierte sus más profundos sentimientos, es una forma de poner en práctica los valores artísticos, combinando de manera desprevenida los fundamentos literarios con la vida cotidiana, una manera de despertar emociones, de situar los medios en el filo del alma, los desencantos y las ilusiones en la piel, listas para ser plasmadas en una hoja en blanco, tan difícil de vencer, no hay nada más espantoso que estar frente a una pantalla o una hoja de papel teniendo tanto que decir, pero sin saber hacerlo.

El teatro está ligado indiscutiblemente a la palabra, y la palabra a veces tan esquiva esta apropiándose siempre del gesto, de la emoción y del movimiento.

No hay nada más hermoso que ver en una palabra tomar vida y forma en un escenario, que resucitar los personajes que a veces parecen tan muertos en el papel, y por eso una de las formas para llevar a la creación literaria es recrear personajes que vamos a poder ver caminando en las tablas.

En este sentido y a partir de las experiencias con diferentes talleres experimentales de literatura y arte, se fueron descubriendo tanto estudiantes como talleristas que los temas que buscan los jóvenes tienen que ver con aquellos que se salen de los parámetros sociales, como por ejemplo al hacer ejercicios con la obra literaria la divina comedia dándoles la posibilidad de escoger una escena del libro desarrollando un montaje teatral corto, el resultado es que todas las escenas fueron tomadas del infierno, porque este les daba miedo y les causaba curiosidad.

De alguna manera los temas que pueden acercar al estudiante a la literatura y al arte, son precisamente aquellos que resultan un poco macabros o escandalosos para los esquemas tradicionales.

El teatro y la danza hacen más ágil nuestro cuerpo, nos permitan la comprensión de los ritmos y nos llevan a la tan necesaria catarsis cuando el cuerpo se suelta libremente.

“El teatro y la danza hacen más ágil nuestro cuerpo, nos permiten la comprensión de los ritmos y nos llevan a la tan necesaria catarsis cuando el cuerpo se suelta libremente”.

Tatiana Martínez Braniza-De las bellas artes

Por supuesto que también puede integrarse la literatura con la música por ser un arte universal y el que tiene más acogida entre los niños y jóvenes estudiantes, alguien puede decir, no me interesa el consumo literario o simplemente no me gusta la literatura, o no asistir a teatro o a una exposición de arte plástico o visual,

pero nadie dirá que no le gusta la música en ninguna de sus manifestaciones sea como consumidor o creador, siempre habrá algún estilo de música que puede gustarle, y esto contribuye de manera amplia con cualquier proceso artístico, por ejemplo se podría decir que en un taller de escritura, la música sirve como fuente inspiradora de sentimientos, de formas, de emociones y de pensamientos inconscientes que fluirán a través de cada nota, generando un cuento, mini cuento, poema o cualquier creación literaria como puede ser la letra que genera una canción.

Aun cuando muchos creadores prefieren escuchar Mozart, Vivaldi, Beethoven, etc siendo un porcentaje menor debemos reconocer que los estilos y gustos han cambiado y nos obligamos como docentes a aprovechar a nuestro favor las nuevas tendencias musicales con las que se identifican los jóvenes de hoy, por ejemplo utilizar en estos ejercicios de creación música como rock, jazz, blues, merengue, salsa o hasta el muy criticado reggaetón, pero también jugar un poco con nuestro folclor para recuperar nuestra identidad o al menos mantenerla vigente, hacer este tipo de ejercicios con cumbias o pasillos.

La propuesta es aprovechar las posibilidades que la música ofrece, eliminando de este modo las fronteras impuestas por las generaciones.

A través de escuchar música nuestra mente navega y logramos profundizar en nuestra interioridad, también despierta el sentido del oído y esto nos hace más perceptivos; y cuando la escuchamos en forma melódica nuestro sentido del ritmo se agudiza.

Tatiana Martínez Braniza-De las bellas artes

Porque el estudiante no se motiva a leer es una pregunta crucial, debemos alejarnos de una vez de las fronteras del arte, de la escritura, la lectura que se fueron creando a través del tiempo, por que las motivaciones para crear son

siempre las mismas, la búsqueda de una identidad, el querer plasmar una realidad, o denunciar un inconformismo.

La literatura, la escritura, el arte como forma de expresión pero también como forma integradora de creación, abriendo un abanico de posibilidades, una gama infinita de imaginarios, de historias, de imágenes, de formas imponiendo porque no, una nueva tendencia del arte, una que no tenga límites y que sean únicas e indivisibles.

Basados en lo anterior podríamos afirmar que es una manera muy sencilla de ver la escritura y literatura, que es solo una integración de técnicas, estilos y formas vistas desde diferentes ámbitos del arte, la visión pragmática de la pintura, la música, etc entorno a la literatura o más bien a la creación literaria, esta última defendiéndola como:

Un fenómeno que se produce en todas las culturas. En algunas solo se ha dado de manera oral, mientras en otras se ha manifestado en forma escrita. Desde la antigüedad, el hombre se ha preocupado por descubrir los hilos que sostienen la obra artística.

El primer cuerpo de reflexiones que analizó y discutió el concepto de la creación y que describió los diversos géneros fue la Poética de Aristóteles. Existen otros tratados de este tipo como la de Horacio, dirigida a los jóvenes hijos del noble Pisón que se iniciaban como escritores.

Unos de los ejercicios más acertados para poner en evidencia que esta combinación si es posible es el mapeo social o recorrido urbano, consiste en un dibujo del recorrido que se hace desde la casa hasta el lugar donde se está realizando el taller, dibujando sentimientos, emociones que se tuvieron con el recorrido, la gente con las que se habló, el color de la ropa de estas personas y diferentes descripciones que se harán en principio solo a través del dibujo. Para luego sin salirnos del ejercicio, empezar a describir nuestro dibujo con palabras

cotidianas y finalmente elaborar una historia donde el participante es el protagonista.

En este ejercicio se va llevando al estudiante de manera natural por un recorrido a través del aprendizaje de la creación literaria y artística dando paso a una reflexión objetiva de las situaciones propias de la vida cotidiana.

Uno de los ejes fundamentales de la creación literaria y la motivación a la lectura es la formación de valores, por lo tanto cada lectura o libro escogido en estos talleres desarrolla un valor o varios y se fortalecen al mismo tiempo la formación humana integral.

En el libro *differentiation of curricula between the sexes and secondary schools* (1923 pag. 138) “debería asignarse un lugar más destacado y decidido de los temas estéticos en el programa común de los estudios de las escuela, tanto para varones como para mujeres, incluyendo literatura, artes, música, teatro y otras clases de manifestaciones artísticas de entrenamiento estético y que debería prestarse especial atención a desarrollar la capacidad para la apreciación artística como diferente de la habilidad educativa”.

differentiation of curricula between the sexes and secondary schools (1923 pag. 138)

Podemos ver que con esta propuesta se lograra que los niños y jóvenes que no sigan el camino de la producción artística aprendan a consumir reflexivamente el arte, que mirara con más respeto y en muchos casos con admiración al creador.

