

**EL ARTE COMO HERRAMIENTA PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA
INCLUSIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES.**

Diana Carolina Erazo Narváez.

Andrés Felipe Benavides.

Universidad de Nariño.

**EL ARTE COMO HERRAMIENTA PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA
INCLUSIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES.**

Diana Carolina Erazo Narváez.

Andrés Felipe Benavides.

Universidad de Nariño.

Facultad de Artes.

Licenciatura en Artes Visuales.

Pasto (Nariño).

2022

“Las ideas y conclusiones aportadas en el siguiente trabajo son responsabilidad exclusiva del autor.

Artículo 1ro del Acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1966

Emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.”

NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma del Presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

RESUMEN

La finalidad de este ensayo es hacer ver a la educación y al arte desde otros puntos de vista, en donde el potenciador para crear sea el ser, los sentimientos y pensamientos de cada persona, dado que en la actualidad muchos docentes siguen pensando que el único método de enseñanza es la forma tradicional en donde el estudiante solo aprende y el profesor solo enseña y se siga una linealidad, haciendo que el alumno no pueda desarrollar su pensamiento crítico, autónomo y libre.

Para el desarrollo de este ensayo se realizó un proceso experiencial y reflexivo a partir de un trabajo socioeducativo, la cual tuvo como eje centrar las problemáticas de convivencia que presentan algunas Instituciones Educativas y cómo éstas se manifiestan en la sociedad.

Los resultados obtenidos fueron de manera satisfactoria, gracias a la orientación y toma de decisiones por parte de algunos docentes de la Universidad de Nariño.

ABSTRACT

The purpose of this essay is to make education and art look from other points of view, where the enhancer to create is the being, the feelings and thoughts of each person, since today many teachers continue to think that the only The teaching method is the traditional way in which the student only learns and the teacher only teaches and a linearity is followed, making the student unable to develop their critical, autonomous and free thinking.

For the development of this essay, an experiential and reflective process was carried out based on a socio-educational work, whose axis was to focus on the problems of coexistence that some Educational Institutions present and how they manifest themselves in society.

The results obtained were satisfactory, thanks to the guidance and decision-making by some teachers from the University of Nariño.

GLOSARIO

APRENDIZAJE: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio.

CREATIVIDAD: Capacidad o facilidad para inventar o crear.

DIDACTICA: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza.

EMPATIA: Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona.

ESTRATEGIAS: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado.

INTEGRACIÓN: Es el proceso y resultado de mantener unidas las partes de un todo.

LÚDICA: Se trata de una palabra que deriva del latín, exactamente emana de “ludus”, que es equivalente a “juego”.

PERCEPCIÓN: Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos.

SOLAPAMIENTO: Ocultar o disimular una intención o deseo para que no se advierta.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN

ABSTRACT

1. INTRODUCCIÓN	9
2. EL MUNDO DEL ARTE	14
3. ROMPIENDO PARADIGMAS TRADICIONALES EDUCATIVOS	21
4. IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN	24
5. EL ARTE DE LA MANO CON LA PEDAGOGÍA	30
6. NUEVAS FORMAS DE APRENDIZAJE	35
7. EL ARTE Y SUS DIFERENTES TÉCNICAS.....	41
8. CAPACIDADES DIFERENTES.....	45
9. LA EXCLUSIÓN EDUCATIVA.....	47
10.FACTORES QUE PROMUEVEN LA EXCLUSIÓN.....	51
11.LA INCLUSIÓN EDUCATIVA.....	55
12.EXPERIENCIA PEDAGÓGICA.....	63
12.1 Descripción Institución Educación Francisco de la Villota.....	66
12.2 Práctica en contexto social #1.....	68
12.2.1. En equipo se trabaja mejor.....	68
12.2.2. Mi escuela, mi segundo hogar.....	69
12.3. Práctica en contexto social #2.....	71
12.3.1. Tres minutos de silencio	71

13. CONCLUSIONES.....	75
14. BIBLIOGRAFÍAS.....	80

LISTA DE CUADROS

CUADRO 1: Ocho funciones que se le atribuye al arte por su relevancia dentro de la escuela inclusiva

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo condensa en el orden de las ideas un proceso experiencial y reflexivo a partir de un trabajo socioeducativo, donde se ha destacado que el arte, al ser el sistema simbólico por excelencia para potenciar la sensibilidad, emociones e ideas, además de fortalecer y generar disposiciones especiales en todo tipo de personas y comunidades, constituye el principal hilo conductor de este proceso, que tuvo como sujeto a una población vulnerable. Los artistas son testigos de diversas obras de vida; son testigos de grandes hazañas, de luchas en contra de la falta de empatía, de metas alcanzadas, de familias unidas y de batallas perdidas y ganadas.

