

**EL ARTE PUNTO DE PARTIDA PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL
JOVEN**

MARIO ALEXANDER LUCERO LOZA

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2004**

**EL ARTE PUNTO DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
JOVEN**

MARIO ALEXANDER LUCERO LOZA

**Trabajo presentado como requisito para optar el titulo de
Licenciado en Artes Visuales**

ASESORA

GLADIS SUAREZ AMADOR

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2004**

“Las ideas y conclusiones aportadas en la tesis de grado, son responsabilidad exclusiva del autor”.

Artículo primero. Del acuerdo No. 324 del 11 de octubre de 1996, emanado del honorable Concejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de Aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

San Juan de Pasto , Noviembre de 2004

AGRADECIMIENTOS

El autor expresa sus agradecimientos.

Al Centro Comunitario La Rosa, programa La Casa del Joven, por permitirme trabajar en sus aulas y hacer parte del trabajo social de la institución.

A mi profesora Gladis Suárez Amador por aportarme tantos conocimientos, por su paciencia y su entrega al trabajo.

A la Universidad de Nariño, por permitirme hacer parte de tan ilustre academia.

A la Facultad de Artes en donde viví tantas experiencias que me sirvieron para formar un camino hacia la superación.

A mis amigos los que me animaron a seguir con el sueño de enseñar y con los que compartí momentos felices.

A todas aquellas personas que de una u otra manera me apoyaron con sus consejos sus comentarios y valoraron mi trabajo.

DEDICATORIA

A mi padre Bernardo Lucero, una persona que admiro y respeto mucho, por ser un ejemplo de trabajo, perseverancia y responsabilidad.

A mi madre Graciela Loza, la mujer que me ha inspirado a seguir su ejemplo de enseñar y compartir el conocimiento y que es un modelo de superación, tenacidad y paciencia.

A mis hermanos Emilio Y Julio por cree en mi y en lo que hago y por ser parte del motor de mi vida.

A toda mi familia que siempre ha estado pendiente de mí, me ha aconsejado, me ha apoyado y me ha dado ánimos para seguir adelante.

A aquella persona que ha sido tan especial para mí, que ha sido mi inspiración, que me ha sabido escucharme sin juzgar y que ha estado conmigo en los mejores momentos de mi vida.

TABLA DE CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCIÓN	17
1. MARCO GENERAL	18
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	18
1.2 JUSTIFICACIÓN	19
2 PLAN DE OBJETIVOS	20
2.1 Objetivo general	20
2.2 Objetivos específicos	20
3 MARCO REFERENCIAL	21
3.1 MARCO CONTEXTUAL	21
3.1.1 Aspecto geográfico	21
3.1.2 Aspecto humano	21
3.1.3 Régimen político	21
3.1.4 Economía	21
3.1.5 Organizaciones comunitarias	21
3.1.6 Vivienda	22
3.1.7 Salud	22
3.1.8 Educación	22
3.1.9 Filosofía institucional y principios rectores	22
3.1.10 Misión institucional	23

3.1.11	Visión institucional	23
3.1.12	Principios	23
4.	MARCO LEGAL	25
4.1	CONSTITUCIÓN POLÍTICA	25
4.2	LEY GENERAL DE EDUCACIÓN	25
4.3	DECRETO 1860	26
5.	MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL	27
5.1	FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICO ARTÍSTICA	27
5.2	LA PEDAGOGÍA DEL ARTE	27
5.3	¿CUALES SON LAS FINALIDADES DEL ARTE?	28
5.4	QUE INDUCE AL HOMBRE A PLASMAR OBRAS DE ARTE	29
5.5	CUAL ES EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN EL ARTE	30
5.6	EL SENTIDO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA ENLA EDUCACION NO FORMAL	30
5.7	LA RAZÓN SOCIAL DEL ARTE	31
5.7.1	El respeto es la clave	32
5.7.2	La libertad y sus límites	32
5.8	LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA	33
5.9	FACULTADES DEL MAESTRO	34
6.	DISEÑO METODOLÓGICO	36
6.1	POBLACIÓN BENEFICIADA	36
6.2	UNIDAD DE ANÁLISIS Y TRABAJO	37
7.	FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA	38

7.1	METODOLOGÍA	38
8.	TALLERES ARTÍSTICOS	40
8.1	Taller I. Vinilos caseros	40
8.2	Taller II. Introducción a la pintura	42
8.3	Taller III. Pintura, paisaje	43
8.4	Taller IV. Pintura bodegón	45
8.5	Taller V. Grabado con crayones	46
8.6	Taller VI. Xilografía	48
8.7	Taller VII. Repujado en lámina	50
8.8	Taller VIII Intaglio	51
8.9	Taller IX. Falso vitral	52
9	PROCESO DE CAMBIO	54
9.1	INGRESO	54
9.2	CRECIMIENTO	55
9.3	¿EN QUE MANERA EL ARTE Y LOS TALLERES INFLUYERON POSITIVAMENTE EN LA VIDA DE LOS JÓVENES?	58
10.	CONCLUSIONES	59
11.	RECOMENDACIONES	61
	BIBLIOGRAFÍA	62
	ANEXOS	

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1 UN TIEMPO PARA PENSAR.
- Figura 2 AL MISMO TIEMPO QUE SE TRABAJA SE DIALOGA.
- Figura 3 SATISFACCIÓN DE HACER HALGO POR SI MISMOS.
- Figura 4 ESPACIOS DE CONFIANZA POR UNA SUGERENCIA.
- Figura 5 EL ARTE ENCAUSA MUCHAS EMOCIONES HACIA EL TRABAJO .
- Figura 6 UN MOMENTO DE DESCANZO Y UN REFRIGERIO
- Figura 7 EL CHE.
- Figura 8 EL FLORERO.
- Figura 9 DECLARACION DEL SOL A LA LUNA.
- Figura 10 LA HUELLA DE LA NATURALEZA.
- Figura 11 NATURALEZA EN SEPIA.
- Figura 12 FLORES AMARILLAS.
- Figura 13 EL SALTO DEL DELFÍN.
- Figura 14 REFLEJOS DE LUZ.
- Figura 15 MUNDO SUBREAL.
- Figura 16 ATARDECER ROJO.
- Figura 17 EL ESPIRAL DE LA VENTANA.
- Figura 18 LA NOCHE.
- Figura 19 FLAMINGO
- Figura 20 BODEGON
- Figura 21 AMANECER CAMPESTRE.
- Figura 22 LA PEQUEÑA CAPILLA .
- Figura 23 EL ARTE DE UN ARBOL.
- Figura 24 ILUMINACION.
- Figura 25 GUNS N´ROSES.
- Figura 26 FOX.
- Figura 27 MUNDO PARALELO.
- Figura 28 TRIO TROPICAL.
- Figura 29 PAISAJE.

GLOSARIO

ANALÍTICO: que procede descomponiendo, o que pasa del todo a las partes.

CANALIZAR: recoger corrientes de opinión, iniciativas, aspiraciones, actividades, etc., y orientarlas eficazmente, encauzarlas.

CALIDAD: cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas, a los seres vivos en general o a las cosas.

COMUNA: conjunto de personas que viven en comunidad económica, a veces sexual, al margen de la sociedad organizada.

CUALITATIVO: que denota cualidad.

CREATIVIDAD: establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado. Crear una industria, un género literario, un sistema filosófico, un orden político, necesidades, derechos, abusos.

CONSTANCIA: firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos.

EDUCACION: desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Educar la inteligencia, la voluntad.

EXPERIMENTAR: probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de algo.

ENSEÑANZA: ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o advirtiéndole cómo se debe obrar en casos análogos.

INSTRUCTIVO: dar a conocer a alguien el estado de algo, informarle de ello, o comunicarle avisos o reglas de conducta.

LIBERTAD: facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.

PEDAGOGÍA: ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. En general, lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos.

POTENCIAL: equivalencia de algo respecto de otra cosa en virtud y eficacia.

PROMOVER: iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro.

PROPOSITIVO: manifestar con razones algo para conocimiento de alguien, o para inducirle a adoptarlo.

RESPONSABILIDAD: capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.

VIVENCIAL: hecho de experimentar algo, y su contenido.

RESUMEN

Es una propuesta que se encuentra enfocada al desarrollo y valoración de la creatividad, con base en el constructivismo, la lúdica y la motivación. En la "Casa del Joven" se trabajó con un grupo de 18 jóvenes pertenecientes a las comunas 4 y 5.

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó como instrumento nueve talleres en los que se trabajó la elaboración de pinturas, experimentación de técnicas de impresión, grabados entre otras. Además de dinámicas y trabajos escritos.

Para el adelanto de esta intención la metodología fue proporcionar al joven espacios y oportunidades de tener experiencias en las diferentes actividades del arte, dar la expresión individual y desarrollar la capacidad de improvisación. Durante el proceso de desarrollo del proyecto se pueden contemplar las siguientes etapas.

INGRESO. Se observó a jóvenes mal influenciados por la televisión y los vicios de la calle, despreocupados de su educación.

CRECIMIENTO. Comienza a verse una evolución, ya en el transcurso de los talleres el estudiante ha decidido vincularse de manera estable al proyecto de educación artística asistiendo y participando de sus actividades.

Se logró una disciplina por medio de conversaciones con estudiantes, proponiendo como les gustaría trabajar en clase, que técnicas experimentar etc.

El trabajo que se desarrollo en la CASA DEL JOVEN fue un aporte favorable para los jóvenes, ya que la educación artística es un recurso para formar estructuralmente al ser humano. Es evidente que no se trato de formar artistas en este curso sino de proporcionar a los estudiantes conocimientos, medios y técnicas que le permitan desarrollar su expresión estética esto se relaciona con el desarrollo intelectual y socio afectivo entonces podríamos decir que observando las reacciones de los jóvenes, sus trabajos, la convivencia con sus compañeros y la actitud hacia la vida, el arte siempre va a hacer surgir lo mejor de cada persona.

ABSTRAC

It is a proposal that it is focused to the development and valuation of the creativity, with base in the constructivism, the lúdica and the motivation. In the "CASA DEL JOVEN" one worked with a group of 18 youths belonging to the communes 4 and 5.

For the development of this project it was used like instrument nine shops in those that one worked the elaboration of paintings, experimentation of technical of impression, engravings among others. Besides dynamic and written works.

For the development of this project the methodology went to provide to the young spaces and opportunities of having experiences in the different activities of the art, to give the individual expression and to develop the improvisation capacity. During the process of development of the project the following stages can be contemplated.

ENTRANCE. It was observed youths not well influenced by television and the bad habits of the street, unworried of their education.