Recordamos a Platón cuando nos hablaba de la educación.

“una educación estética es la única educación que brinda gracias al cuerpo y nobleza a la mente y debemos hacer del arte la base de la educación por que puede operar en la niñez durante el sueño de la razón; cuando la razón llegue el arte habrá preparado un sendero para ella y será escogido como

un amigo cuyos lineamientos esenciales nos han sido familiares desde hace ya mucho tiempo”

Tatiana Martínez Braniza-De las bellas artes

Sabemos que el concepto de educación integradora no es nuevo y con el tiempo dejara de serlo el de literatura y escritura creativa, pero a lo que apelamos es a que se aplique en escuelas, colegios, institutos y universidades, porque de nada nos sirve tener un conocimiento sin ponerlo en marcha.

La esencia de estos conceptos es la de experimentar, como a escribir solo se aprende escribiendo, a pintar pintando, pues a educar de manera fusionada la invitación es a crear y a aplicar talleres en diferentes ámbitos, contextos y para diferentes edades. Los resultados en todos los casos serán diferentes, lo que salió mal en un taller, puede aplicarse de otra manera en otro, aprender de esa experiencia enriqueciéndonos como docentes.

Mientras la creación del niño y su experiencia con el arte plástico sea positiva y se le dé un valor positivo así mismo la literatura tendrá ese mismo valor generando un proceso cognitivo y recreativo amplio.

Un ambiente adecuado, enseñando al estudiante que el arte puede estar en todo, que todo puede ser poesía dependiendo de los ojos que vean esa realidad, que no es necesario gastar en materiales de pinturas costosos, que las mismas cosas que están en el entorno pueden servir como instrumentos de creación y transformación.

El ambiente adecuado puede existir en una escuela o en cualquier lugar, pero para una buena creación el ambiente lo debe facilitar el docente, quien debe ser un creador de atmosfera de espontaneidad, de trabajo infantil feliz, es el mejor método y secreto para el mejor aprendizaje.

De la educación, los educadores artísticos y su proceso integrador.

Autor: Edison Mauricio Delgado Miranda.

Licenciado en educación artística.

La inmensa realidad que opaca y muchas veces frustra a los docentes en general y sobre todo a los de artes, es que el arte no le gusta a todo el mundo, que el arte se asume popularmente como pasatiempo, o con las adicciones en último concepto mal visto por la sociedad. El arte para la familia es bueno únicamente si se triunfa en él, si se escribe un buen libro, si se pinta una obra que sea agradable a la vista, de lo contrario sería más importante ser matemático o economista. Y en el peor de los casos que el arte es para unos pocos y que es aburrido. Recuerdo entonces las quejas del aviador en el libro *El principito*:

“Las personas mayores me aconsejaron dejar de lado los dibujos de serpientes, boas abiertas o cerradas, e interesarme en cambio de geografía, historia, matemáticas y gramática. Es así como abandone, a la edad de seis años, una magnífica carrera de pintor. Había sido desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas mayores no entienden nunca nada por sí mismas, y es cansador, para los niños, darles una y otra vez explicaciones”.

El Principito autor Antony de Sainte Exepury Capítulo

Como cambiar en niños y jóvenes esta percepción transmitidas de generación en generación y como derrumbar en los padres tantos prejuicios sobre el arte y sobre las personas que se dedican a él.

Insisto entonces en la recuperación del valor del arte a través de procesos integradores, que involucren en un principio a niños y jóvenes; pero que también

sean parte de este proceso de sensibilización a los padres de familia, para que una comunidad completa desarrolle un pensamiento positivo acerca de la educación artística.

Por otro lado, a pesar de las dificultades que se presentan en la enseñanza artística, en la lectura, en la escritura creativa, no es únicamente un problema de la sociedad, porque pareciera que el problema es externo, que es de los demás, de la escuela, de los docentes, de los malos caminos que se tomaron para la enseñanza y de los vicios, prejuicios y preconcepciones erróneas de los formados en prácticas tradicionales artísticas. El problema empieza en los cimientos mismos de quienes son los responsables directos de la educación.

En primer lugar podemos decir que la poca importancia que se le da en algunas universidades privadas y sobre todo en algunas universidades públicas a las carreras artísticas, sintiéndose orgullosos de carreras como medicina o derecho, pero ofertando con muy poco entusiasmo la música, el arte o la literatura. Como segundo punto este hecho lleva a que ni los padres, ni los jóvenes que ingresan por primera vez a la educación superior crean en estas carreras como forma de ganarse la vida, por lo tanto toman decisiones como estudiar otra carrera así su gusto se incline por el arte. Y al cabo de algunos semestres se cambian a su verdadera vocación, esto en el mejor de los casos, porque por otro lado están los estudiantes que escogen licenciaturas solamente por no ser buenos en las matemáticas.

Esta falta de compromiso con la misma enseñanza y el arte, hace de la educación artística una colcha de retazos de docentes y de estudiantes, como entonces transmitir en los niños el entusiasmo por algo en lo que no se ha creído desde el principio. Como enseñar una educación integral si el mismo docente no está capacitado en un conocimiento integrador.

No podemos negar la verdad, el área de educación artística, es un área incompleta en las instituciones educativas, sobre todo en los bachilleratos por

ciclos y que deja tantos vacíos que exclusivamente quien está interesado en el proceso intelectual podría prepararse por su cuenta, ser autodidacta e indagar más sobre estos temas para emprender este viaje hacia el arte integrador y transformador.

Respecto a los egresados de educación artística, es imposible negar que puedan saber arte plástico o visual, música, o teatro, pero muy poco de literatura, etc., realmente tendrá unas leves pinceladas que no le alcanzaran para tener un mapa mental de la estructura incompleta de la enseñanza del arte.

El cambio debe empezar desde la academia tan estricta en teoría pero a mi parecer tan laxa en algunos aspectos importantes del conocimiento, debería estudiar y prepararse para ser docentes de estas áreas fundamentales solo quien tenga verdaderamente una vocación, un talento y una capacidad de entrega.

Que las líneas de investigación sean desde el primero al último semestre en todas las artes, además incluyendo una línea de pedagogía enfocada al arte y una línea de gestión cultural nueve semestres profundizando y reflexionando sobre el quehacer artístico.

En cuanto a la gestión cultural, también debemos reconocer que es una debilidad de los educadores artísticos, ser artista o pretender serlo implica por obviedad ser gestor cultural, desde el momento mismo en que se realizan estrategias para conquistar estudiantes o para entusiasmar a una comunidad ya sea barrios, bibliotecas o colegios. Definamos en principio que son los gestores culturales.