La intención aquí es explotar y sacar a flote toda expresión que permita la comunicación entre aquellas personas que no solo leen el mundo a través de las palabras y que no solo conocen a través de esquemas cognitivos más o menos estandarizados, pues se trata de que su mensaje trascienda a través de los sentidos y no solo por medio de la palabra.

El miedo al rechazo es un sentimiento latente en muchas personas, principalmente en los jóvenes estudiantes que atraviesan la etapa de encontrar y forjar su personalidad; es dentro de los centros educativos donde se presentan gran parte de las problemáticas derivadas del miedo al rechazo. Este problema tiene como origen diversas razones, por ejemplo, tener formas de pensar diferentes a los demás, orientación sexual no acorde con los estándares de la sociedad, o porque su aprendizaje y su forma de expresar emociones son diferentes. Lo diferente, lo no estandarizado, lo políticamente incorrecto, no hacen parte de una “normalidad” que se

corresponde no con una realidad natural sino con una noción construida por la sociedad en términos históricos.

Lo anterior conduce a una reflexión en torno a cómo a través del arte podemos generar un impacto positivo, tanto en la educación como en la sociedad. Muchas personas toman la siguiente frase: “Los niños son el futuro de nuestro país”, que entraña una verdad, pero que puede esconder la indiferencia y la incapacidad de la sociedad para asumir el presente de esos niños que los vemos solo a través de una prospectiva solamente retórica. No se puede seguir creyendo que los niños son el futuro del país, si no les brinda nuevas metodologías de aprendizaje, ni se fomenta el respeto por el otro, y menos, al negar la posibilidad de que los niños exploren y se expresen de acuerdo a sus gustos y sus necesidades más genuinas de expresión y aprendizaje.

Así es como se da la posibilidad de que los jóvenes puedan ver el mundo de una forma diferente con la oportunidad de crear sensibilidad y nuevos pensamientos, donde se abren camino a mentes capaces de sacudir conciencias, mover ciudades y territorios, enriquecer pensamientos y afectos y, por lo tanto, ser capaces de generar grandes cambios en la sociedad.

La empatía es uno de los temas más importantes que ha impulsado a realizar este proceso dentro de una institución en donde la educación inclusiva no era muy fomentada y en donde los docentes no estaban capacitados para enfrentarse a dicha realidad, la cual plantea retos a los educadores que implica la adaptación a nuevas metodologías de enseñanza, que, en nuestra experiencia, tuvimos la oportunidad de asumir; proceso que nos permitió tener una base empírica para desarrollar las

reflexiones que proponemos a la discusión en el presente ensayo. De igual manera, este bagaje práctico fue interpelado por algunas bases teóricas con miras a propiciar que las experiencias artísticas y educativas estuvieran enriquecidas por la relación vivencia-reflexión.

Hemos hablado de la centralidad de la empatía en los procesos de conexión con la realidad contextual e interior de personas que, en condiciones difíciles, acceden a una educación soportada en la expresión artística, que más que un fin en sí mismo es un recurso para una formación más pertinente e integral. Los filósofos alemanes, hace más de un siglo, se dedicaron a pensar sobre la empatía como sentimiento que surge de una intuición que conecta afectiva y emocionalmente al espectador con la obra de arte, a partir de analogías establecidas entre la “química” que se suscita intuitivamente entre las personas. Destacamos especialmente al psicólogo y pensador Theodor Lipps, quien afirma que:

“El objeto de la simpatía es nuestro yo objetivado, transpuesto en otros y en consecuencia descubierto en ellos. Nos sentimos a nosotros mismos en otros y sentimos a otros en nosotros. En otros, o por intermedio de ellos, nos sentimos felices, libres, ampliados y realizados o lo contrario de todo esto”. (Read,1973)

Hoy en día el término empatía se usa como sinónimo de simpatía, aunque inicialmente se lo usaba para describir, por analogía con la experiencia simpática entre seres humanos, la sintonía entre la persona y el objeto, tomando como gran ejemplo, la vivencia que suscribe el espectador ante la obra de arte. Para nosotros, este uso del término a dos bandas es válido en la medida en que se trata, por un lado, de suscitar una comprensión profunda de aquel niño o niña que, en el entorno social y escolar, es

discriminado por no corresponder con el canon estandarizado que tipifica la idea de buen alumno en el sistema educativo; pero, al mismo tiempo, vemos en la fuerza simbólica de la obra artística producida por los estudiantes, la posibilidad no sólo de la experiencia estética para quien la contemple sino también su calidad de dispositivo para suscitar experiencias vitales de aprendizaje, donde no solamente se generan transformaciones en el orden expresivo y perceptivo sino también en el cognitivo y, en general, en una cualificación de la comprensión del mundo y de sí mismos.