GROWTH. It begins to an evolution it turns, already in the course of the shops the student has decided to be linked from a stable way to the project of artistic education attending and participating of her activities.

A discipline was achieved by means of conversations with students, proposing as they would like to work in class that techniques to experience etc. The work that you development in CASA DEL JOVEN was a favorable contribution for the youths, since the artistic education is a resource to form the human being structurally. It is evident that you doesn't try to form artists in this course but of providing to the students knowledge, means and technical that allow him to develop their aesthetic expression this is related then with the intellectual development and affective partner we could say that observing the reactions of the youths, their works, the coexistence with their partners and the attitude toward the life, the art will always be to arise the best in each person.

INTRODUCCION

La educación debe ser un proceso de reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo (Pablo Freire)

En los últimos años la sociedad Colombiana ha sido una victima de una serie de situaciones que de manera significativa obstaculizan el buen desarrollo de la integralidad del joven. La escuela como escenario de la educación se ve abocada a asumir una actitud de cambio donde el afecto, la ternura, la recursividad, la sensibilización se constituya en cimientos del proceso de aprendizaje.

En este contexto el campo artístico, desempeña un papel fundamental pues es un promotor de esos principios que motivan a construir, a aprender con calidez y calidad; que armonizan actitudes y pensamientos en pro de un desarrollo positivo y edificante del ser.

El trabajo que se presenta a continuación busca crear en los jóvenes inquietudes artísticas, orientándolo al descubrimiento y apreciación de los valores estéticos.

Se plantea trabajar con una metodología en la que el joven construya su propio discurso a partir de las experiencias vivadas a lo largo de los talleres

1. MARCO GENERAL

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Dentro del contexto que se desarrolla en la comuna cinco en San Juan de Pasto se observa a jóvenes hombres y mujeres muy inquietos, con ganas de aprender, de trabajar, de hacer las cosas bien, de manejar materiales, de querer salir adelante; pero la realidad en la que viven los aterriza siempre y los gobierna una gran desesperanza con sentimientos de soledad e impotencia en medio de fuertes presiones económicas.

Los jóvenes pertenecen en su mayoría a familias reconstruidas o superpuestas, creando una convivencia conflictiva, obligando a los jóvenes a refugiarse en la calle en donde aprenden actividades violentas, irrespetuosas hacia ellos mismos y hacia los demás, negando toda responsabilidad y desentendiéndose de su formación integral. Además de la calle, en la casa la televisión vista sin ninguna clase de orientación contribuyen a que sean mayormente influenciados a tomar actitudes violentas y lenguajes que nada tienen que ver con una educación adecuada y que son adoptados de forma permanente por los jóvenes.

El problema planteado tiene que ver con el mal empleo del tiempo libre, con el desaprovechamiento del talento de los jóvenes, por lo anterior dentro del proceso pedagógico el arte es una actividad muy importante para la formación integral de estos jóvenes; es más, el solo hecho de compartir un salón de clases hace que los jóvenes se sientan importantes y despierta su interés por aprender, y que mejor que aprender haciendo, en este punto el arte juega un papel muy instructivo ya que permite canalizar todo ese potencial imaginativo, esa represión, la rabia, la indiferencia en un punto creativo y al mismo tiempo comunicativo que contribuirá al desahogo de sus problemas, presiones, también de forma directa al aprovechamiento del tiempo libre y su contribución a la formación personal y social.

1.2 JUSTIFICACIÓN

En la educación el propósito de enseñar a pensar es el de preparar a los jóvenes para que en el futuro puedan resolver problemas eficientemente, tengan la autonomía necesaria para tomar decisiones bien pensadas. Ahora bien en estos tiempos la educación implica unas intencionalidades que están ligadas al desarrollo de unas potencialidades de la juventud y es desde la escuela donde se pretende construir una nación con gente activa, creativa y que esté dispuesta a aprender durante toda su vida; es aquí donde las artes visuales como el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía, los medios gráficos y las artes escénicas adquieren un gran protagonismo ya que estas nacen de la esencia misma del ser humano del empeño por conocer, crear, transformar y comunicar, un mensaje de conciencia, expresión o simplemente por el hecho de disfrutar del arte.

Las artes han sido uno de los lenguajes con los que se escribe la historia de los pueblos, las costumbres, fomenta la iniciativa y el empleo de la creatividad. Es por esta causa que se presenta esta propuesta con el fin de motivar a los jóvenes a que busquen su propia identidad para que aprendan a sentir todo lo que los rodea como parte de su vida, logren canalizar sus emociones, alegrías, tristezas y sueños en un punto de creación que va a ser su medio de comunicar un mensaje.

Esta propuesta permitirá desarrollar actitudes de análisis, reflexión y juicio crítico ya que propiciarán espacios de confianza para conversar dentro de los talleres dirigidos para dar soluciones antes no imaginadas a problemas diarios. En esta propuesta se harán actos de sensibilización, con el fin de crear pequeños estímulos que instaurarán respuestas creativas.

Se plantea así mismo unos objetivos como una propuesta en la que se tiene en cuenta los valores éticos y morales tales como el respeto, el buen comportamiento y la autonomía frente a sus compañeros. El dejar volar la imaginación es una de las estrategias que se plantea en este trabajo como base fundamental, para que los estudiantes adquieran confianza en sus propias capacidades a través del fomento en los talleres de la interpretación de las particularidades a las generalidades para transformarla según sus recursos e incentivando en ellos la curiosidad, el placer, la inteligencia y la comunicación abierta logrando un acercamiento a una mejor calidad de vida. Todo esto sustentado bajo la presencia de un marco teórico pilar fundamental para la comprensión y asimilación de la presente propuesta.

2. PLAN DE OBJETIVOS

2.1 Objetivo general.

Implementar una metodología en la que se reconozcan las habilidades de los estudiantes, se promueva el desarrollo de sus potenciales con el fin de crear en el joven una estimación de sus capacidades, un reconocimiento de sus valores por medio de los beneficios del arte, para que se cultive, ocupe su mente en algo provechoso y no se pierda en los riegos de los vicios que se aprenden en la calle y malgaste su tiempo.

2.2 Objetivos específicos.

- Promover la integración social del grupo reconociendo todas las formas de expresión del hombre como medio para instaurar diálogos y la comunicación entre los sujetos participantes del proceso educativo.
- Permitir e incitar la reflexión del estudiante frente a su trabajo y a su medio circundante a través del cuestionamiento abierto que lo conduzca a resolver sus inquietudes y a producir conceptos que aporten a su trabajo personal.
- Desarrollar acciones de orientación hacia la profesionalización y el trabajo.
- Expresar, promover actividades creativas dentro del quehacer artístico en los estudiantes a través de técnicas y materiales que faciliten su desarrollo.

3. MARCO REFERENCIAL

3.1 MARCO CONTEXTUAL

3.1.1 Aspecto geográfico. La Corporación Centro Comunitario La Rosa tiene su área de influencia en la comuna cinco del municipio de Pasto, situada en el sur de la ciudad y conformada por los barrios: La Rosa, El Chambu. Santa Clara. San Martín, El Pilar, Chapal, Las Lunas, La Minga, Emilio Botero, Cantarana, Granada, El Remanso, Las Vegas, y Las Ferias.

3.1.2 Aspecto humano. Los habitantes de la comuna cinco se caracterizan por pertenecer a estratos sociales 1 y 2, en su mayoría de extracción campesina, con carácter pasivo; aproximadamente un 48% de la población es joven.

3.1.3 Régimen político. El régimen actual a nivel político, está constituido por la junta de acción comunal, que tiene como función principal adelantar proyectos de beneficio comunitario.

3.1.4 Economía. La base de la economía de las familias la constituyen el empleo al que tienen acceso algunos miembros de la familia, entre los cuales se puede mencionar, educadores, locutores, secretarias, enfermeras, vendedores, lavanderas, modistas, albañiles, etc.

Los ingresos que reciben por estas ocupaciones son básicamente de subsistencia impidiéndoles a las familias la generación de márgenes de ahorro y patrimonio.

El bajo nivel de ingresos explica las condiciones irregulares de vida de la población y el alto índice de necesidades básicas insatisfechas, esto cuando es posible algún tipo de empleo pues es muy notoria la situación de subempleo y de desempleo.

3.1.5 Organizaciones comunitarias. La comuna cinco cuenta con las siguientes organizaciones de trabajo comunitario.

- Grupo extramural de salud de la alcaldía municipal.
- Junta de acción comunal en los diferentes barrios.
- Red educativa "La Trama".
- Junta de padres de familia de los diferentes planteles educativos. Organización "La Gotera".
- Corporación Centro Comunitario La Rosa.

3.1.6 Vivienda. El material de construcción de las viviendas es el ladrillo, repelladas y pintadas con colores llamativos.

Existe un gran número de viviendas que se han constituido como inquilinatos, presentándose un gran índice de hacinamiento, llegando a convivir hasta siete familias en una casa, y entre cuatro y seis personas en una habitación.

3.1.7 Salud. Los habitantes de sector cuentan para la atención médica, con dos puestos de salud.

- Centro de salud La Rosa
- .Centro de salud El Pilar.

3.1.8 Educación. En la comuna cinco existe un buen número de establecimientos educativos que permiten satisfacer en parte la demanda de este servicio, lo anterior por cuanto debido a la súper población, algunos jóvenes y niños tienen que recurrir a la demanda de este servicio en establecimientos de otros sectores. Por otra parte, existen centros educativos como los Hogares de Bienestar Familiar que contribuyen a la educación de los niños menores de cinco años. La red "la Trama" que atiende la educación de buena parte de la población, esta constituida por 21 establecimientos de educación en básica primaria y secundaria.

3.1.9 Filosofía institucional y principios rectores. Nuestra filosofía quiere ser cristiana y liberadora a través de una metodología personalizada. Tal como pide el artículo 5 de los estatutos, los responsables del centro comunitario han promovido frecuentemente "seminarios, foros, conferencias y mesas redondas"

especialmente para padres de familia este trabajo ha ido progresivamente marcado por la línea de la educación popular como pedagogía.

Los habitantes de los barrios sur orientales exigen del Centro Comunitario y explícitamente piden, lo que sentimos que necesitamos todos es educación integral a partir de un concepto de la dignidad y de igualdad, y un compromiso cristiano marcado por el desinterés y la responsabilidad.

Los distintos programas educativos han ido surgiendo a lo largo de los años, como respuestas a necesidades sentidas en la comunidad.