(Jorge Bernabéz López Asociación de profesionales de la gestión cultural)
“los gestores culturales utilizan las mismas técnicas de gestión que cualquier otro profesional con responsabilidad sobre la administración de recursos con unos objetivos determinados. Sin embargo, la aplicación de la gestión a la cultura tiene unas especificidades que permiten hablar de gestión cultural. Estas características son: el alto grado de intervención del

sector público en cultura con el objetivo de garantizar la accesibilidad de la población; las diferencias en el tamaño de las organizaciones culturales (consecuencia de la dispar aplicación de los avances tecnológicos de las distintas actividades culturales, lo que limita su capacidad de generar y de disponer de recursos); y, por último, la influencia (en teoría, prácticamente nula) del gestor cultural sobre la creación del bien o servicio cultural (la variable producto del marketing), lo que constituye para los profesionales de la gestión cultural un reto al que no se enfrenta ningún otro gestor. Por ello, para poder cumplir con los objetivos de las organizaciones culturales (que no son necesariamente obtener la máxima rentabilidad), la gestión cultural exige un nivel de preparación en cuanto a conocimientos y habilidades de gestión superior al de profesionales de otros sectores de la economía”.

Jorge Bernárbez López Asociación de profesionales de la gestión cultural.

El entrenamiento como gestor cultural implica saber que no siempre una comunidad va a tener las mismas posibilidades económicas y que tarde o temprano surgirán debilidades como falta de materiales para trabajar como papel, colores, caballetes, falta de un sitio adecuado con elementos mínimos como mesas y sillas, y ausentismo en las clases por problemas de violencia familiar o pobreza, problemas frecuentes en Colombia, especialmente donde existe población vulnerable, desplazamiento, violencia o ausencia de las políticas gubernamentales como en veredas o poblaciones donde ni siquiera existe el agua potable.

De dónde surgirán esas estrategias para sensibilizar a estas comunidades en torno a la literatura como arte, cuando no tienen ni siquiera las condiciones mínimas para vivir dignamente, no creo que en un estudiante o un docente que no tenga las herramientas sólidas de enseñanza, liderazgo y gestión, pueda capacitar en las diferentes ramas artísticas a comunidades con problemas tan profundos como estos ya mencionados.

Después de un recorrido por los diferentes tópicos que pueden tomar un taller de arte en general la educación artística, retomando términos como la interdisciplinariedad, la multiculturalidad, la pluralidad y la interculturalidad, expresiones todas tan de moda en los ámbitos culturales actuales, es necesario centrarnos en la reflexión de cómo lograr la utilización del arte, como poder convertirlas en una herramienta de contacto con la cultura y la historia del idioma, además de facilitar el desarrollo y la integración de los contenidos básicos tanto para un área como para la otra y que aporten al contexto un beneficio para toda la comunidad y en este caso para la gente de Pamplona.

3.6. Definición de términos básicos

La creatividad: Entendemos que la creatividad, más que una capacidad, es una suma de capacidades que ya Joy Paul Guilford (1950) ordenó en: flexibilidad, fluidez, originalidad, redefinición, penetración y elaboración. A estas capacidades se puede agregar motivación intrínseca Hunt, (1966), y tolerancia a la ambigüedad Barron y Harrington, (1981). En este proceso podemos aventurar que cuanto más se investigue sobre la creatividad, más implicaciones y relaciones con otras competencias iremos incorporando. Por ejemplo, ya lejos del pensamiento de Sartre que asociaba la soledad a la creatividad, hoy vivimos en una sociedad colaborativa donde, sobre todo, es el grupo quien proyecta e innova. De hecho, gran parte de los métodos que estimulan la creatividad son grupales según Martins de Castro D. (2006). Otro importante terreno de investigación es la creciente incorporación de las estrategias y procedimientos creativos en el mundo de la enseñanza, como viene planteando Ken Robinson (2006) menciona que: "Los niños arriesgan, improvisan, no tienen miedo a equivocarse; y no es que equivocarse sea igual a creatividad, pero sí está claro que no puedes innovar si no estás dispuesto a equivocarte, y los adultos penalizamos el error, lo estigmatizamos en la escuela" ; y en su libro El elemento (2009) o más recientemente con su última publicación: Fuera de nuestras mentes. Aprendiendo a ser creativo (2012) También lo estudian autores como Saturnino de la Torre (2006) en su libro Comprender y evaluar la creatividad. Otras fronteras que se están abriendo para la creatividad son la filosofía, por ejemplo desde el campo de la estética y la educación en valores, como viene proponiendo López Quintás, A. (1999. p.299) "Es decisivo hacerse cargo del enriquecimiento que experimenta la sensibilidad humana cuando opera impulsada por el poder creador del hombre, creador por ejemplo de ámbitos de convivencia". Igualmente desde la psicología, Manuela Romo (2009. P. 13), "En psicología nos estamos empezando a plantear importantes preguntas sobre la creatividad". Este interés también se manifiesta en otros campos como la neurociencia según Silva, R. E. S. (2008), el campo de la

arteterapia como escriben Espinosa, F. J. C., & Rodríguez, J. M. B. (2006) o en la dimensión comercial y la promoción del emprendimiento entre otros. Como consecuencia de ello, se está tomando conciencia de su presencia también en lo cotidiano, por ejemplo: cuando diseñamos un nuevo plato de cocina, incorporando productos y técnicas culinarias de otras culturas. Así, muchos están incorporando el desarrollo de su creatividad, al igual que la inteligencia o la memoria, en un proceso de formación continua en sus campos de actuación.

Lectura en voz alta: “Manual de la lectura en voz alta” (TRELEASE Jim). Este libro inicio mi proceso de acercamiento a la formación en lectura, e inculco principios básicos de la enseñanza-aprendizaje de la creación literaria.

¿Qué niño tendría un vocabulario más amplio para entender al profesor? ¿Cuál tenía mayor capacidad de atención para trabajar en clase? Una profesora trajo al salón de clase a un niño listo para aprender y deseoso de hacerlo. ¿Tuvo que invertir dinero en una caja llena de tarjetas didácticas y casetes de ejercicios fonéticos? ¿Tuvo que ir a un almacén de computadores para instalarle un programa caro? Todo lo que necesito la maestra -lo que cualquiera necesita- fue afiliarse gratuitamente a una biblioteca pública y la determinación de invertir su tiempo y su mente en el futuro de un niño. La intervención puede ser tan pequeña como corta, unos quince minutos diarios. Ninguna inversión en Wall Street dará unas ganancias altas.

1. Entre más lee uno, más sabe.
2. Entre más sabe uno, más inteligente es.
3. Entre más inteligente es uno, más tiempo puede permanecer en la escuela.

Si leerles a los niños fuera una práctica común en lugar de una rareza, tendríamos menos problemas académicos y sociales.¹

Técnicas creativas individuales: Comenzamos este apartado destacando el dibujar la memoria de Robert Mckim, técnica de pensamiento visual que, por lo que sabemos, aún no ha sido evaluada y que es muy utilizada en la didáctica de la plástica, ya que, en definitiva, todos los dibujos son de memoria.