Para soportar lo anterior, es necesario que el arte, como mediador de interacción y didáctica, posibilite que se manifieste la necesidad de abrir nuevos espacios de comunicación entre docentes, estudiantes y de los actores educativos con la comunidad, en donde la sensibilización sea uno de los objetivos principales. Es de suma importancia darle relevancia a la educación inclusiva o educación especial ya que esta es de gran ayuda para aquellos estudiantes que presentan dificultades para el aprendizaje, con el fin de ser un apoyo para el crecimiento intelectual de la persona, donde el arte pueda encarnar una forma de mediación en la sociedad, pues es uno de los potenciadores del desarrollo integral de los estudiantes con capacidades diferentes y de la restitución de sus derechos constitucionales.

En el presente ensayo se concibe al arte como un mundo diferente, que se distingue de la cotidianidad funcional, centrada en las rutinas de producción económica y de consumo. Este mundo es como aquellos sueños que no podemos describir: algunos causan miedos, otros asombran y otros nos revelan grandes realidades. En este sentido, si bien el arte se nutre directamente de las experiencias sensoriales, va más allá de lo que podemos ver y sentir, pues con él podemos crear, explorar, descubrir

formas y contenidos inéditos, abarcar extensas ramas de la experiencia y el conocimiento de las personas y comunidades. Por tal razón, se resalta que el arte es un mundo en donde todos encajamos.

A partir del concepto de educación, se da relevancia al arte en su relación con la pedagogía, la cual juega un papel importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, contando con diversas metodologías que fomentan en el estudiante la implementación de ideas y conceptos, permitiéndole transmitir y comunicarse con facilidad. Gracias a las formas de aprendizaje propiciadas por el arte en el aula la convivencia, la tolerancia y la empatía se han desarrollado notoriamente; se habla principalmente de la integración y de la unión, que es uno de los factores que han generado estas mejoras.

Como punto relevante se resalta la importancia del arte en la educación y en la educación “especial”, dando paso a relatos de personas que tienen experiencia en el ámbito artístico-educativo en procesos con estudiantes con “capacidades diferentes”, ponderando al arte como un factor principal en la mejora de las apropiaciones y destrezas del estudiante. Igualmente, en la educación “especial”, el arte además de mejorar sensiblemente las experiencias de aprendizaje, es utilizado como terapia. Al respecto, muchos son los autores que resaltan la importancia del arte de la educación, algunos de los cuales serán referenciados más adelante.

Como siguiente punto se habla de las “capacidades diferentes” y sus implicaciones en la educación, pues sabemos que cuando las personas se refieren a este concepto, se tiende a asimilar terminológicamente con la “discapacidad”. Si bien son nombres a los que se les ha otorgado un valor diferencial a lo largo de los últimos años, en el

sentido de querer superar el lastre que acarrea el señalamiento de alguien como “discapacitado”, no podemos dejar de reconocer que los términos como “*capacidades especiales y diferentes*”, no dejan de hacer sentir extrañas a las personas designadas como tales.

La inclusión, que va de la mano con la exclusión, es aquel nombre que se le ha puesto al intento de integrar a las personas con capacidades diferentes, pero se trata de un proceso que tiene contradicciones ya que, al incluir a alguien con este tipo de capacidades, estamos resaltando y recalcando que esa persona tiene algún "problema" en relación con quienes detectan “capacidades normales”. Más adelante se mencionan los temas referentes acerca de la inclusión sobre la cual se realizaron algunas entrevistas a personas que han tenido experiencia y han trabajado a lo largo de su vida con este tema, dedicándole esfuerzo, dedicación y entrega.