3.1.10 La misión institucional. La Corporación Centro Comunitario La Rosa es una ONG, sin ánimo de lucro, orientada por los principios del evangelio. Ofrece una educación inspirada en la pedagogía humanística y personalizada de la compañía de María. Fiel al pensamiento de sus fundadores, propicia espacios para la reflexión, el trabajo, la formación de comunidades y el desarrollo social con especial referencia a los sectores cultural y económicamente vulnerables buscando su transformación

A través del programa "Casa del Joven" ofrece atención, desde la perspectiva de derechos, a preadolescentes y jóvenes hombres y mujeres, de comunidades en condiciones de riesgo físico y moral, por medio de procesos formativos, con miras a lograr el desarrollo social de la población juvenil.

3.1.11 La visión institucional. La Corporación Centro Comunitario La Rosa será una organización promotora del desarrollo social, con el propósito permanente de "trabajar unidos para el bien de todos", en la formación de la persona en su integridad. Fiel a los principios de contenido cristiano, solidario y comunitario, desarrollará su acción comunitaria a favor de la población más vulnerable.

A través del programa "Casa de Joven" representará la propuesta de un espacio donde el joven, hombre y mujer, goce aprendiendo, aprenda haciendo y haga soñando, tejiendo su presente y su futuro.

3.1.12 Principios. Los principios que han regido la vida institucional Del Centro Comunitario La Rosa, desde su fundación, se enmarcan en:

- Educación integral a partir de la dignidad y la igualdad.
- Buscar el desarrollo a escala humana como condición para que los jóvenes, hombres y mujeres, sean protagonistas de su proyecto de vida y agentes transformadores de la sociedad.

- Comunicación de tu a tu, teniendo en cuenta posibilidades y logros individuales, sin discriminar a ningún niño, niña, joven o familia.

4. MARCO LEGAL

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

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

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

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

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura¹.

4.2 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

Al introducir al educando en un pensamiento crítico y creativo del conocimiento científico y humanístico para vincularse en la realidad cotidiana prepara al estudiante para los niveles superiores educativos y para su vinculación con la sociedad y su trabajo, en donde a través del acto formativo se lo dispone a encontrar la relación entre pensamiento y problemas cotidianos, donde el educando a través de su propia iniciativa, tiene la posibilidad de adquirir espíritu crítico ante el conocimiento de la cultura, teniendo en cuenta la edad y el desarrollo intelectual

---

¹ Constitución Política de Colombia. Cáp. 2 Art. 70, 71 pag.29

para que saque a flote su creatividad frente al aprendizaje de las artes².

4.3 DECRETO 1860.

Las asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la duración que determine el proyecto educativo institucional, atendiendo los lineamientos del presente decreto y los que para su efecto expida el Ministerio de Educación Nacional.

En el desarrollo de una asignatura se debe aplicar estrategias y métodos pedagógicos activos, vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática educativa, el estudio personal y los demás elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y una mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando. Artículo 35³.

---

² Ley General de Educación

³ Decreto 1860. Art. 35

5. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

5.1 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICO ARTÍSTICA.

A partir de la visión del constructivismo se enfoca en una idea principal: que el sujeto construya su conocimiento mediante la interacción que sostiene con el medio que lo rodea, con su entorno, que aprenda a ver las cosas a través de las experiencias directas como algo suyo que le pertenece, y que lo enriquece poco a poco. Toda esa serie de contactos con el medio hace que tenga la experiencia necesaria para afrontar una situación y darle una solución inmediata de forma creativa.

Retomando lo que afirma Lev Vigotsky, psicólogo ruso autor de la obra pensamiento y lenguaje, dice que “el sujeto elabora su conocimiento a partir de la relación con el medio social, en principio con sus padres básicamente a través del lenguaje que es el que posibilita el desarrollo del pensamiento”⁴. Con respecto a esto considero entonces que la comunicación es el cimiento del desarrollo de la propuesta metodológica, acompañada también por la iniciativa y la recursividad ya que todas aquellas experiencias directas o indirectas que se comparten mediante el dialogo crean en los estudiantes inquietudes e interrogantes como ¿Qué es?, ¿Cómo funciona? o ¿Qué puedo hacer con esto?. Generando un interés propio de crear y tener esa autonomía e iniciativa que caracteriza al artista. De igual manera los talleres libres permiten el desarrollo de actividades en las cuales el estudiante puede ser espontáneo y en el proceso creativo permite el intercambio de ideas o experiencias que ayudan al mejoramiento del producto final que puede ser una pintura, una escultura, etc. El contacto directo del estudiante con la realidad es el método mas benéfico dentro del aprendizaje porque "el hacer" servirá para que el niño o el adolescente todo lo que aprenda sea más duradero. Por lo tanto en los talleres se hizo uso de las experiencias cada vez que fue posible.

5.2 LA PEDAGOGÍA DEL ARTE.

En la historia existen varios pedagogos que han aportado mucho a la educación actual, una de ellas es María Montessori que dice que la actividad se convierte en un medio esencial para la educación acompañada de la libertad con el fin de buscar un desarrollo pleno.

---

⁴ LEV, vigotsky. Pensamiento y Lenguaje

Su método busca abolir el espíritu antiguo y tradicional e ilustra el uso del material didáctico en la escuela, reconoce al niño como un ser con potencialidades y como base para una humanidad diferente, ya que es sorprendente como el niño construye su personalidad alcanzando poco a poco su independencia, otorgada por la experiencia que su mente recoge de su medio ambiente, es por eso que se convierte en un factor importante para la transformación de la educación. En realidad es muy acertada la teoría de María Montessori ya que las actividades crean en el estudiante una alegría un disfrute para hacer lo que deben.

5.3 ¿CUALES SON LAS FINALIDADES DEL ARTE?.

En la perspectiva hegeliana el arte posee en si mismo y en su desarrollo interno las condiciones de su propia comprensión y significación, ya que el arte debe su origen a la fantasía y a un ánimo sin reglas. El arte y sus obras son de naturaleza espiritual aunque asuman en su representación la apariencia de la sensibilidad y hagan que el espíritu se manifieste en lo sensible. En este sentido y según Hegel en su obra la estética "el arte se halla mas cerca del espíritu y su pensamiento que la mera naturaleza sin espiritualidad".⁵

Por lo anterior podríamos decir que el arte es una actividad del espíritu con sus reglas y finalidades El arte tiene como finalidad hacer concientes los intereses supremos del espíritu y de aquí se deduce según Hegel que "el arte bello no puede divulgar en una salvaje fantasía sin fondo ya que los mencionados intereses espirituales la someten a determinados puntos de apoyo firmes para su contenido aunque sus formas y configuraciones sean muy variadas e inagotables"⁶ Existen varias aproximaciones de las finalidades del arte que adquieren diferentes significados y desde el punto de vista educativo es importante tomar una posición puesto que de ella depende la metodología y los propósitos de la educación.

- **La primera aproximación.** Esta referida al llamado principio de la imitación de la naturaleza que dice que el principal fin del arte es la imitación de la realidad. La satisfacción plena estaría en la perfecta imitación de la naturaleza sin omitir ningún detalle ni crear ninguna variación, desde este punto de vista se expone que la finalidad del arte es enteramente formal y por tanto todo aquello que esta en el mundo exterior será hecho por segunda vez por el hombre según lo permitan sus medios.

- **La segunda aproximación.** Hace referencia a la finalidad que el arte tiene con la tarea de llevar a nuestros sentidos, a nuestra sensación y a nuestro entusiasmo

---

⁵ HEGEL. Georg Wilhelm (1770-1831)

⁶ HEGEL. Georg Wilhelm (1770-183)

todo lo que tiene cabida en el espíritu del hombre. Entonces debe despertar los sentimientos dormidos, sueños y pasiones de todo tipo, llenar el pensamiento y hacer que el hombre en forma intrínseca o extrínseca sienta todo aquello que el ánimo humano pueda experimentar, soportar y producir en lo más íntimo y secreto. Que sienta todo aquello que pueda mover y excitar el corazón humano en su profundidad y en sus múltiples posibilidades.

- **Una tercera aproximación.** Hace referencia a que el arte tiene de adornar y llevar ante la intuición y sensación toda materia posible, a la manera como el raciocinio debe elaborar todos los posibles objetos y formas de acción llenándolos de razones y justificaciones. El arte debe expresarse utilizando la contradicción entre los sentimientos y las pasiones de forma que nos lleve a danzar en forma desestabilizada, sin regla y sin límites o por la vía de la razón nos lleve al escepticismo o a dudar de la realidad.

- **Una cuarta aproximación.** Establece que la finalidad el arte es instruir y formar las pasiones; por tanto lo propio del arte consiste en el movimiento de los sentimientos y en la satisfacción inherente a ese movimiento, en una complacencia de las obras de arte placer y recreación, por su representación y efecto. De otro lado, este movimiento apunta a un fin superior en la instrucción, por cuánto el arte se comporta como la fábula, la enseñanza de una verdad y en este sentido la verdad es el perfeccionamiento moral.

5.4 ¿QUE INDUCE AL HOMBRE A PLASMAR OBRAS DE ARTE?.

Por una parte es el producto de la casualidad y de la ocurrencia de quien se siente llamado a ejecutarlo y de esta manera puede ocurrir o no, puesto que hay diferentes medios de poner en evidencia lo que pretende el arte; los filósofos descubren que el hombre es capaz de intereses mas elevados de los que pretende el arte satisfacer. Por otra parte, el arte parece brotar de una tendencia superior y satisfacer necesidades muy elevadas y en ciertos tiempos ha descubierto las necesidades absolutas del ser humano por cuanto esta ligado a las concepciones más universales del mundo a los intereses religiosos de la época y a los intereses de pueblos enteros.

La necesidad universal del arte emana de que el hombre es una conciencia pensante o sea, que el hace por si y para si lo que el es y lo que el representa y esto lo obliga a elevar a la conciencia espiritual el mundo interior y exterior en un mundo en el cual reconoce su propia mismidad.

5.5 ¿CUAL ES EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN EL ARTE?.

Desde la perspectiva de Hegel el espíritu formado es el de la persona del artista y quien pretende penetrar en la obra de arte debe igualmente formarse para poder captar la significación que permite empatar la conciencia con la dinámica del espíritu contenida en la obra de arte.

En medio de este mundo agresivo y autoritario, la cultura artística vuelve a ser espacio de reconocimiento y de encuentro con el otro y la otra. El arte expresa los modos particulares de ser y de hacer de los pueblos y de las personas. Su enseñanza es determinante en la formación de la sensibilidad y de la creatividad. Es además, espacio de cuestionamiento permanente de todo autoritarismo porque es el lugar donde se elaboran visiones imaginarias de mundos posibles. La política dominante y también la contra política de los movimientos alternativos buscan el espacio de los grandes consensos. El arte es el lugar de lo singular, de las improntas originales, del diseño. La política necesita del arte para no caer en excesos. Habría que pensar en la reeducación desde la política.