Analogías y sinestesias: Lo análogo es lo parecido, lo similar, esta estrategia está en la base de otras muchas técnicas. Partimos de algo ya dado para transformarlo, bien elaborando una nueva imagen desde otra ya dada o versionándola desde cualquier otra manifestación artística o experiencia personal. Ideart es una concreción de estas técnicas propuesta por el profesor Franc Ponti (2001), que partiendo de una imagen, realiza preguntas que la relacionen con el problema a resolver. También García Roldán (2012) en su tesis propone otra experiencia similar puesta en práctica en los dos últimos años en el magisterio: los alumnos seleccionan una imagen u obra plástica conocida para que la versionen en la composición de una foto. La sinestesia podemos entenderla también como una peculiar analogía, traduciendo las sensaciones de unos sentidos a otros, plasmando por ejemplo, el color de un sonido o la forma de un sabor, según recoge De Córdoba, M.J. Riccó D. (2012). La propuesta de desarrollo de estas técnicas creativas las hemos puesto en práctica invitando al alumno a buscar entre sus recuerdos las impresiones sensoriales que tengan algún sentido importante y las versiones en un dibujo o una fotografía. Tras estos ejercicios, se puede proponer que hagan lo mismo a partir de las obras de arte no visuales que más les gusten. Finalmente, se les puede invitar a que busquen nuevas experiencias y continúen desarrollando actividades similares. Las nuevas tecnologías permiten otros caminos, como el caso del “Inspiravideo”, que a partir de una palabra al azar como motor de búsqueda en Youtube, hacen posible establecer analogías entre lo que ves y el problema que quieres resolver.

De los sueños y el subconsciente: Evocamos los sueños a base de imágenes y esto nos facilita el proponer actividades plásticas a nuestros alumnos, como por ejemplo, reproducir esas imágenes como en las creaciones del realismo mágico. También podemos proponerles componer un cómic o historias gráficas a partir de uno o de varios sueños. Esta actividad se puede ampliar combinando las imágenes oníricas de varios alumnos. Los artistas surrealistas experimentaron abundantemente con esta fuente creativa, bien partiendo de imágenes hipnagógicas o desarrollando métodos para dejar libre al subconsciente sin los bloqueos e inhibiciones propias del pensamiento racional o deductivo en estado de vigilia. El Currículum del sueño, el Caligrama, la Escritura automática o el Fotomontaje, que se crearon desde esta corriente artística facilitaron la experimentación de nuevas técnicas y caminos a la creación pictórica y literaria. Como ejemplo destacamos El método paranoico-crítico desarrollado por Dalí, posiblemente inspirado en la frase de Lautréamont "...El encuentro fortuito de una máquina de escribir y un paraguas sobre una mesa de disección, consiste en: un método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes". En la práctica, supone jugar con la ambigüedad de objetos distintos o sus significados e interpretaciones, combinándolos en una imagen que los relacione: mamíferos con patas de insecto o los relojes blandos con la maleabilidad de la cera. A los alumnos les podemos proponer partir de dos o más imágenes, tomadas aleatoriamente de recortes o de Internet y buscar posibles

Brainwriting: "Desarrollado por el psicólogo alemán Bernd Rohrbach en 1968 para facilitar la creatividad al momento de desarrollar textos literarios o para resolver problemas de manera grupal, este mismo es una derivación de la técnica conocida como Brinstorming." Es el nombre de la práctica en grupo donde son realizados registros escritos de ideas con el propósito de alcanzar un objetivo específico. También conocido como Método 6-3-5, esta práctica desarrollada por el profesor alemán Bernd Rohrbach, tiene como objetivo generar 108 ideas en

apenas media hora y, así como el Brainstorming, la calidad de las ideas, por lo menos en el inicio del proceso, no es lo más importante. Esta técnica creativa proporciona una forma sencilla y eficaz de recoger ideas innovadoras de un grupo de personas sobre cómo resolver un problema, desarrollar un proyecto o mejorar una situación existente. Originalmente, la metodología consiste en un grupo de seis participantes bajo la supervisión de un moderador. Cada participante debe escribir, en un tiempo igual o inferior a cinco minutos, tres ideas pertinentes a su demanda. A lo largo del proceso, los participantes son animados a desarrollar las ideas de los demás y, a fin de estimular las suyas propias, deben leer los registros de todos los otros. Así, después de seis rondas durante treinta minutos de actividad, el grupo logra el objetivo principal del Brainwriting – 108 nuevas ideas. Cabe decir que ese es el concepto original de la técnica. Luego, el número de participantes, del tiempo para el registro de las ideas, así como la cantidad de rondas pueden ser modificadas de modo que encaje con la realidad de la empresa, personal o demanda. (Fuente original: Escuelapedia.com)

Brainstorming: El Brainstorming es probablemente la técnica más antigua y más conocida, al menos de nombre. Su creador, Alex Osborn, lo describió en su libro *Applied Imagination*, publicado el 1954, aun cuando él ya lo venía utilizando desde el 1939.

La técnica ganó popularidad rápidamente hecho que obligó a su inventor a publicar una versión revisada del libro el 1957 (en castellano, *Imaginación aplicada*, Alex F. Osborn, Ed. Velflex, Madrid 1960), ampliando el contenido con la experiencia acumulada en este periodo y reordenando los capítulos con fines didácticos. A pesar de tener más de 70 años, aún continúa siendo válida. Sus objetivos principales son: llevarnos a romper las limitaciones habituales del pensamiento y producir un conjunto de ideas entre las que poder escoger (nadie quiere tener una única opción dónde escoger cuando va a comprar un coche o un detergente, por lo tanto, ¿porqué tener sólo una opción cuando se intenta resolver un problema?). El Brainstorming es útil para atacar problemas específicos (más

que los generalistas) y allí donde hace falta una colección de ideas buenas, nuevas y frescas (más que no donde hace falta juicio o análisis para decidir). Aun cuando Alex Osborn recomendaba que el grupo tuviera doce miembros, actualmente está probado que el número ideal es de 4 a 7 personas, siendo prácticos también los grupos de entre dos y diez miembros. También se puede practicar individualmente.

Técnicas de boceto y sus variantes: Microdibujos, Morphing, Ideart:

Podemos entender que la versión visual de la tormenta de ideas es la técnica del boceto, probablemente la más antigua usada por los artistas plásticos. Al realizar muchos dibujos pequeños y rápidos se concretan las distintas versiones y posibilidades en el desarrollo de una idea. Posteriormente, el artista puede seleccionar uno de los bocetos hasta desarrollarlo en la obra final o realizar procesos intermedios de síntesis y evolución de varias de las ideas iniciales. A nuestros alumnos podemos invitarles a que investiguen las versiones que han desarrollado Charles Le Brun, Fresco Baltard de Louis-Pierre, Giambattista della Porta, o también Kepa Landa (2012).