EL MUNDO DEL ARTE

El arte con extensos significados y diversas ramas, es aquel que inspira a grandes y pequeños a crear infinitas obras expresivas. Desde nuestra infancia, inconscientemente nos adentramos al mundo artístico ya sea con acciones como son los pequeños rayones en la pared, la pintura

Fotografía tomada por Diana Erazo

derramada en el suelo, las cobijas manchadas de pegamento o, también, el resultado de jugar con la tierra mojada en el piso. Todas estas acciones y garabatos realizados con diferentes tipos de pigmentos como el carbón de leña, tizas, lápices, colores, entre otros, destacan a los niños como los máximos creadores y potencializadores de expresiones artísticas, gracias a su inmensa imaginación. Para (Virgolini, 2016), el arte es parte de la cultura, es producto de la destreza de un artista, se delimita en una región separada del mundo y se valora a través de las obras de arte, siempre en relación al concepto de belleza. Según Virgonili la relación de Arte se valora por su destreza y su belleza plasmada en una obra, pero ¿es esto el arte? En la actualidad no podemos hablar de belleza o de destreza con el pincel debido a los cambios que se han generado con el pasar del tiempo, no podemos seguir hablando solamente de lo “clásico” en tiempos modernos. Desde nuestra concepción, desde principios del siglo XX el papel del arte plástico y visual ha estado encaminado a romper con los formatos tradicionales en el orden de lo bidimensional y tridimensional, lo cual puede implicar también el paso de ser un artista a ser un potencializador de artistas, dando como resultado despertar un pensamiento en la población, el cual va más allá de apreciar una obra por su belleza o su calidad estética. No obstante, no se trata de una cruzada contemporánea contra la belleza, sino de una re contextualización de las concepciones de esta en la modernidad.

En este sentido, referenciamos aquí al filósofo que más influyó en la concepción de la belleza en la modernidad occidental. Nos referimos a Immanuel Kant, quien en su *Crítica del Juicio* (Kant, Immanuel. (2013) habla sobre el valor estético que se les da a las obras de arte. Teniendo como base a un sujeto, la belleza de una obra está en la

satisfacción de quien la aprecia, concebida como una forma de placer que se diferencia de la experiencia de lo agradable y de lo bueno. Lo agradable es lo que se queda en el plano de lo sensitivo, relacionándose con un gusto individual y meramente subjetivo, haciendo referencia a una preferencia solamente personal. De ahí la pertinencia de la observación de Kant cuando dice: *“La sensación individual no tiene valor más que para el que la experimenta”*, haciendo referencia a la opinión propia y subjetiva sobre un objeto de gusto, que puede ser, incluso, una obra de arte que sólo es percibida desde el “me gusta” o “no me gusta”. Cada uno determina si algo es agradable como, por ejemplo, los gustos por la comida o los olores, que para muchas personas son extraños, como el gusto por el olor a la gasolina y la pólvora, sensaciones que muchas personas encuentran desagradables. “Cada uno tiene su gusto particular”. Por su parte, lo bueno es aquello que es estimado y aprobado a partir de la apreciación de las calidades objetivas que están presentes en el objeto juzgado como bueno. Y la forma de satisfacción que atañe a la belleza se relaciona con lo que place universalmente, pero sin concepto, es decir, al juzgar un objeto como bello apreciamos unas calidades que van más allá de lo sensitivo o sensual a lo que nos referimos anteriormente, mientras esperamos que nuestro juicio tenga una aceptación universal, pues lo que es bello para mí, es bello para los demás. De ahí que el juicio de gusto no es concluyentemente universal como el juicio lógico o nítidamente objetivo, a lo que aspira el juicio sobre lo bueno amparado en una ética universal. Diríamos que, en los presupuestos del juicio de gusto, es decir, de lo bello, está una tendencia a la universalidad, aunque esta tendencia esté soportada en un juicio sin conceptos, surge de una experiencia particular entre el sujeto que experimenta y el objeto que es

apreciado como bello. En este sentido, el juicio de gusto es desinteresado, no tiene un interés práctico (lo bueno, lo ético) ni un interés teórico (lo lógico, lo cognitivo).

Es evidente que el arte de cualquier niño o niña puede suscitar un sentimiento desinteresado y contemplativo en los términos planteados por Kant. A menudo, en los dibujos y pinturas de los niños encontramos una gracia, un desparpajo, un manejo del espacio y de los colores que nos conmueven. Esto que estamos diciendo ha generado movimientos y tendencias en la historia del arte contemporáneo, con artistas íconos como Picasso, Joan Miró, Dubuffet, etc. Pero, además, en los dibujos de los niños y en las obras producidas por cualquier persona al interior de un proceso pedagógico, se genera, ya de espaldas a Kant, un sentido de utilidad, no solamente en el sentido de la aristotélico de la catarsis, que es curar el alma por medio de los sentidos, sino también en el sentido del desarrollo integral de la persona, tanto en sentido estético, ético y cognitivo. De ahí que sea importante tener claridad y bases teóricas que respondan el interrogante ¿qué es el arte? Para ello referenciamos a algunos otros autores quienes dan su concepción acerca de este gran interrogante.