La educación artística no puede ser optativa o escoger algo entre varias cosas. Tiene que ser constitutiva o formar parte esencial de algo en la formación desde las edades tempranas. No se trata de formar artistas solamente, lo cual le daría ya su validez, se trata de estimular su capacidad creadora.

5.6 EL SENTIDO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA Y EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL

El propósito de la enseñanza de las artes en la escuela es contribuir con el proceso educativo y cultural de los pueblos; de manera que las artes sirvan como medio fundamental de comunicación y de sensibilización.

Las artes son principalmente herramientas de comunicación entre las gentes, como lo son la lectura y la escritura. La pintura, la escultura, los textiles, así como la danza y la poesía, son lenguajes que abren posibilidades de entendimiento; son maneras de comunicar ideas que enriquecen la calidad de vida, medios para canalizar y trastornar expresivamente la agresividad connatural del ser humano, las artes le dan al hombre la posibilidad de superar los golpes como medio de expresión, de elaborar duelos y superar la violencia.

Pero la educación artística es también fundamental en la sensibilización de los sentidos, de la visión, el tacto, y del oído, para el control de la sensorialidad del

cuerpo y de la mente. La memoria y la imaginación del estudiante son estimuladas para archivar lo visto, lo oído y lo palpado por medio de imágenes reales o poéticas que ayudan a descifrar y a interpretar el mundo real, que se ve "en blanco y en negro" cuando falta este enriquecimiento de la sensibilidad que dan las artes.

5.7 LA RAZÓN SOCIAL DE LAS ARTES

El arte es el reflejo de lo que son los pueblos. El estudio de la historia nos demuestra que la mayor calidad de producción artística la tienen los pueblos que más logros alcanzaron en los campos social, científico y cultural en general. Las economías más destacadas y los pueblos más poderosos también produjeron refinados testimonios artísticos que se miden por la producción arquitectónica, literaria, pictórica, musical y de las demás artes, y en el nivel cultural de la sociedad en conjunto.

A los colombianos se nos identifica como país violento, lo cual con frecuencia nos lleva a asumir una actitud negativa hacia otros pueblos. Desafortunadamente los índices tan altos de violencia del país nos delatan que vivimos en un ambiente agresivo inducido generalmente por personas que no necesariamente se consideran violentas.

Una manera de cambiar esta situación es emplear la actividad cultural, pero no en el sentido de producir espectáculos y grandes artistas, sino cambiando nuestras formas de violencia modificando las maneras de comunicarnos; utilizando, por ejemplo, los lenguajes artísticos como la pintura, la escultura, el teatro, la poesía, etc.

Esta se entiende como la ciencia que trata de la belleza de las teorías que expresan las conceptualizaciones que los pueblos han hecho de ella. En las clases de estética se aprende a apreciar lo armónico y a entenderlo a partir de las percepciones que nos formamos con ayuda de los sentidos y la reflexión.

En la actualidad la presencia del arte en la escuela, es diferente, sobre todo cuando aterrizamos en la escuela y hablamos de nuestra escuela, con los referentes de contexto descritos y en los espacios en que nos movemos, que por censo nacional deben generar una real participación democrática y de reconocimiento del otro como alternativa de solución a los estados de violencia y malestar social.

5.7.1 El respeto es la clave.

A través del arte se puede enseñar a respetar a los demás por que se los valora. El ámbito del conocimiento y la confianza es la base necesaria para ser respetuoso. En Colombia le faltamos el respeto a la tradición y a la historia, no se cuida lo que otros han creado, aquello que forma nuestra identidad nacional, actuamos sin conciencia histórica y desconfiamos de los demás por principio. La civilización tiene que establecer confianza para poder llegar a acuerdos y para poder avanzar socialmente; "ser un vivo" es un valor al que nos referimos positivamente, pero en general es un concepto devastador y negativo que se sustenta sobre la base de la desconfianza.

5.7.2 La libertad y sus límites.

Como es lógico, el reconocimiento de una libertad ilimitada haría imposible la convivencia humana, por lo que son necesarias e inevitables las restricciones a la libertad individual. La libertad se define como el derecho de la persona a actuar sin restricciones siempre que sus actos no interfieran con los derechos equivalentes de otras personas.

La naturaleza y extensión de las restricciones a la libertad, así como los medios para procurarlas, han creado importantes problemas a los filósofos y juristas de todos los tiempos. Casi todas las soluciones han pasado por el reconocimiento tradicional de la necesidad de que exista un gobierno, en cuanto grupo de personas investidas de autoridad para imponer las restricciones que se consideren necesarias. Más reciente es la tendencia que ha subrayado la conveniencia de definir legalmente la naturaleza de las limitaciones y su extensión. El anarquismo representa la excepción a todo esto, al considerar que los gobiernos son perversos por su propia naturaleza, y sostener que es preferible su sustitución por una sociedad ideal donde cada individuo observe los elementales principios éticos.

El equilibrio perfecto entre el derecho del individuo a actuar sin interferencias ajenas y la necesidad de la comunidad a restringir la libertad ha sido buscado en todas las épocas, sin que se haya logrado alcanzar una solución ideal al problema. Las restricciones son en no pocas ocasiones opresivas. La historia demuestra que las sociedades han conocido situaciones de anarquía junto a periodos de despotismo en los que la libertad era algo inexistente o reservado a grupos privilegiados. Desde estas situaciones hasta su evolución hacia bs estados de libertad individual cristalizados en los gobiernos democráticos, conocidos en algunos círculos como 'la menos mala de las soluciones' respecto a ese deseo natural del hombre por ser libre.

5.8 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

El arte, o como ser un artista, no es cosa que se pueda enseñar, tampoco el propósito de la educación artística en la educación básica ha de ser el de formar artistas; aunque la formación de personas especialmente aptas par las carreras profesionales en las artes puede tener su inicio en este nivel, en vocaciones que se revelan muy tempranamente.

Los resultados de la educación artística como tal no se ven siempre en el corto plazo puesto que esta sensibilidad se desarrolla durante toda la vida y es necesario emprender esta tarea si no se pretende formar artistas. Tengamos en cuenta que tampoco las, matemáticas del colegio pretenden formar futuros sabios de esta ciencia. La educación artística es muy compleja y debemos preguntarnos que es y para que es Cada persona es única El individuo es potencialmente el guardián de un tesoro intelectual y espiritual que debe apoyarse y formarse cuidadosamente. El maestro al interferir y limitar la libertad expresiva de cada cual, puede entorpecer fácilmente el desarrollo personal de sus estudiantes.

Por esto la educación artística, a través de los diferentes niveles de la enseñanza formal, requiere de profesores muy bien preparados no solamente en esta área específica, sino en aspectos de psicología, de historia y de cultura general, la educación artística no se debe dejar en manos de personas sin preparación ni tradición, ni de gentes de buena voluntad que se presentan como docentes para llenar el vacío en el currículo, en este caso seria grande el daño que se les haría a los estudiantes, seria mejor que los estudiantes exploren el arte por sus propios medios.

El alumno creativo se vuelve en función del maestro creativo si esto es alcanzable se pueden producir significados nuevos haciendo surgir caminos y respuestas, resaltando el carácter de construcción humana y reconociendo la necesidad de concebir una forma diferente de enseñanza.

La creatividad ha sido estudiada por los sicólogos, pedagogos, filósofos y otros especialistas aunque cada quien tiene su concepto propio de ella; en el campo de la educación se toma la creatividad como el hacer algo nuevo, transformar los elementos de aprendizaje, creatividad es inventar; es ser original, abarcando todo en términos de acción ya que el termino en si es dinámico, esta siempre en movimiento y es constante de cambio; además estas acciones las ejecuta alguien y es cierto, puesto que los factores creativos de una persona dependen de su capacidad creadora y en si de su potencial creativo el cual según los estudiosos

es innato y es un don cuyo desarrollo depende de las oportunidades que le brinden para crecer.

Entender es inventar y no habrá mas remedio que doblegarse a este tipo de necesidad, si se pretende, propiciar individuos capaces de producir o de crear y no tan solo de repetir. Es responsabilidad de padres y educadores promover el desarrollo del potencial creativo de sus hijos y estudiantes encausarlo para que se manifieste de forma positiva para la sociedad, ser creativo es un compromiso con uno mismo, con la humanidad y es una forma de vida.

El maestro creativo debe darle la oportunidad al estudiante de establecer en la misma manera un pensamiento creativo, es decir establecer dialogo racional entre su propia perspectiva y las demás con el fin de entender mejor el mundo en que vive.

5.9 FACULTADES DEL MAESTRO.

"Si la creatividad ha de considerar un objeto de formación de la personalidad, su realización depende de que tengamos maestros creativos" ⁷. Esto lleva a pensar que si un maestro es creativo o por el contrario caería en una actitud de pura rutina esto se debe a que probablemente en la escala de valores de la escuela y la sociedad, la creatividad tiene poco prestigio. Para llegar a ser creativo se requiere sin duda esfuerzos de voluntad, pues con esto se puede llegar a una meta determinada ¿no hace el maestro creativo que los alumnos salgan de la conformidad y el aburrimiento?.

El maestro orientado hacia la creatividad tiene que acostumbrarse a no desarrollar actividades de aprendizaje que incentiven el interés por el estudio de objetos, eventos y a no presentar él mismo todos los problemas, sino dar únicamente estímulos mentales, para que el mismo alumno reconozca los problemas y formule preguntas. Es decir que el maestro debe fomentar la iniciativa propia del alumno, además es importante crear una buena atmósfera en la que pueda desarrollarse la creatividad grupal y fomentar procesos mentales como.

- Hacer recordar y asociar libremente.
- Distinguir problemas y percibir relaciones.

---

⁷ REVISTA EDUCACION Y CULTURA. La educación publica derecho fundamental. FECODE serie 64

- Analizar ideas insólitas y suposiciones descabelladas.
- Estimular afirmaciones (incluso inusitadas). Llamar más la atención sobre objetos de visión y audición.
- Animar a encontrar nuevas aplicaciones para objetos ya conocidos.
- Hacer aplicar materiales y conceptos de una manera insólita.

El maestro debe dar suficiente tiempo a los alumnos y permitir que se equivoquen, dándoles flexibilidad intelectual, estimulándolos a auto evaluar sus adelantos individuales y su rendimiento, el ejercicio de la evaluación juega un papel importante para el comportamiento creativo, también debe despertar la sensibilidad a los sentimientos y a los estados de ánimo de otra persona. Son importantes para el maestro creativo las preguntas, debe tomar en serio las preguntas de los niños y recibirlas con atención, además el maestro innovador debe brindar al alumno materiales, herramientas, conceptos, ideas y estructuras, la manipulación activa fomenta a comprender los procesos en desarrollo.