Dibujar el pensamiento: Pescados, burbujas, pétalos... y mapas mentales:

La creatividad visual no sólo se puede aplicar a las manifestaciones artísticas, también podemos concretar nuestros esquemas de pensamiento en dibujos para ordenar las ideas o tener una visión de conjunto del problema planteado. Un ejemplo a tener en cuenta es el diagrama de pescado ideado por el químico japonés Dr. Kaoru Ishikawa en 1943, muestra las relaciones de causa y efecto en cualquier proceso. También, debemos considerar el Mind Mapping o Pensamiento en burbujas desarrollado por Buzan, T., & Buzan, B. (2006), o la técnica de la flor de loto, por la que se relaciona la idea central con las secundarias, de Yasuo Matsumura en Michitti, M. (1997:14), enriquecida y versionada por otros autores como Michael Michalko para el diseño de edificios. En el mismo libro, este autor nos propone dibujar las ideas (IdeaToons) concretando las palabras del problema a resolver para después traducirlas a imágenes. Otros autores han desarrollado

esquemas similares como Jamie Nast con su Idea Mapping que recoge Michalko, M. (2010). Todas estas técnicas pueden entenderse como mapas mentales en los que, a partir de una o varias ideas principales, las vamos componiendo y relacionando con otras ideas secundarias, generando vínculos.

Brainsketching: El Brainsketching en VanGundy, A. B. (1998) es una técnica grupal, que emplea el dibujo creativo, cuyo origen es el conocido brainstorming. En lugar de escribir en tarjetas, se realizan dibujos o esquemas, creando un mapa mental dibujado. También podemos adaptar el método 635, en que seis personas trabajen con tres imágenes durante 5 minutos para generar otras nuevas. Otro ejemplo es el de las Entradas Aleatorias que, aunque trabajan con palabras que nos sugieren imágenes, también podemos partir directamente de éstas. En cada sustracción, el participante debe proponer una solución. Con Internet, a través de imágenes de buscadores, se puede realizar Googlestorming para obtener aleatoriedad. Gianni Rodari (1983) versiona esta propuesta en el Binomio Fantástico, asociando dos palabras que en principio no tengan nada que ver entre ellas para construir una narración. Nosotros podemos adaptarlo partiendo de dos imágenes para crear una nueva.

Mitodología como técnica asociativa: La Mitodología como técnica asociativa, desarrollada por Paulo Benetti, que retoma la creación de seres mitológicos asociando distintos animales o personas: Dios Pan, Sátiro o Sileno, Centauro, Esfinge, Minotauro, Sirena, Quimera, etc. Al hacerlo, establece relaciones entre sus formas y actitudes. Se puede aplicar este método a las artes visuales con dibujos de seres híbridos o antropomorfos. También, podríamos considerar que la Carpeta de dibujos es otra variante en la que, una vez definida la propuesta visual, se muestra al grupo una selección de 8 a 10 imágenes sin relación aparente entre ellas para que cada miembro del grupo diseñe bocetos o propuestas que después se pondrán en común. De la misma manera esta técnica permite a los miembros del grupo imaginar historias, cuentos o incluso generar poesía a partir de estas imágenes o muestras de diferentes imágenes mitológicas ya que ellas llegan a

causar no solamente un impacto visual pero también un gran impacto imaginario en los estudiantes; lo cual conlleva a una gran cadena de pensamientos nuevos y creativos dando lugar así a toda una gama de nuevas y únicas creaciones literarias.

Características Visuales del Personaje

Leonardo Da Vinci. Para realizar un retrato, comenzaba con un listado de las características visuales del personaje, después buscaba las posibles variables de forma o tamaño y trazaba distintos bocetos jugando con las posibles combinaciones de modo aleatorio. Inspirado en él, hoy las técnicas de racimo o el Océano Azul de W. Chan Kim y Renée Mauborgne desarrollan estos pasos: definir, desglosar, Identificar y combinar. El antiguo juego de escribir palabras en los pliegues de un papel sin saber lo escrito por otros, para desplegarlo al final y ver los posibles sentidos del resultado, se adaptó al dibujo dejando pequeñas marcas en los pliegues que permitían la continuidad del trazado final. De aquí surge El cadáver exquisito de los artistas surrealistas Paul Eluard, Tristan Tzara, Valentine Hugo y André Bretón, a quienes también les gustaba jugar con la provocación y el azar para que, a partir de lo que se generase, poder descubrir formas en coincidencia con su universo de imágenes.

El Storyboarding y el Método Walt Disney: A Walt Disney se le atribuyen dos métodos creativos: el Storyboarding y el Método Walt Disney recopilado por Michalko, M. (2005). El Storyboarding se remonta a los orígenes del cine, incorporando el dibujo al guión cinematográfico, como herramienta fundamental que orienta las secuencias, los planos y encuadres previos a la grabación. Disney aplicó esta técnica para la producción de sus dibujos animados, que permitía ver con un golpe de vista la unidad del resultado, facilitando las modificaciones. El método Walt Disney permite evaluar ideas en tres etapas: Soñadora, Realista y Crítica. Durante la primera “todo vale”; en la etapa realista se presentan problemas

y se ofrecen diversas soluciones, posibilitando descartar y elegir y, por último, en la fase crítica se buscan los fallos de la propuesta.

4.2. Elaboración de presupuesto

Recursos propios del investigador.

MATERIALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Papel blanco 1 resma	12.000	12.000
Marcadores 1 caja	12.000	12.000
Pegante 1	2.000	2.000
Fotocopias 100	100	10.000
Refrigerios 30	1.000	30.000
Papel carteleras	1.000	10.000
Otros	100.000	100.000
Total	176.000	

4.3. Infraestructura disponible

Instalaciones del Instituto INTELCOG (Salones).

Parque Águeda Gallardo.

Instalaciones de la Universidad de Pamplona. Casona. Salón Cs 110

Sala Museo Anzoátegui

Sala Museo Casa Águeda Gallardo.

5. DISEÑO METODOLÓGICO

- **Actividad Diagnostica.**
- **TITULO: Salida a museo de Arte Moderno. Ramírez Villamizar.**
- **TITULO: Salida a Biblioteca Municipal.**
- **TÍTULO: Dibujo autorretrato, descripción e historia.**
- **TÍTULO: Circulo cromático colores pastel y vinilo**
- **TÍTULO: Caricatura.**
- **TÍTULO: Fotografía, creación de historia visual, lectura de imágenes.**
- **TÍTULO: Mapeo Social.**
- **TÍTULO: Montaje cortó teatral.**
- **TÍTULO: Composición**
- **TÍTULO: Retrato y alter-ego**
- **TÍTULO: Trabajo en la Universidad de Pamplona**
- **TÍTULO: Exposición Cierre**

➤ **Actividad Diagnostica.**

TITULO: Salida a museo de Arte Moderno. Ramírez Villamizar.

OBJETIVO: Diagnosticar el nivel de empatía en los estudiantes de la institución respecto al interés en conocer el museo de Arte Moderno.

TITULO: Salida a Biblioteca Municipal.

OBJETIVO: Diagnosticar el interés de los estudiantes de la institución respecto a la literatura teniendo como referencias diferentes libros que les puede parecer interesantes como la novela grafica.

➤ ACTIVIDAD 1.

TÍTULO: Dibujo autorretrato, descripción e historia.