El Arte, en la concepción clásica, es un sistema de reglas extraídas de la experiencia, pero pensadas después lógicamente, que nos enseñan la manera de realizar una acción tendente a su perfeccionamiento y repetible a voluntad, acción que no forma parte del curso natural del acontecer y que no queremos dejar al capricho del azar. Es un hábito o virtud intelectual que se aprende a través de la ejercitación en los casos, de la imitación de los ejemplos y del estudio de la doctrina a través de la disciplina enseñada por los maestros.
(Medina, 2005)

Otro punto de vista es el de Cinamomo (2017) quien recalca que el arte va más allá de lo que podemos ver o sentir, lo que significó una vuelta sobre el sentido del cuerpo, pasando de ser sólo objeto de representación a convertirse en herramienta, soporte y material de las prácticas artísticas. Se considera un cambio de paradigma del cuerpo en el arte. El cuerpo se vuelve una herramienta de comunicación de ideales, se convierte también en un material de creación y destrucción; con el cuerpo, las personas sienten libertad de expresión. Los artistas le confieren una nueva dimensión, utilizándolo de distintas maneras. De acuerdo con lo anterior el cuerpo posibilita una forma de expresión diferente a lo clásico, el cuerpo lo podemos visualizar como un instrumento, un canal el cual permite a las personas expresar pensamientos, ideas, inconformidades, pero sobre todo el cuerpo es un potente mediador visual. Cuando hablamos de mediador visual, hablamos de una metodología de integración diferente donde el cuerpo hable y comunique. Una de las prácticas que abarca este pensar es el Teatro y con él sus ramas como la expresión corporal, danza, clown y demás formas de práctica escénica, que posibilitan desde el campo pedagógico una integración de un grupo.

A través del arte se puede desarrollar la creatividad, pero no solo se restringe a la evolución de esta capacidad, sino que a través de la práctica podemos incrementar los campos afectivos, intelectuales, físicos, emocionales y perceptivos, que son necesarios para el desarrollo de la etapa de la educación infantil; en esta etapa, el arte nos comunica cosas, dado que el niño lo toma como herramienta de expresión de sus alegrías y frustraciones, así como de sus estados de ánimo interiores (Ramos, 2019). De acuerdo con Ramos, el arte aumenta las capacidades intelectuales y la

comunicación, utilizando elementos como la plastilina, arcilla, materiales reciclados y, de la misma manera, las diferentes técnicas o medios como pintura, dibujo y el baile. El trabajo en equipo genera procesos de aprendizaje que les permiten a los niños formar un mayor círculo afectivo. Además, ellos mismos aprenden a conocerse tanto exterior como interiormente. Es importante exponerlos al arte, incentivarlos y celebrar sus «obras»; también es bueno generar los espacios de visitas a museos, galerías y festivales, pero respetando su libertad de elegir, dándoles tiempo para sentir y crear imaginarios artísticos.

Sonia Cristina Miranda actualmente es la directora de la fundación Lunarte en la ciudad de Pasto, Nariño. Gracias a pequeñas motivaciones, en 1983 comenzó a laborar como voluntaria en la Fundación CEHANI, en dicha ciudad, llegando así a trabajar con más de 300 estudiantes; su experiencia laboral, ha dejado marcas en muchas personas, ayudando con amor y paciencia a cada uno de ellos. El arte ha sido el principal potenciador en sus clases, Sonia resalta que el arte ayuda a generar procesos mentales que permiten que tengamos un pensamiento divergente, creativo, generando procesos mentales que nos hacen más compasivos, más solidarios, nos hacen valorar las cosas pequeñas, los detalles de la naturaleza. *“Un artista es mucho más sensible a la naturaleza que un médico, porque nosotros vemos la belleza en donde no la ven los demás.”* Sonia Cristina.

Es a través de los juegos como la lotería, que se produce diversión a la vez que conocimiento; antes, el aprender lúdicamente se reservaba exclusivamente a los niños con retraso en el aprendizaje, ahora este método es uno de los principales recursos de formación escolar federal. Por ejemplo, la importancia de la lúdica en los estudios del

profesor Hani Zendi, A. Nine Awad, pedagogos de Brasil, reveló que la recreación contribuye a la formación motora, porque el niño se puede expresar libremente de manera espontánea y natural. (Ramos, 2019) como expresa el autor, el juego es una actividad natural, libre y espontánea, actúa como elemento de equilibrio en cualquier edad porque tiene un carácter universal, pues atraviesa toda la existencia humana, que necesita de la lúdica en todo momento como parte esencial de su desarrollo armónico; la lúdica es una opción, una forma de ser, de estar frente a la vida y, en el contexto escolar, contribuye en la expresión, la creatividad, la interacción y el aprendizaje de niños jóvenes y adultos.