6. DISEÑO METODOLÓGICO

Este es un trabajo de carácter cualitativo, analítico y propositivo. Es cualitativo porque se fundamenta en las experiencias y vivencias de los estudiantes, en donde se interpreta los resultados desde un punto de vista crítico.

Es analítico porque se abordaron problema desde su enfoque central, es decir que se ha interpretado en función de la realidad.

Es propositivo porque después de haber estudiado el problema; se formula una propuesta y se realizan actividades en donde el grupo se involucra directamente con los procesos educativos, teniendo en cuenta aspectos como.

- Un conocimiento que sea útil para todos y en transformación gradual del modo de vida.
- Una participación activa teniendo en cuenta los diferentes intereses del estudiante.
- Tomar asuntos como la eficiencia, crecimiento con respecto a la individualidad, seguridad, confianza y autoestima.

6.1 POBLACIÓN BENEFICIADA.

La población que se benefició de la propuesta, son jóvenes hombres y mujeres de quince a veintidós años de edad que por falta de recursos han abandonado los estudios secundarios o los dejaron al terminar el bachillerato, pero que tienen un ánimo emprendedor y un gusto por experimentar y producir, que sean poseedores de un espíritu creativo capaces de reconocer sus propias habilidades y ponerlas en común para aplicarlas y alcanzar un buen resultado.

Para el desarrollo de este proyecto se contó con jóvenes que estuvieron dispuestos a escuchar consejos, respetar a sus compañeros, que se preocuparon por el mantenimiento y aseo del salón de clase, se responsabilizaron por los materiales y herramientas que se prestaron, fueron puntuales y cumplidos con los

horarios de clase y se comprometieron a terminar y presentar todo trabajo de clase.

También se beneficiaron de forma indirecta los padres de familia, los cuales sintieron un gran alivio al saber que sus hijos aprendieron los beneficios del arte en lugar de malgastar su tiempo libre en los riesgos de los vicios y otros problemas.

6.2 UNIDAD DE ANÁLISIS Y TRABAJO.

En El Centro Comunitario La Rosa programa "Casa de Joven" se trabajó con un grupo integrado por 18 jóvenes hombres y mujeres pertenecientes a las comunas 4 y 5 los cuales pertenecen en su mayoría a estratos uno y dos.

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó como instrumento principal nueve talleres experimentales, además de dinámicas de grupo y escritos, en los talleres se trabajó la elaboración de pinturas caseras, experimentación de técnicas de impresión, trabajos de paisajes, bodegones, vitrales, repujado y grabado entre otras.

7. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA.

El arte ofrece una buena oportunidad para el gusto estético, también incrementa la conciencia de la propia actitud con respecto a las artes.

La conciencia estética es parte fundamental en el desarrollo del estudiante, no se trata de la imposición desde afuera de normas o reglas, sino por el contrario del desarrollo de su capacidad de discriminar y elegir. Lo más importante es que los estudiantes expresen sus propias ideas y sentimientos involucrando sus emociones sobre las cosas que lo rodean.

De esta manera se implementó una estrategia metodológica dinámica, participativa y proyectiva mediante la elaboración de talleres prácticos, de contemplación, intencionalidad de práctica en las artes que relacione el desarrollo teórico práctico en el marco del constructivismo del aprendizaje, proyectado a todas las actividades relacionadas con la aplicación significativa de actividades artísticas, culturales, de relaciones humanas, interdisciplinarias y en si todo el conocimiento de los jóvenes de las comunas 5 y 4 pertenecientes al programa "CASA DEL JOVEN".

Es así como esta propuesta tiene un triple enfoque: teórico práctico y proyectivo. Este ultimo ante todo por las posibilidades que se le abren al joven a raíz de las estrategias trazadas en la dinámica de trabajo, de interactuar no solo en la escuela sino en el barrio y en la sociedad en general.

7.1 METODOLOGÍA.

El papel de una metodología es brindar al estudiante modelos de aprendizaje activos en lugar de pasivos en los cuales se fomente la investigación e invite a la participación en la búsqueda de soluciones a los problemas que se presenten de forma creativa.

También busca desarrollar las relaciones humanas enmarcadas en su contexto y circunstancias sociales de su cotidianidad. Propende por un conocimiento cultural que busque despertar en el individuo una conciencia, que le permita identificarse con la cultura, tanto a nivel general como del medio en el cual vive.

En el Centro Comunitario La Rosa se hace necesario implementar una estrategia metodológica en donde el proceso de desarrollo creativo sea orientado respetando la libertad de expresión, estimulando la afectividad, la originalidad, a través del manejo espontáneo de diferentes materiales (especialmente de desecho como el papel, pedazos de vidrio, recortes de madera, hojas, papeles, etc.) de medios como la pintura fabricada por ellos mismo, las técnicas expresivas y otros elementos que propician el desarrollo sensomotris e intelectual.

Para el desarrollo de este proyecto la metodología que se propone es la de proporcionar al joven espacios y oportunidades de tener experiencias en las diferente actividades del arte, dar la expresión individual y desarrollar la capacidad de improvisación.

Para lograr el desarrollo creativo se propone eliminar el trabajo de copia y el de imponer modelos o estereotipos, por ejemplo el calcado o el modelo esquemático que entorpecen la creatividad.

En cuanto al papel de orientador o maestro, se debe ser flexible para comprender la relación entre lo que el estudiante intenta representar y el objeto real ya que se debe sugerir y no imponer ya que esto malogra la autenticidad de la forma de expresión del joven o el niño.

Es importante insistir que la creatividad solo se puede desarrollar a través de las motivaciones y vivencias que el maestro pueda provocar en el estudiante.

Se pretende desarrollar una metodología donde el estímulo sea el principal elemento constitutivo. El estudiante posee recursos técnicos y conceptuales suficientes para hacer sus expresiones plásticas, pero debido a razones de tipo social, familiar, educativo y personal, ha adoptado actitudes falsas, inseguras y subestimadas frente a sus verdaderos valores expresivos.

8. TALLERES ARTÍSTICOS

8.1 Taller I. Vinilos caseros.

- **Logro.**

Aprender a fabricar materiales utilizando elementos como tierras minerales, colbón o goma y agua para obtener como producto final vinilos o temperas.

- **Actividades.**

- Explicación del proceso de fabricación.
- Explicación de la composición de los materiales
- .Desarrollo y experimentación de las mezclas.
- Aplicación del producto final en una técnica expresiva.

- **Recursos.**

- Tierras minerales.
- Colbón.
- Agua.
- Recipientes
- Papel
- Mezcladores.

- **Evaluación.**

- En la evaluación se tiene en cuenta.
- La presentación del trabajo.
- La participación.
- El buen comportamiento.

- **PROCESO.** Cuando le pregunté a los estudiantes, si tenían conocimiento de ¿qué son los vinilos, óleos o temperas? La mayoría respondieron con entusiasmo que si sabían o que tenían alguna experiencia pintando con estos materiales, pero cuando se averiguo si conocían su composición o los elementos que los conformaban no, tenían un conocimiento previo así que me dispuse a desarrollar

las actividades que se tenían planeadas comenzando por la explicación de los procesos de fabricación de los pigmentos utilizando los recursos mencionados anteriormente.

Se comenzó por enumerar cada elemento que compone el óleo o el vinilo ejemplo, tierras minerales, agua, colbón también se habló de sus propiedades como color, el cambio que tenía la tierra seca o húmeda, la importancia del colbón para lograr una buena adherencia en el soporte etc. Hicimos un cuadro de proporciones para mirar que cantidad de color en polvo se mezcla con el agua y que cantidad de pegante se agrega, para obtener una pintura de buena calidad. Finalizado el proceso teórico comenzamos a manipular los ingredientes, con la ayuda de una medida se hizo el primer color el cual probamos sobre un soporte de papel y notamos que requería más pigmento en polvo, al corregir este inconveniente la pintura adquirió más cuerpo y consistencia así que a los demás colores azul, rojo, blanco, verde se tomó la misma medida, luego guardamos los colores en recipientes con tapa para que no se seque y para que cuando los estudiantes necesitaran más color lo tomaran de los recipientes.

• **REACCIONES.** La reacción que tuvieron los estudiantes en el primer taller fue muy buena, sin embargo al principio fue difícil poner orden y disciplina en el salón de clases ya que todos querían coger los colores y manchar el papel, pienso que no existía disciplina, porque la mayoría de los estudiantes habían dejado sus estudios ya hace varios años y por lo tanto no estaban acostumbrados a ciertas reglas que se debían cumplir; así que fue necesario hablar con los jóvenes sobre el tema del orden y la atención que debían prestar cuando se dé la explicación de cada taller.

Los estudiantes estuvieron de acuerdo con trabajar de esta manera pero también exigieron que después de la explicación se pudiera trabajar con algo de música. Cosa que me pareció una buena idea, de esta manera se continuó con la explicación de la composición y las proporciones la cual interesó, y lo pude notar por la cantidad de preguntas que me hacían y el ánimo con el que manejaban las tierras minerales, el aceite, los pinceles etc. las dudas acerca del tema se fueron resolviendo a medida que se trabajaba, los estudiantes con alguna experiencia hicieron aportes importantes como mostrarle a sus compañeros, que si combinas un color rojo con un azul te da como resultado un violeta y comentarios del manejo del óleo como la facilidad que estos tienen para mezclarse, los colores, el cartón, todo este tipo de aportes hacían que la clase fuera dinámica y participativa, además se observaba impaciencia por empezar a coger los materiales y pintar generando un ambiente de trabajo y diversión.

También se observó impaciencia por trabajar y hacer manchas y mezclar colores, así que cuando todos los colores estuvieron listos se hizo un ejercicio sobre

cartulina para plasmarlos. Se habló acerca del círculo cromático y los estudiantes ya tenían unas bases que facilitaron el ejercicio.

Una de las reacciones que me gustó fue que mientras se trabajaba con los colores los estudiantes se daban la oportunidad de conocerse, de saber de donde venían, que música les gustaba, que deporte practican, si tienen novio o novia, en fin se compartía una serie de temas que hacían de la clase un espacio no solo de trabajo si no también de recreación e interacción social.

El primer taller fue muy provechoso, sirvió como base para mirar qué tan motivados estaban, qué expectativas tenían y según esto en los siguientes talleres mi compromiso sería buscar una alternativa dinámica y creativa para hacer las clases.

8.2 Taller II. Introducción a la pintura.

- **Logro.**

Dar nociones sobre el manejo de formas, colores, texturas, recolectar información para tener un conocimiento previo para trabajar la pintura.