OBJETIVO: Explorar la identidad, y motivar la escritura y posterior lectura.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: De forma colaborativa lo compañeros hablaran sobre los trabajos expuestos y la forma de leer los textos, para concluir con unas sugerencias.

LOGRO: Valora el trabajo realizado por el mismo y el de los compañeros. Recibe y da apoyo a todos a la hora de leer.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER: Los estudiantes realizaran un ejercicio de dibujo.

Siguiendo las indicaciones, cada uno de ellos ira dibujando en su hoja de papel edad media los primeros pasos para la construcción de un rostro, teniendo en cuenta sus pre-saberes, sobre este tema los estudiantes se ayudaran entre ellos para resolver dudas y le agregaran detalles característicos de cada uno. Primero se realizara una descripción física del dibujo o futuro personaje, seguido se creara un segundo personaje que realizara una segunda descripción del personaje pero sobre todo en características con los gustos y lo que creen que les hizo falta, luego se procede a escribir un texto referente a ellos creando una historia en la que describe valores y antivalores. Para finalizar se leerá cada texto ante los compañeros como ejercicio de autoconocimiento y manejo de expresión teniendo en cuenta la búsqueda de su propia identidad, de la aceptación de unas virtudes y unos defectos innatos en la naturaleza del hombre, para terminar escribiendo una autobiografía y despertando unas emociones a partir del propio yo.

➤ ACTIVIDAD 2.

TÍTULO: Circulo cromático colores pastel y vinilo

OBJETIVO: emplear el color como herramienta de expresión

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Dibujar y colorear empleando colores pastel o vinilos identificando colores cálidos y fríos

LOGRO: Poder dibujar y entender la forma de los colores y expresar sentimientos

DESCRIPCIÓN DEL TALLER: Primero se dibuja tres círculos concéntricos uno cada vez más grande que otro, iniciamos detectando los colores primarios y su ubicación en el círculo después de una teoría dada, se ubican en diferentes puntos específicos dejando cuatro espacios entre ellos para ubicar otros colores, se explica que son los colores secundarios y como lograrlos, después se ubican en los espacios correspondientes según la indicación, se continua degradando los colores en los espacios finales, en la parte superior se aclaran para poder dar colores pastel, y en la parte superior se oscurecen.

Una vez se tiene el color como recurso, se cuenta con la libertad de elegir cualquier tema, en este caso se les sugiere dibujar y colorear un botellón utilizando la gama de azules y su complementarios y opuestos.

➤ **ACTIVIDAD 3.**

TÍTULO: Caricatura.

OBJETIVO: Mostrar un retrato humorístico de una persona, distorsionando y exagerando los aspectos físicos

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: dibujar diferentes formas de caricatura de sus compañeros o de el mismo.

LOGRO: entender los conceptos básicos y las formas para poder realizar una caricatura utilizando trazos simples.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER: Se trabajan formas de la cabeza relacionadas con figuras geométricas o cosas del ambiente, se explica la regla de la “T” entre ojos y nariz se trabaja en conjunto y agregando el cuerpo más pequeño que la cabeza.

Para agregar mayor exactitud a la representación de alguien o de ellos se agrega si la persona tiene un rasgo característico, si es deportista, etc, y que lo pongan en contexto, lo que permitirá reconocer a la persona con mayor facilidad.

➤ **ACTIVIDAD 4**

TÍTULO: Fotografía, creación de historia visual, lectura de imágenes.

OBJETIVO: Motivación por medio de ejercicios de fotografía.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Participando entre ellos los compañeros analizarán los trabajos propios y de los demás para sugerir críticas constructivas

LOGRO: Valora el trabajo realizado por el mismo y el de los compañeros.

Recibe y apoya a la construcción de nuevos temas.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER: Iniciamos con explicación de los diferentes planos y ángulos que se utilizan en fotografía, se muestran imágenes para corroborar la información.

Se trabaja con diferentes tipos de objetos practicando los planos y ángulos explicados, dejando que descubran dificultades y que las puedan solucionar. Se continúa trabajando, esta vez con figura humana para recalcar en los detalles y afianzar conocimientos respecto a planos, ángulos e incidencia de la luz como tema a incluir intentando crear una historia. Ejercicio final, creación de una historia visual y posterior lectura de las imágenes, utilizando diferentes tipos de elementos o personas incluyendo sus pre saberes sobre fotografía y posterior corrección de estos, anexándole lo visto en clase. Análisis y lectura de las imágenes, en grupo y posterior apreciación.

➤ **ACTIVIDAD 5.**

TÍTULO: Mapeo Social.

OBJETIVO: Elaborar una historia donde el participante es el protagonista

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Socialización y autoevaluación con los compañeros

LOGRO: promoción de lectura en contexto.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER:

Unos de los ejercicios más acertados para poner en evidencia que esta combinación si es posible es el mapeo social o recorrido urbano, consiste en un dibujo del recorrido que se hace desde la casa hasta el lugar donde se está realizando el taller, dibujando sentimientos, emociones que se tuvieron con el recorrido, la gente con las que se hablo, el color de la ropa de estas personas y diferentes descripciones que se harán en principio solo a través del dibujo. Para luego sin salirnos del ejercicio, empezar a describir nuestro dibujo con palabras cotidianas y finalmente elaborar una historia donde el participante es el protagonista.

➤ **ACTIVIDAD 6.**

TÍTULO: Montaje cortó teatral.

OBJETIVO: Adaptar fragmentos de obras teatrales

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Valorar trabajos y montajes de compañeros y sus propios trabajos

LOGRO: Aporta conocimientos a priori en los montajes

DESCRIPCIÓN DEL TALLER:

Realizar ejercicios con la obra literaria un ejemplo es la divina comedia dándoles la posibilidad de escoger una escena del libro desarrollando un montaje teatral corto, el resultado es que todas las escenas fueron tomadas del infierno, porque este les daba miedo y les causaba curiosidad lo que los llevo a motivar más este ejercicio y corto a teatro.

La segunda parte de este taller fue la música como instrumento de expresión, se debe reconocer que los estilos y gustos han cambiado y nos obligamos como docentes a aprovechar a nuestro favor las nuevas tendencias musicales con las que se identifican los jóvenes de hoy, por ejemplo utilizar el Rap en estos ejercicios de creación para crear identidad o al menos mantenerla vigente.

➤ **ACTIVIDAD 7.**

TÍTULO: Composición

OBJETIVO: analizar la estructura de la imagen

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: realizar un ejercicio teniendo en cuenta lo aprendido en un solo dibujo.

LOGRO: Figuras geométricas y letras como instrumentos de estructura para la imagen

DESCRIPCIÓN DEL TALLER: Iniciamos el ejercicio con dibujos simples, para después pasar a figuras un poco más complejas, se les explica de qué forma poder realizar el encuadre en el papel, se les da indicaciones, como ciertas figuras geométricas que se pueden utilizar como referencia para poder ubicar los elementos a la hora de dibujar.

La finalidad es poder crear una imagen armónica y poder agregarle color.