Cuando las dinámicas del juego hacen parte de los espacios de aprendizaje transforman el ambiente, brindando beneficios para el profesor y los estudiantes. Durante las clases, se pasa el tiempo entre risas, textos y juegos; cada día leyendo, sumando, restando y multiplicando experiencias de aprendizaje. Los juegos inspiran a los estudiantes a pensar, crear y recrear con actividades que contribuyen al desarrollo de la atención y la escucha activa, el seguimiento de instrucciones y el compromiso para cumplir reglas, para, de esta manera, comprender en la vivencia y convivencia, en la acción y corrección.

Collingwood tiene un punto de vista importante y afirma que la función del artista consiste en expresar emociones, y las únicas emociones que él puede expresar son las que el siente, es decir las suyas, pues nadie puede juzgar si no las ha expresado. De acuerdo con Collingwood solamente el artista es quien puede en realidad hacerse una autocrítica de cómo su manera de expresar sus emociones o pensamientos son percibidos por los espectadores. Si bien en el campo del arte existen infinidad de

técnicas artísticas, esto no quiere decir que un artista sea bueno porque tiene solamente un buen manejo técnico, o que el mismo desenvuelva de manera eficaz en todas las técnicas o procedimientos dentro de su campo (plástica, música, etc.). Lo anterior nos lleva a pensar en cuán importantes son la creatividad y el concepto en nuestras obras; sin importar la técnica ni los materiales que usemos, pero en cualquier época y en la actualidad podríamos decir que una conjunción entre concepto y creatividad en el arte es lo que sobresale y da valor a una obra de arte. De ahí que las mediaciones pedagógicas para la expresión artística en los niños, no deben agotarse en poner a su disposición diferentes materiales, procedimientos y técnicas, sino también en las maneras que desarrollan para representar el mundo y para lograr un sitio en él, desde su identidad y su contexto.

ROMPIENDO PARADIGMAS TRADICIONALES EDUCATIVOS

Seguramente y como en muchas respuestas frías y sin argumentos, hacen creer que la educación es una enseñanza solamente transmitida por una persona a varios niños y esto no está mal, pues de cierta forma la educación en algún momento fue impartir conocimiento de forma estricta, donde la voz y la razón únicamente la tenía el profesor dando resultado a la formación de personas con conocimiento, pero limitada de imaginación y comunicación de emociones. Seguramente está pensando que la educación es algo más que esto y que va más allá de impartir conocimiento y formar personas; si bien ya mencionamos que la educación es un sistema de enseñanza

debemos de estar contextualizados sobre cómo ese sistema se encuentra en la actualidad.

Hablar de Educación en América Latina a nivel escolar es hablar de una limitación en el pensamiento, en la creatividad, en los talentos escondidos de cada individuo, debido a que existen lineamientos los cuales generan un aprendizaje tradicional y con ellos una educación y aprendizaje de poca calidad.

Fotografía tomada por Diana Erazo

Los procesos pedagógicos están enfocados a trabajar la educación de forma práctica y metodológica en sus diferentes campos del aprendizaje. La implementación de nuevas metodologías y formas de enseñanza en la educación moderna son fundamentales debido a que permiten al estudiante ser actor principal de su propio aprendizaje; la didáctica es una herramienta la cual le brinda al docente la

facilidad de dar a conocer un tema, mejorando el desarrollo de sus talleres y el interactuar con los estudiantes.

Según el ministerio de educación en Colombia, la educación se define como 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.

La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza del

hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el conjunto. La educación es un todo individual y supraindividual, supra orgánico. Es dinámica y tiende a perpetuarse mediante una fuerza inerte extraña. Pero también está expuesta a cambios drásticos, a veces traumáticos y a momentos de crisis y confusiones, cuando muy pocos saben que hacer; provenientes de contradicciones, inadecuaciones, decisiones casuísticas y desacertadas, catástrofes, cambios drásticos. Es bueno saber que la educación cambia porque el tiempo así lo dispone, porque ella deviene. Ella misma se altera, cambia y se mueve de manera continua y a veces discontinua; crece y decrece, puede venir a ser y dejar de ser. (León, 2007, pág.)

En Colombia según el Artículo 28 del código de infancia y adolescencia. Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación al tener una educación digna. De acuerdo con lo dicho anteriormente está claro que la educación es indispensable para todos ya que esta tiene por objeto el desarrollo completo de los seres humanos, de igual manera tiene como principal objetivo el mejoramiento de la condición social de los ciudadanos.