- **Actividades.**

- Trabajar en la sala de proyecciones observando un video relacionado con el arte.
- Exponer ideas de lo observado y diseñar una propuesta artística.

- **Recursos.**

- Sala de proyecciones.
- Videos.
- VHS.
- TV.

- **EVALUACIÓN.**

Se evaluó y se orientó sobre el boceto de la propuesta artística.

- **PROCESO.** Al mirar el video con la historia de la pintura, artistas o pintores famosos con sus grandes obras de arte los estudiantes me contaron que ya habían mirado alguna vez las obras o pinturas, alguien dijo "seria genial poder

trabajar como estos personajes". Les pregunté si tenían idea como se pinta (un paisaje por ejemplo) un número de estudiantes dijeron que tenían algunas experiencias con la pintura y otro dijeron que "no tenían ni idea". Situación que en parte me obligaba a trabajar desde cero para nivelarlos con los demás compañeros. En realidad eso no me preocupaba por que tenía algo muy importante que era el entusiasmo, las ganas de pintar, el ánimo de aprender de los jóvenes y señoritas de La Casa Del Joven, Cosa que me alentó a trabajar más ya que tenía que preparar una próxima clase fácil de entender y de aplicar.

- **REACCIONES.** Este taller sirvió para que el estudiante se vaya haciendo una idea de como trabajar la clase práctica, abra los ojos a las formas de la naturaleza, recree en su mente obras de arte utilizando imágenes, se dé cuenta como puede iniciar a pintar. En esta experiencia pude notar que los estudiantes aprenden más cosas mirando lo que los rodea, acompañado esto de una buena explicación, esta práctica fue como una especie de diagnóstico para dar un primer paso en las formas y figuras del arte. Con lo que los estudiantes habían mirado se iban familiarizando con los colores, los temas que trataba la pintura, la forma que tenían los objetos, etc. En fin pequeñas cosas que inquietaban a los jóvenes para trabajar con el arte.

La reacción de los estudiantes fue hacer comentarios durante todo el video, se escuchaban cosas sobre la habilidad de ese personaje para pintar o para hablar sobre su pintura, se hacían preguntas de que materiales se utilizaban en esos trabajos, si había que comprarlos o si los iban a regalar, etc. Una serie de preguntas que me decían cuan motivados seguían, cuando el video terminó era muy motivante las ganas que tenían de entrar a taller y tomar sus pinceles, sus pinturas y capturar un lugar en su lienzo o su soporte

8.3 Taller III. Pintura, paisaje

- **Logro.**

Desarrollar por medio de la pintura el sentido de apreciación, la sensación de profundidad para, aprender técnicas de expresión.

- **Actividades.**

- Por medio de cartelera explicar el proceso que se sigue para pintar un paisaje.
- Asesorar a los estudiantes de forma teórica y técnica para que puedan seguir pintando una escena o un paisaje escogido.

- Resolver las dudas que tengan sobre el tema.

- **Recursos.**

- Pintura.
- Pinceles.
- Boceto.
- Soporte.
- cartón.
- Barsol.

- **Evaluación.**

- Se evaluó el proceso de pintura.
- El interés, la creatividad y la recursividad.

- **PROCESO.** En este taller se comenzó por hacer una clase teórica en la que se utilizó ayudas educativas como, carteleras, dibujos para explicar como empezamos a pintar,

Se orientó en el manejo de algunos trucos para dar profundidad, como se hacen algunos árboles, como lograr los reflejos del agua, hacer que las montañas se vean lejanas, que los elementos tengan peso, etc. Para obtener un mejor resultado en la pintura y un mejor acabado al cuadro. Este era el comienzo de aprender el manejo de una técnica que le servirá para que mas adelante el estudiante pueda hacer una propuesta artística con más libertad y autonomía.

Se dio libertad de escoger el motivo, teniendo en cuenta que se aplicó una técnica determinada. En el transcurso de los talleres surgieron algunas dudas y problemas que fuimos solucionando con la participación de los estudiantes ejemplo: que la pintura no corre o no se desliza en el cartón se comentaban algunas soluciones.

Más aceite para diluir la pintura.

Fondear mejor el soporte para que no absorba la pintura.

Utilizar otro pincel mas apropiado para el tipo de efecto.

- **REACCIONES.** En este taller de pintar paisajes se notaba que los estudiantes sabían lo que querían pintar por ejemplo alguien me dijo que quería pintar un paisaje en donde se observara un hermoso atardecer en un lago con los reflejos del sol y quería que tenga una casa y se mire el reflejo de la casa en el agua y en fin, muchos detalles que harían de su pintura algo muy bonito, pero el obstáculo que encontraban era que no tenían idea de cómo comenzar su trabajo, así que hicimos un ejemplo, pregunte ¿que es lo que se mira hacia el fondo del paisaje? y

los jóvenes contestaron que el cielo, luego, pregunte que seguía después del cielo, dijeron que las montañas, entonces comenzaron a darse cuenta y a deducir que se debería pintar desde lo mas lejano como las nubes y las montañas con colores desvanecidos y pocos detalles hasta lo mas cercano con colores vivos y detallados, así fueron comenzando a sugerir ideas para pintar objetos.

El taller duró cerca de 6 horas de trabajo o 3 días de clase. Arrojando resultados muy favorables, se observó que con una pequeña orientación los estudiantes pueden lograr trabajos excelentes además no solo resultado, sino la libertad que sienten al pintar, la alegría y la satisfacción que experimentan cuando saben que ellos son los que recrean esa escena y que pueden modificarla según su imaginación y sus posibilidades.

8.4 Taller IV. Pintura, bodegón.

- **Logro.**

Aprender a hacer composiciones con elementos caseros para aplicar los colores y manejar la gama de colores, las luces y las sombras.

- **Actividad.**

- De forma gráfica mostrar lo que es un bodegón.
- Hacer una observación de que colores se miran en la composición, donde van las luces las sombras y como se proyectan estas con la luz.
- Explicar como podríamos empezar a pintar.
- Experimentación.

- **Recursos.**

- Pinturas.
- Pinceles.
- Soportes.
- Boceto.

- **Evaluación.**

- En la evaluación se tiene en cuenta el proceso que tenga el estudiante.
- Su creatividad y su recursividad.

- **PROCESO.** Para el desarrollo de este trabajo se hizo un ejemplo en el tablero del manejo de los colores, las luces y las sombras y como estas se proyectan, a

partir de esto cada estudiante prefirió experimentar en un cuadro aparte para tener más seguridad, y presentar mejor el trabajo final.

Los estudiantes quisieron ir un poco más lejos tratando de hacer figuras más complejas como la transparencia del vidrio, los pliegues de una tela, para dar solución a estos problemas se necesitó hacer ejemplos en carteleras y observar pinturas de los libros.

- **REACCIONES.** La verdad es que el taller dio buenos resultados, porque los estudiantes no se conformaron con la explicación del profesor sino que quisieron avanzar y elaborar algo más allá de lo que miraban, era como si se pusieran un reto, con la certeza que si se lo proponían sin importar lo que se demoren lo lograrían, dándome a entender que el potencial que poseen es grande y que talvez cuando existen demasiadas reglas y cánones se corta la posibilidad de que el estudiante evolucione, preguntando y queriendo hacer algo diferente para ellos se pude alcanzar el éxito.

Los estudiantes con algún conocimiento para la pintura colaboraron con sus compañeros en el manejo de los colores y los pinceles. Ratificando que el taller de arte no es solo una clase en la que se pinta y dibuja o se aprende una técnica sino que es un espacio en el que estudiantes con problemas familiares, económicos, se relacionen mejor, con sus semejantes, aprendan uno del otro y no malgasten su tiempo libre.

8.5 Taller V. Grabado con crayones.

- **Logro.**

Hacer una introducción hacia el grabado por medio de una técnica rápida y sencilla como el grabado con crayones.

- **Actividades.**

- Diseñar una teoría para que el estudiante se relacione con el tipo de trabajo que haremos.
- Conformar grupos de trabajo.
- Entregar material (crayones. cartulina) a los grupos conformados.
- Mostrar como se trabaja esta técnica.

- Resolver preguntas aclarar dudas sobre la técnica.
- **Recursos.**
  - Crayones.
  - Cartulina.
  - Pintura negra.
  - Boceto.
- **Evaluación.**
  - Se evaluó el trabajo en grupo, el compañerismo, la creatividad.
  - Se evaluó el proceso de técnica.

• **PROCESO.** Cuando hablamos del grabado los estudiantes manifestaron no tener conocimiento sobre esta técnica así que se hizo necesario mostrar dibujos y grabados de algunos artistas como Goya, Rembrandt para hacer una ilustración de lo que trabajamos.

El proceso de esta técnica es muy sencillo, pero ofrece muchas posibilidades de expresión, y este taller arrojó resultados extraordinarios. El esgrafiado consiste en: utilizar un soporte recubierto con una capa gruesa de crayón de todos los colores para luego cubrirla con una capa de pintura negra obteniendo un papel especial y con la ayuda de una aguja se remueve la capa de pintura negra, revelando el color y mostrando un sin número de formas, colores y contrastes que permiten experimentar ideas nuevas.

• **REACCIONES.** Trabajar esta técnica fue algo genial ya que era algo nuevo para ellos. Se tomó la decisión de que el tema sería libre porque se observara mucha iniciativa en los estudiantes, era como si les diera la oportunidad de hacer un graffiti y plasmar su gusto por los grupos de rock, los cantantes, símbolos, los sueños, fantasías, el amor hacia alguien o hacia algo o simplemente por el hecho de ver aparecer los colores de forma mágica.

Comentando como les pareció la técnica, las reacciones fueron de total agrado produciéndose una mezcla de reacciones de alegría, asombro y satisfacción por el buen resultado de su trabajo, uno de los estudiantes quiso expresar su felicidad diciendo “esta técnica estuvo áspera” que significa que fue excelente. Se escuchaban comentarios como que a esta técnica se la podría emplear para sacarle provecho por ejemplo en la tarjetearía por que le da un acabado diferente y la posibilidad de copiar el texto que mejor le parezca a la persona que lo obsequia. De este comentario pude darme cuenta que el joven ya piensa en sacarle provecho a lo que aprendió, reflexiona sobre una idea que puede servirle para introducir un producto y obtener beneficios económicos, de la motivación que

se le de en las instituciones educativas o en el hogar, depende que el estudiante siga madurando ideas y proyectos.

8.6 Taller VI. Xilografía.

- **Logro.**

Trabajar sellos con madera con el fin de hacer grabados y acercarnos a la técnica del grabado.