➤ **ACTIVIDAD 8.**

TÍTULO: Retrato y alter-ego

OBJETIVO: plasmar por medio de un dibujo su alter-ego

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: valoración de sus propios trabajos y el de sus compañeros como ejercicio crítico al ser consumidores de historias.

LOGRO: Poder entender lo importante que es manejar sus estados de ánimo.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER:

La propuesta es basada en dibujo como herramienta gráfica plástica, practicando el canon del retrato y dibujando realizar un rostro que se dividirá en dos una mitad será humana y la otra será de cualquier personaje animado, animal, actor, entre otros con el que se sienta identificado y pueda demostrar que es su otra personalidad.

➤ **ACTIVIDAD 9.**

TÍTULO: Trabajo en la Universidad de Pamplona

OBJETIVO: Motivar al estudiante a socializar y conocer el ambiente Universitario

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Socialización y futura exposición

LOGRO: Poder desenvolverse en este ámbito y llegar a adquirir un nivel de conciencia más alto respecto a la academia

DESCRIPCIÓN DEL TALLER:

El Grupo Gestarte imparte clases de dibujo en el que se trabaja con estudiantes, administrativos y docentes de la universidad, en este taller se incluyeron los estudiantes del instituto para que socializaran y pudieran desarrollar sus conocimientos con otras personas externas a la institución, se ven temas nuevos como escultura y se trabaja con lo ya visto como dibujo, pintura y se enriquece el tema de fotografía, nuestra finalidad es incentivar con una exposición final.

➤ **ACTIVIDAD 10.**

TÍTULO: Exposición Cierre

OBJETIVO: Montaje final de trabajos

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: presentar y exponer su trabajo.

LOGRO: Motivación de los estudiantes con una muestra final

DESCRIPCIÓN DEL TALLER:

Cada uno de los estudiantes iniciara y mantendrá un proceso de su trabajo u obra para mostrar, se le darán orientaciones, sugerencias, para que cada uno de ellos pueda llegar a lo que les gusta, teniendo en cuenta sus inquietudes e inclinaciones respecto a lo visto en expresión grafico plástica, se les resolverán y se les indicaran propuestas para llegar a terminar su trabajo y poderlo exponer en los museos de la ciudad.

5.1. TIPO DE INVESTIGACION

➤ INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

El tipo de estudio que más se ajusta a las características de la investigación realizada es cualitativo dado que su estructura fue concebida desde este modelo en donde la información requerida para el desarrollo del presente proyecto se obtuvo a partir de una acción conjunta e interacción con los sujetos participantes en la misma. Una de las ventajas de la investigación cualitativa es la flexibilidad y libertad que ofrece al investigador, porque permite re-direccionar los trabajos según los mismos hallazgos, e incluso rediseñar la propuesta (Sandoval C, 1996).

La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes. La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la cual busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, etc.

Diseño descriptivo

Se empleo este diseño para describir las características de estudio de los estudiantes del instituto INTELCOOC del municipio de Pamplona, se midieron, se observaron y se aplicaron encuestas y/o entrevistas de acuerdo al estudio preliminar que es la expresión grafico plástica en la educación artística, su conocimiento, su experiencia, etc., y de la cual se obtuvieron descripciones.

De estas descripciones que corroboraban su noción se pudo trabajar con los estudiantes para sensibilizar, potencializar habilidades y estimular la capacidad creadora del estudiante.

Instrumentos:

Entre la metodología cualitativa se encuentran los métodos directos o interactivos que conllevan a la

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

- Entrevista cualitativa
- Historias de vida
- Matriz DOFA
- Encuesta semi-estructurada para estudiantes.

Y los indirectos o no interactivos en los que se puede validar y contrastar la información obtenida, reconstruir acontecimientos y generar hipótesis, para apoyo de los métodos directos.

Como métodos indirectos más significativos están:

- Los *documentos oficiales*
- Registros
- Actas de evaluación

- Archivos estadísticos de competencias
- Eventos artísticos, cartas oficiales
- Planes de estudio
- Programas
- Planes de sensibilización cultural
- *Documentos personales*
- Diarios personales y de trabajo
- Cartas
- Notas personales

Procesos a desarrollar:

El proceso que se realizó mediante el fortalecimiento de las expresiones gráficas plásticas fueron Dibujo, pintura, fotografía con los estudiantes de secundaria y media vocacional de la institución educativa para jóvenes y adultos INTELCOO Pamplona, Es una señal de solución de conflictos en el área, de acuerdos, y llegan a ser testimonio de que cada uno cree en sí mismo y cree en la base sobre la cual se toman decisiones, sin lo anterior no sería posible ninguna expresión. El trabajo en equipo se constituye en símbolo de libertad, de belleza, de imaginación y de espacio para la solidaridad.

5.2. Recolección de información.

- ENCUESTA: Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de estudiantes, para averiguar la opinión sobre el tema del arte, expresión gráfico plástica, sus experiencias y sus expectativas.
- HISTORIAS DE VIDA: El método biográfico o de historia de vida está adquiriendo en la actualidad un valor significativo en todo el campo de las ciencias humanas. La historia de vida tiene por derecho propio, un estatus científico determinado, que resulta de importancia para la investigación de la cultura y el arte. La historia de vida representa la forma más pura de los estudios descriptivos.
- OBSERVACION ESTRUCTURADA: Es aquella que se lleva a cabo cuando se pretende probar una hipótesis, o cuando se quiere hacer una descripción sistemática de algún fenómeno. es decir, cuando estamos realizando un estudio o investigación en el que sabemos exactamente lo que vamos a investigar y tenemos un diseño de investigación. Se diferencia de la observación no estructurada en el sentido de que en esta última sólo poseemos una idea vaga acerca de lo que vamos a observar, mientras que en la estructurada ya tenemos más claramente definidos los objetivos que nos ayudarán a clasificar y concretar el fenómeno en cuestión.

5.3. Análisis de preguntas

RECOMENDACIONES.

Las recomendaciones planteadas fueron socializadas con toda la comunidad estudiantil, las cuales fueron aprobadas por las directrices.

- ✓ LEER UN LIBRO CADA MES
- ✓ CREAR UNA BIBLIOTECA EN LA INSTITUCIÓN
- ✓ ESTRATEGIAS DE CONCIENTIZACIÓN EN LOS ESTUDIANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LEER, ESCRIBIR, DIBUJAR Y PLASMAR SUS SENTIMIENTOS.
- ✓ BUSCAR LECTURAS CORTAS Y DE INTERÉS COMÚN QUE TENGAN QUE VER CON LAS ARTES PLASTICAS O VISUALES.
- ✓ PLANEAR, DESARROLLAR E INCENTIVAR ACTIVIDADES METODOLÓGICAS RESPECTO A LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS.
- ✓ TRABAJO CONTINUO DE LAS DIRECTIVAS Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN

6. RESULTADOS

- Se pudo diagnosticar las causas por las cuales los estudiantes no tuvieron un acercamiento a las expresiones gráfico-plásticas y a partir de allí se formuló un plan de acción.
- Se desarrollaron actividades para el desarrollo de habilidades y el conocimiento de las expresiones gráfico-plásticas que motivaron a los estudiantes en el área de educación artística.
- Las actividades desarrolladas se aplicaron con estrategias lúdicas y desde las diferentes técnicas de la plástica como dibujo, pintura, modelado, fotografía y video.
- Los estudiantes realizaron actividades y participaron activamente de las diferentes dinámicas artísticas, desarrollaron su creatividad y se propició un conocimiento de las manifestaciones artísticas.
- Se involucro a los diferentes actores de la institución como administrativos, directivos y docentes de otras áreas.
- Se impulso en la institución diferentes actividades artísticas y se resaltó la importancia del arte para el proceso educativo de los estudiantes para formase de manera integral.