La UNESCO muestra en sus porcentajes que si todos los adultos del mundo completaran la educación secundaria, el número de pobres se reduciría en un 50%.

Para que este derecho sea eficaz, es preciso que exista igualdad de oportunidades, acceso universal a la enseñanza y criterios de calidad de aplicación obligatoria. La finalidad de nosotros como nuevos educandos es precisamente la misma, empezar a construir una educación en donde todos los niños tengan la oportunidad de ingresar a una institución sin el miedo de ser rechazados ni denigrados.

Según los estudios del UIS (Unión Internacional de Sindicatos), actualmente, aproximadamente 258 millones de niños y jóvenes no están escolarizados, y solo 99 países garantizan legalmente al menos 12 años de educación gratuita. El artículo 28 del código de infancia y adolescencia proclama el derecho a la educación como un derecho fundamental para todos y prescribe en contra de la discriminación.

IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN

Sabemos que el arte es un mediador que interviene en diferentes situaciones de nuestras vidas; en este caso nos planteamos la siguiente pregunta, ¿cómo el arte puede ayudar a superar problemas de convivencia los cuales se presentan en los centros educativos? Para responder este interrogante debemos tener en cuenta la función del arte en pro de la

Fotografía tomada por Diana Erazo

educación la cual junto con la pedagogía desarrollan entornos de aprendizaje donde los

sentimientos, pensamientos y emociones son en su mayoría expresados en las diferentes técnicas artísticas.

Al generar un entorno ameno para el aprendizaje se debe tener en cuenta la postura como docentes frente a determinada situación que se presente, al hablar de crear un espacio ameno se refiere a que el lugar donde se lleva a cabo las actividades académicas debe ser un espacio de retroalimentación donde se enseñe y se aprenda, donde se hable y se escuche a los estudiantes de esta manera obtendremos la atención de ellos a la hora de dar los respectivos contenidos. Ahora el arte, al entrar a nuestro espacio amenizado, dará lugar a la comunicación e interacción más profunda entre los estudiantes generando así un mejor trabajo en grupo ya que se ha generado las condiciones adecuadas para la libre expresión.

Por otra parte es importante que el docente conozca el entorno del estudiante, debido a que no todos los contextos educativos son iguales, hay contextos los cuales se ven afectados por factores externos, como la ubicación del colegio debido a que si este se encuentra ubicado en un lugar donde el conflicto está presente en los hogares, donde existen bandas delictivas y microtráfico de sustancias psicoactivas entre otras, la educación en estos lugares se verá directamente afectada, puesto que los estudiantes al convivir diariamente estas problemáticas éstas se verán reflejadas en ellos, es ahí donde el docente debe de conocer y encontrar nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje las cuales permiten a los estudiantes encontrar una realidad fuera de la cotidianidad, de la violencia y los problemas, donde encuentren un espacio en el que puedan expresar sus opiniones, sus dudas y sus sentimientos sin miedo alguno.

Para poder despertar el interés por el arte en los centros educativos, es necesario hacer una evaluación de acuerdo a sus conocimientos, habilidades, destrezas, como dijo Paulo Freire en su libro EDUCACIÓN TRANSFORMADORA, “*es tomar al niño, al adolescente, como centro y nosotros como maestros ser su guía, su acompañante de camino*”, esta ideología se desarrolla con el fin de enfatizar el proceso del estudiante, saber qué es lo que le gusta, cuáles son sus mejores habilidades, y cómo va a influir en su futuro.

Ojalá la sociedad le diera toda la importancia que tiene el arte para la formación del ser humano, fuera maravilloso, tuviéramos otra clase de seres humanos, porque el arte primero abre un canal de comunicación. Porque la creatividad que tenemos los seres humanos es maravillosa, es indefinida, pero nos la coartan desde que estamos en el colegio o desde el jardín infantil, nos coartan la creatividad porque nos empiezan a generar esquemas de dibujos donde usted ya no es capaz de expresarse. Entonces desde ahí la sociedad ya no quiere que seamos pensadores libres. (Sonia Cristiana Miranda)

Fotografía tomada por Diana Erazo

Se dice que la educación es un objeto complejo de estudio, sobre el cual debe estimularse la producción de conocimiento por parte de docentes, pensadores e investigadores; como objeto de estudio, análisis e investigación científica, la educación se encuentra en un proceso claro de construcción, revalorización y legitimidad en el contexto colombiano. Su apropiación científica tiene

origen en diferentes disciplinas y saberes; que, desde sus propias áreas temáticas, teorías, modelos e intereses; generan conocimientos que soportan los desarrollos producidos por la comunidad científica de la educación en el país.