- **Actividades.**

- Indicar un ejemplo de lo que es la xilografía.
- Enlistar los materiales con los que trabajaremos.
- Trazar un boceto o diseño en la madera.
- Comenzar a dar forma al diseño.
- Hacer varias pruebas con pintura sobre papel.
- Sacar la prueba final.

- **Recursos.**

- Madera.
- Bisturí.
- Boceto.
- Papel.
- Óleos caseros.
- Pinceles.

- **Evaluación.**

- En este trabajo por tener cierto grado de dificultad se tuvo en cuenta la constancia y la paciencia de los estudiantes
- Se evaluó también la recursividad y la creatividad.

- **PROCESO.** Los estudiantes desconocían por completo esta técnica artística y por lo tanto el manejo de las herramientas, pero eso no fue inconveniente ya que con el proceso anterior ya se tenía un adiestramiento de las manos para trabajar con materiales y herramientas.

Esta es una técnica que exige un poco de esfuerzo, bien sea por no tener las herramientas adecuadas o por la dureza de la madera y por lo tanto fue un proceso lento.

Ya cuando se terminó la primera parte de tallado, el sacar las pruebas con pintura fue una actividad más relajada que trajo satisfacciones y buenas críticas sobre el taller.

- **REACCIONES.** Luego de las explicaciones teóricas los estudiantes manifestaron que les parecía muy bien aprender la técnica pero que estaba difícil, por la dureza de la madera y aun así siguieron trabajando, lento pero teniendo resultados.

Cuando terminaron el trabajo con la madera se dispusieron a sacar pruebas de color sobre el papel, utilizando las pinturas que habían elaborado en uno de los talleres, sin mas preámbulo comenzaron a utilizar el sello que se tenía en la madera con la impaciencia de ver que saldrá, su reacción en la primera prueba era de inconformidad porque el resultado no era el que esperaban, puesto que la pintura no se adhería en el papel o el color se metía en las marcas de la madera y la imagen salía cortada, pero siguieron sacando pruebas y mirando cuales eran los problemas por los cuales su trabajo no salía como lo esperaban así que cada vez el resultado era el esperado se fue mejorando la forma de aplicar la pintura sobre la madera incluso se experimentaron texturas, mezcla de colores y se fueron incorporando algunos detalles que hacían de su grabado algo especial. La perseverancia pudo más que un dolor en las manos, y las ganas de hacer o de crear una obra de arte trajeron un sentimiento de satisfacción y alegría por el trabajo realizado.

En este taller además de resaltar el valor de la perseverancia se observa que los estudiantes reaccionan a las dificultades que tienen con inteligencia y piensan como solucionarlas de forma creativa.

8.7 Taller VII. Repujado en lámina.

- **Logro.**

Implementar una técnica que tenga que ver con lo decorativo con el fin de que los trabajos puedan ser comercializados.

- **Actividades.**

- Indicar un trabajo terminado de lo que es repujado en lámina para que los estudiantes tengan idea de lo que trabajaremos.
- Hacer la explicación de cada uno de los pasos a seguir para la elaboración del repujado.
- Experimentar en una lámina pequeña.
- Trabajar en una lámina grande con un boceto.
- Dar el acabado final al repujado.

- **Recursos.**

- Lámina de aluminio.
- Repujadores.
- Pinturas.
- Boceto.
- Pincel.

- **Evaluación.**

Se evaluó el proceso, la creatividad, la disciplina y sobre todo el buen uso del material entregado.

- **PROCESO.** Este taller fue uno de los que arrojó muy buenos resultados por la variedad de usos que podían tener los trabajos de los estudiantes como: porta retratos, tarjetas, cuadros, avisos publicitarios, etc. Aunque también hubo inconvenientes por la fragilidad del aluminio, que fueron superados de forma creativa por los estudiantes por ejemplo: se rompía la lámina, se la pintaba más oscura para que no se note.

- **REACCIONES.** Estuvieron siempre contentos compartiendo las herramientas y experiencias o trucos para lograr un mejor volumen o un color diferente en su trabajo. Se observó mucho ánimo al trabajar.

Se hicieron dos trabajos, el primero se exigió que fuera algo artístico, obteniendo paisajes, animales, figuras humanas, etc.

El segundo trabajo fue libre dedicándole mucho tiempo al amor, a escribir mensajes románticos con figuras de muñequitos. Quedando todos satisfechos por hacer algo para ellos y para las personas que quieren. Fue tanta la dedicación de los estudiantes que decidieron mostrar sus trabajos a la coordinadora de La Casa del Joven y ella admirada por la bella decoración, hizo la propuesta de crear una serie de tarjetas que tuvieran como figura central un trabajo de repujado en lamina para entregar a los benefactores del centro. A los jóvenes les pareció una excelente idea por que por medio de esto conseguían dar a conocer sus habilidades a otras personas y mostrar que tan buenos son para esto.

8.8 Taller VIII. Intaglio.

- **Logro.**

Desarrollar trabajos de simplificado de formas por medio de un trabajo con volumen.

- **Actividad.**

- Explicación teórica.
- Demostración.
- Manipulación del material.
- Acabado.

- **Recursos.**

- Papel acuarela.
- Cartón paja.
- Bisturí.
- Cucharas.

- **Evaluación.**

Como se propone un tema libre se tendrá en cuenta la creatividad, la imaginación y la recursividad con las herramientas.

- **REACCIONES.** Para los estudiantes esta técnica era algo nuevo que podían emplear en trabajos de tarjetearía y decoración. En el momento de sacar las pruebas miré entusiasmo por obtener los primeros frutos de su gran esfuerzo, aunque las primeras pruebas no salieron como querían no se impacientaron y continuaron sacando pruebas hasta lograr un trabajo limpio y bien presentado.

8.9 Taller IX. Falso vitral.

- **Logro.**

Trabajar la transparencia del vidrio para crear ambientes relajados y llenos de colorido.

- **Actividades.**

- Diseñar una clase teórica para explicar como se trabaja el falso vitral.
- Explicar como se comportan los materiales utilizados en esta técnica.
- Los estudiantes deberán elaborar un boceto con todos los colores que emplean para luego trabajarlo sobre el vidrio.

- **Recursos.**

- Vidrio.
- Vitracetas.
- Vitraplom.
- Pinceles.
- Boceto.

Evaluación.

Se evaluó la creatividad, recursividad, compañerismo.

- **REACCIONES.** Cuando hablamos de vitrales los estudiantes tenían un conocimiento y me contaba n que era la clase de pintura que se mira en las iglesias pero no sabían como las hacían.

Los estudiantes tuvieron reacciones muy agradables, se observó mucha imaginación, creatividad en los diseños y recursividad ya que no se tenía todos los materiales indispensables para trabajar esta técnica, pero eso no fue obstáculo para ellos y los trabajos que resultaron fueron excelentes.

El entusiasmo con que se trabajó esta técnica fue admirable, los jóvenes elaboraron diseños utilizando su creatividad y pensando en donde podrían ubicar su obra si esta tuviera dimensiones mas grandes, las ideas no se hicieron esperar y se imaginaban una casa enorme llena de sus diseños para que la gente admirara su trabajo y le pidiera hacer mas para que así todas las casas tuvieran el toque personal de quien hizo el vitral.

9. PROCESO DE CAMBIO

Durante el proceso de desarrollo del proyecto de educación artística que se hizo en el Centro Comunitario LA ROSA, CASA DEL JOVEN se pueden contemplar las siguientes etapas.

9.1 INGRESO.

En la etapa de ingreso se observó a jóvenes y mujeres que pertenecen en su mayoría, a familias reconstruidas o superpuestas.

Los jóvenes por falta de recursos han abandonado los estudios primarios, secundarios o dejaron de estudiar al terminar el bachillerato.

Los que han terminado el bachillerato no pueden acceder al mercado laboral por no estar cualificados para el trabajo.

En esta primera etapa de ingreso, al entrar al taller aparentemente se mira jóvenes inquietos por tocar lo que ven, por llamar la atención etc. Pero en realidad los jóvenes viven en una gran desesperanza, con sentimientos de soledad e impotencia, en medio de fuertes presiones económicas. También se encuentran muy influenciados por la violencia en la televisión adoptando actitudes y lenguajes nada favorables para su desarrollo personal y de esta manera son presa fácil para los grupos de pandillas que hacen un aporte negativo para la formación integral del joven.

En la etapa de ingreso es posible observar con que grupo se va a encontrar uno y que estrategia se debe implantar para el mejor funcionamiento del proceso creativo. En el primer taller se tuvieron algunas dificultades como.

- Falta de disciplina y orden en el salón.
- Los estudiantes se dispersan con facilidad sin poner atención a la parte teórica y no entienden lo que se va a trabajar generando preguntas y mas preguntas que entorpecen el proceso de la clase.

- Todos querían utilizar los materiales como la pintura, los pinceles, el cartón y dejarlos por donde se podía.
- Ningún estudiante o grupo de estudiante quiere hacerse cargo del arreglo y aseo del salón.
- Se utiliza un vocabulario entre compañeros o amigos, soez y vulgar.
- Se observa un total hermetismo por expresar sus sueños y fantasías, por contar que es lo que les gustaría ser.
- Los jóvenes no tienen ninguna noción de lo que quieren para su vida.

Sin embargo cuentan cosas referentes a la calle, a la parranda y al mal comportamiento en la ciudad.

Un aspecto que hay que tener en cuenta es que algunos estudiantes cuando se les preguntó ¿por que estaban aquí? Su respuesta fue por un "destrabe" o "por ver que hay". Sin tener ninguna convicción por lo que iban a hacer.

Estos aspectos fueron los que se encontraron al inicio. En los próximos talleres habría que encontrar una forma de aportar conocimientos y sacar lo bueno de cada joven para que tenga un espíritu abierto y creativo.

Esta primera etapa es muy importante para que el joven logre interactuar con otros jóvenes y alcanzar así un enlace grupal y así mismo tiene la oportunidad de identificar el espacio por el que han optado y decidir si puede contribuir con su crecimiento personal.

9.2 CRECIMIENTO.

En la etapa de crecimiento personal se podría decir que comienza a verse una evolución, ya en el transcurso de los talleres el estudiante ha decidido vincularse de manera estable al proyecto de educación artística asistiendo y participando de sus actividades.

En esta etapa se observa que el joven alcanza un mayor nivel de habilidades sociales: Es más comunicativo con respecto a sus pensamientos y a sus emociones.

La forma de tratar a sus compañeros es más respetuosa porque ha adquirido una disciplina dentro del salón de clase. Esta disciplina se logró por medio de conversaciones entre estudiantes y profesor, proponiendo como les gustaría trabajar en clase, que técnicas experimentar primero, etc.