7. CONCLUSIONES

La educación artística como se ha visto en los últimos años desde el Ministerio de Educación y desde las mismas instituciones educativas, ha pasado a un segundo plano, llamada muchas veces una materia de “relleno”, que cualquier profesor incluso de otras áreas ha llegado a dictar. Esto ha generado que el arte no sea una materia de interés para los estudiantes; por otro lado encontramos estudiantes que no se han acercado a las expresiones gráfico-plásticas por diferentes motivos y que sin esa exploración creativa es imposible que se genere un proceso de construcción de conocimiento.

Este proyecto ha despertado en los estudiantes de la Institución Educativa INTELCOC un interés por el arte, que va mucho más allá de realizar planchas en un libro de dibujo técnico. A través de las diferentes actividades como el dibujo, la caricatura, el mapeo social, la fotografía, el video y el modelado; los estudiantes han explorado sus propias capacidades, ellos han empezado de cero; en sus palabras sin saber trazar ni una línea y con la aplicación de las diferentes estrategias pedagógicas han logrado hacer retratos, crear esculturas, tomar fotos con técnicas profesionales; en suma se han permitido disfrutar el arte.

El acercamiento también se ha hecho desde la visita a museos y el acercamiento a los artistas de la ciudad, muchos nunca habían entrado a un museo y por lo tanto su visión del arte es casi nula; hacer los recorridos por lugares culturales les permitió ampliar su visión del mundo porque por primera vez entendieron las pinturas y esculturas que les hicieron despertar su sensibilidad.

Esta apuesta por el arte que se realizó en la institución fue una oportunidad para generar un proceso de pasión, comprensión y conocimiento frente a las

expresiones gráfico plásticas; proceso necesario para una construcción de personas integrales y creativas.

8. BIBLIOGRAFÍA

- ACASO, M. BELVER, M.H. NUERE S. MORENO, M.C. ANTUNEZ, N. ÁVILA N. (2011). Didáctica de las artes y a cultura visual. Akal. Madrid. p.36
- ARNHEIM, R. (1986). El pensamiento visual. Paidós, Barcelona.
- BARBA, M. O. (2007). Creatividad y generación de ideas: estudio de la práctica creativa en cine y publicidad (Vol. 19). Universitat de València.
- BARRENA, S., & Barrena, S. F. (2007). La razón creativa. Ediciones Rialp.
- BUZAN, T., & BUZAN, B. (2006). The mind map book. Pearson Education.
- CAMERON, J. (2011). El camino del artista. Aguilar.
- DE BONO, E. (2006). Seis sombreros para pensar. Ediciones Granica SA.
- DE CÓRDOBA, M. j. Riccó D. (2012). Sinestesia. Los fundamentos teóricos artísticos y científicos. Ediciones Fundación Internacional Artecittá. Granada.
- DE LA TORRE, Saturnino, and VIOLANT, Verónica. (2006) Comprender y evaluar la creatividad: Un recurso para mejorar la calidad de la enseñanza. Aljibe.
- EISNER, E. W. (2002). Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el
- aprendizaje en las artes visuales. Arte, individuo y sociedad, (1), 46-56.
- ESPINOSA, F. J. C., & Rodríguez, J. M. B. (2006). Arteterapia: dinámicas entre
- creación y procesos terapéuticos. Editum.
- FEIJOO, B. J. (1970). Teatro critico universal, o Discursos varios en todo género de materias, para desengaño de errores comunes.
- GARCÍA ROLDÁN, Á. "Videoarte en contextos educativos. Las nuevas narrativas..." 2012.
- GRAY, D., BROWN, S., & MACANUFO, J. (2012). Gamestorming: 83 juegos para innovadores, inconformistas y generadores del cambio. Deusto.

- LÓPEZ QUINTÁS, A. (1999) La inteligencia Creativa. El descubrimiento personal de los valores. BAC.
- MARTINS DE CASTRO CHAIB, D. (2006). Comprensión crítica y aprendizaje dialógico: Lectura dialógica. Lectura y vida: Revista latinoamericana de lectura, 7(1), 18-29. - El Aprendizaje dialógico y una nueva dimensión instrumental: la tertulia musical. Ide@ Sostenible. 2006, any 3, núm. 13.
- PENACC DANIEL, Del libro como una novela de Editorial Norma.
- BARBIERE, DANIELE en Los Lenguajes del comic, Colección Instrumentos Paidós, ediciones Paidós Ibérica, S.A., Barcelona.
- Declaraciones de Federico Fellini en 1996, recogidas por Bertieri, Claudio en los comics humorísticos “A la italiana” para la historia de los Comics
- Educación por el Arte, HERBERT READ Ediciones Paidós Ibérica S.A
- MARTINEZ BRANIZA TATIANA– De las Bellas Artes.
- [Http://arcablanca.iespana.es/LaCreacionLiteraria](http://arcablanca.iespana.es/LaCreacionLiteraria)
- <http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar>
- http://www.innovaforum.com/tecnica/brainindividual_e.htm

9. ANEXOS

- Modelos de las encuestas aplicadas para la recolección de datos.
- Fotografías de los talleres realizados.
- Video.

➤ **MODELOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.**

MODELO DE LA ENCUESTA APLICADA

FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS GRÁFICO PLÁSTICAS, CON LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO POR CICLOS DEL INSTITUTO INTELCOG DE PAMPLONA.

OBJETIVO: Obtener información sobre el conocimiento, interés y habilidades de los estudiantes.

ENCUESTA ESTUDIANTES INSTITUTO INTELCOG.

Nombre _____ Ciclo _____ Grado _____

1. ¿Que conoce de la materia de educación artística?

2. Le gusta la asignatura de educación artística. Si () no. () ¿por qué?

3. ¿Qué actividades NO le gustan en la clase de educación artística?

4. ¿Qué actividades le gustan de la clase de educación artística?

5. ¿Qué conocimientos tienes sobre la “Expresión grafico plástica”?

6. Consideras que la literatura es arte. Si () no. () ¿por qué?

7. ¿Qué actividades artísticas te desenvuelves mejor dentro y fuera de la institución?

8. ¿En el tiempo libre que actividades le gusta hacer?

9. ¿Qué temas le gustaría aprender en la clase de educación artística?

10. ¿Qué sugerencias tienes para la institución sobre la materia de Educación Artística