En el tema del aseo cuando el joven se da cuenta que con su desorden molesta a los demás compañeros, reflexiona y se propone mejorar para si mismo. Entre compañeros surgen propuestas de organizar grupos de aseo con el fin de no presionar o hacer de esta actividad algo fastidioso.

Con respecto a su formación personal el hecho de compartir con otros compañeros experiencias en los salones de clase de los colegios, motiva a que compañeros que han dejado sus estudios quieran salir adelante, a ser personas que aporten positivamente a una sociedad.

Los jóvenes ya no miran el taller de arte como un simple entretenimiento o un "destrabe" como ellos dicen sino como una alternativa de formación o de capacitación en un oficio ya sea creando una convicción por el arte como un medio para exteriorizar su forma de ver la vida, generando de esta manera trabajos artísticos que hablan mucho de su vida sus sueños anhelos metas.

Dentro del proceso educativo el arte es una actividad muy importante que requiere de un aprendizaje y puede limitarse a una simple habilidad o técnica o puede ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una visión particular del mundo.

En esta etapa después de haber desarrollado las actividades del proyecto se observó que los jóvenes comparten normas, responsabilidades y tareas que ayudan a afianzar su idea de una superación personal.

Aquí todos los jóvenes son favorecidos porque han adquirido un sentido de reflexión y expresión para construir su propio discurso, su propia presentación de la realidad.

Los jóvenes no solamente han adquirido el conocimiento de una técnica artística o han aprendido el manejo de los materiales sino también a ser responsables con su formación.

Al ser solidarios y a explotar la capacidad de crear aprender y entregar lo mejor de ellos, lo más gratificante que le queda a los jóvenes es sentirse partícipes de la construcción de una nueva sociedad.

9.3 ¿EN QUE MANERA EL ARTE, LA EDUCACIÓN, ARTISTICA Y LOS TALLERES INFLUYERON EN LOS JOVENES PARA GENERAR CAMBIO?.

Pienso que el trabajo que se desarrolló en el CENTRO COMUNITARIO LA ROSA programa CASA DEL JOVEN fue un aporte favorable para los jóvenes de este sector ya que la educación artística es un recurso para formar estructuralmente al ser humano. El arte siempre traerá cambios beneficiosos para la sociedad, es así como en la cultura griega siempre mostraron una preocupación por la formación del hombre a través del arte y este tenía una jerarquía similar a la filosofía y a las matemáticas, se le atribuían virtudes formativas ya que motivar en el hombre el sentido del ritmo, la armonía y la forma influían beneficiosamente en el individuo haciendo que su estado de ánimo cambie, interviniendo beneficiosamente en la vida en general. Y creo que de verdad la educación artística en estos jóvenes de las comunas de alguna manera ayudó a su formación porque el solo hecho de conocer la vida de un personaje que se destacó en el campo artístico y cultural o saber la diferencia entre una técnica y otra le hacen un aporte a su cultura general además que promueve el aprovechamiento del tiempo libre, mantiene la mente ocupada, aunque sea por un instante, se olvide de sus problemas o de causar problemas a los demás y se cree un hábito de responsabilidad y trabajo, por lo anterior creo que de esta manera el arte influye positivamente en la vida de la gente.

Además pienso que uno de los cambios mas importantes fue, que antes de los talleres la única motivación que tenían, era quien iba a ir al curso, que darían de refrigerio o que habrá por allá, eso era lo que interesaba. A medida que se desarrollaban los talleres se hablaba con los muchachos y se creaba una serie de inquietudes artísticas, asumo que estas inquietudes artísticas se las logró mostrando a los estudiantes algunos ejemplos de los que trabajaríamos en cada clase como grabados, vitrales, repujados, pinturas, etc. Todo esto orientó al estudiante a descubrir y apreciar valores como la constancia, la paciencia, el trabajo, que definen su identidad que lo motivan a preocuparse por el enriquecimiento personal. Ahora bien después de ocuparse en las clases el pensamiento que ellos tienen ya no es el mismo, ya no preocupa el refrigerio, sino por ejemplo qué diseño invento que me haga destacar de los demás, en qué

puedo emplear o qué útil puede ser lo que hoy aprendí. Es evidente que no se trató de formar artistas en este curso sino de proporcionar a los estudiantes conocimientos, medios y técnicas que le permitan desarrollar su expresión estética esto se relaciona con el desarrollo intelectual y socio afectivo, entonces podríamos decir que observando las reacciones de los jóvenes, sus trabajos, la convivencia con sus compañeros y la actitud hacia la vida, el arte siempre va a hacer surgir lo mejor de cada persona.

Concluyendo pienso que estos talleres contribuyeron a la formación integral del joven desarrollando una expresión auténtica y poniendo el arte como factor de socialización al estar vinculado con la comunicación de las personas entre si y estos con su medio, para recrear lo anterior vale la pena mencionar una de las situaciones que se vivía en LA CASA DEL JOVEN. Uno de los hechos que se presentaba a la entrada a clases era la bulla, la risa y los gritos de los muchachos hasta que se comenzaba a dar la orientación del taller y ellos poco a poco se iban concentrando en dicha explicación formulaban las preguntas correspondientes comentaban sus ideas y después de entender bien los que haríamos, tomaban sus herramientas de trabajo y pensaban en crear algo, dejaban volar su imaginación, escuchaban y hacían sugerencia a sus compañeros sobre como trabajar y así se pasaban las horas, hablando, preguntando, y trabajando, pero no todo era trabajo, también dentro del taller había espacio para la recreación, las dinámicas o simplemente una actuación espontánea, como la que sucedió en cierta ocasión cuando un compañero llevo un disfraz de “la muerte” para mostrar a sus amigos, en uno de esos arranques impulsivos un estudiante se lo colocó y comenzó a corretear a todos en el salón, incluso en los salones vecinos y en los corredores causando gritos, sustos y risas de los que miraron su actuación, fue algo muy divertido, una anécdota que siempre se recordará con gusto, de esto puedo sacar una conclusión, que los espacios artísticos se prestan para que la gente sea espontánea, creadores de situaciones cómicas, creativos e imaginativos también para ser felices en la vida, para disfrutar de ella, para valorar a los amigos que al principio no los teníamos pero que ahora se quedarán por mucho tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón.

10. CONCLUSIONES

Generar nuevas alternativas metodológicas que mejoren y fortalezcan el aprendizaje de estudiante donde la motivación y la creatividad sea el factor principal incidirá de manera positiva en el desarrollo integral del mismo.

Por medio del arte la gente puede Recoger corrientes de opinión, iniciativas, aspiraciones, actividades, etc., y orientarlas eficazmente, hacia el progreso de una identidad que quiera cultivarse y valorarse.

Cada taller pienso que fue un aporte para los estudiantes, porque hasta en el más mínimo detalle como la puntualidad ayuda a formar una personalidad que siempre va a resaltar y a ser tenida en cuenta.

Desde el uso de las herramientas, pasando por el buen resultado de las técnicas expresivas hasta la convivencia con las demás personas construyen unas bases sólidas para que el joven se cree una imagen de lo que quiere para su vida.

Con los estudiantes se logró el objetivo que buscábamos cada muchacho reconoció sus habilidades, estimó sus capacidades, invirtió su tiempo libre en algo que en un futuro le servirá, si bien, para tal vez ayudar a hacer las tareas a sus hijos o para distraer su mente en algo diferente a la televisión, en fin el hecho es que por un instante, este joven piense en que quiere para su futuro y no malgaste su tiempo.

Esta práctica me llena de gran satisfacción por que me enseñó a conocer la necesidad tan grande que los jóvenes tienen de ser escuchados, de decir las cosas como son, de escapar un poco de la rutina de la vida y de demostrar su capacidad de crear formas y conceptos que sirven para construir la base de su pensamiento.

La experiencia vivida en LA CASA DEL JOVEN me lleva a concluir que sin importar las condiciones, físicas, económicas, sociales de los jóvenes, el arte siempre va a ser un pretexto para brindar espacios en los que la gente exprese sus opiniones, sus ideas, aprenda a relacionarse, a respetar y valorar el trabajo de los demás, a dejar salir lo mejor de cada uno, a reconocer valores ocultos,

ofrecerlos a los compañeros y de esta manera aportar a la vida construyendo espacios de paz.

RECOMENDACIONES

Seleccionar recursos didácticos de tal manera que los estudiantes puedan interactuar con ellos, como ayudas e instrumentos para la construcción de objetos útiles para los talleres.

Recoger y administrar información sobre las capacidades, actitudes, e intereses de los estudiantes que contribuya al proceso de orientación educativa.

Además es preciso aprovechar las actividades que desarrollan los estudiantes para irles inculcando de forma progresiva, la cooperación, la interacción social y la formación de hábitos positivos de organización, aseo y seguridad, promoviendo su iniciativa y creatividad.

El profesor debe tener debidamente planeada su clase, evitando la improvisación, disponiendo oportunamente de los materiales, ilustraciones y ayudas educativas que requiera, las explicaciones deben ser cortas y precisas.

Para fomentar la apreciación de su trabajo y el de sus compañeros, se expondrán en los muros del aula de clases los dibujos, las pinturas y otros trabajos realizados por los estudiantes. Esta práctica contribuirá a formar en él un sentido crítico y afinar su sensibilidad.

Como el propósito del área de educación artística se basa en alcanzar el máximo de desarrollo de la capacidad expresiva y creadora del estudiante, el profesor será un amigo para los estudiantes, que inspire confianza y seguridad, logrando así un trato flexible y cordial dándole de esta manera a su clase el ambiente agradable y adecuado para la creación

BIBLIOGRAFIA

DICCIONARIO MODERNO DE SINONIMOS, Publicaciones Latinopal. 3ª Edición. Bogota. 1999

ENCICLOPEDIA LA ENCICLO. Editorial educar, 1ª edición Santafé de Bogota Colombia. 1994

MERCOS GENERALES Y PROGRAMAS CURRICULARES, Imprenta nacional de Colombia. Reimpresión 1992

BIBLIOTECA DE CONSULTA ENCARTA, Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.1993 2003

ENCICLOPEDIA PRACTICA DE PEDAGOGIA, Editorial OCEANO. Aprendizaje y Enseñanza.

ENCICLOPEDIA DIDACTICA OCEANO, Editorial océano, tomo 2

REVISTA EDUCACION Y CULTURA. La educación publica derecho fundamental. FECODE serie 64

CONCEPTOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA INVESTIGACION, Gladis Suárez Amador, San Juan de Pasto 1999.

ALTERNATIVAS DE AUTOFORMACION PARA EL NUEVO MILENIO, Marcos Elías Contreras. Ediciones Hispanoamericanas Ltda. 1997.

CONCEPTOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA INVESTIGACION, Gladis Suárez Amador. San Juan de Pasto. 1999