Como diría Rudolph Arnheim en su libro El Pensamiento Visual, *"hoy está presente todavía la nociva discriminación entre percepción y pensamiento, Todo nuestro sistema educativo sigue basado en el estudio de las palabras y los números. En los jardines de infancia, nuestros niños aprenden viendo y manipulando formas más hermosas e inventan las suyas propias en papel o arcilla pensando a través de la percepción. Pero ya en el primer grado de primaria los sentidos empiezan a perder estatus educacional. Cada vez más las artes se consideran un adiestramiento en las artesanías agradables, un entretenimiento y una distensión mental.*

Las artes se descuidan porque se basan en la percepción, y la percepción se desdeña porque, según se supone, no incluye el pensamiento, De hecho los educadores y los administradores no pueden justificar concederles a las artes una posición de importancia en el curriculum, a no ser que comprendan que son los más poderosos medios para fortalecer el componente perceptual sin el cual el pensamiento productivo es imposible en cualquier campo de la actividad." Arnheim, R. (1996).

De acuerdo con el autor la enseñanza del arte cumple un papel importante en el desarrollo del individuo y su aprendizaje a través de la visión y el tacto. Si bien estos procesos de aprendizaje suelen verse desligados del contexto expresivo de los niños, si nos adentramos en las instituciones educativas se puede motivar al estudiante a desarrollar la percepción y, con ella, tener una buena base para la expresión de su parte sensible y humana.

La educación y el arte son un gran complemento para el mejoramiento de las destrezas del estudiante; por otro lado, y siendo también un complemento, el arte puede ser entendido como terapia. Cabe resaltar la importancia que tiene la educación artística en la actualidad debido a que tiene como objetivo el motivar al estudiante a desarrollar el pensamiento creador, imaginativo y expresivo, entre otros. Se presenta también como el área de intervención orientada al desarrollo y construcción del educando, basadas en competencias adquiridas de la cultura artística que permite mejorar la inteligencia, la capacidad intelectual, voluntad y afectividad de la formación de cada persona para asumir y decidir su proyecto de vida, sea o no el alumno vocacionalmente artista o quiera ser en el futuro, un profesional del arte. El arte hace personas creadoras, expresivas y comunicativas, ayudando al estudiante a mejorar su motricidad fina.

(Pichs, 2017) destaca su opinión acerca de la educación artística, resaltando que esta desarrolla el pensamiento de las personas, y con ello, la productividad y creatividad en cuando es estimulado desde la infancia; por otra parte, las actividades y expresiones artísticas están relacionadas con la socialización de niñas y niños que favorecen la creación de vínculos afectivos.

“Las artes enseñan a los niños que su sello personal es importante y que hay varias respuestas a las preguntas y varias soluciones a los problemas. En las artes, la diversidad y la variabilidad ocupan un lugar central.” Elliot Eisner, 2000

Collingwood “la obra de la creación artística no es una obra realizada de manera exclusiva o completa en la mente de las personas que llamamos artista. Esa es una

ilusión alimentada por la psicología individualista, aunada a un falso criterio de la relación no tanto entre cuerpo y la mente como entre la experiencia en el nivel psíquico y la experiencia en el nivel de pensamiento”, con lo anterior Collingwood plantea que en gran parte los artistas están convencidos que el resultado de su obra final es el mismo el cual se plantearon al principio y esto a su vez es generado por un convencimiento por parte de la psicología individualista que en pocas palabras es el yo, o la personalidad que posee cada individuo. Esto permite pensar de manera detallada en cómo trabaja nuestra mente en un estado psíquico en el cual las sensaciones, las percepciones, la memoria o el razonamiento permiten tener una experiencia única que a su vez son comparadas con la experiencia de pensamiento en la que nosotros producimos pensamientos ideas y demás mientras que la experiencia psíquica está arraigada a cada individuo es decir todos tienen la capacidad de memorizar y razonar pero no a todos se les facilita la capacidad de crear.

Por otro lado, las estrategias artísticas, en estricto rigor, permiten un desarrollo totalmente adecuado para los diferentes niveles evolutivos de cada persona. Los medios artísticos crean procesos que estimulan a nivel básico y profundo, en los que lo kinestésico o motor se constituyen como puerta de entrada a procesos de pensamiento más elaborados y complejos. Esto genera vías de acceso al conocimiento y espacios de verdadera inclusión, en los que cada participante puede compartir, aprender y alimentarse de las experiencias, variabilidad de visiones y modos de hacer de cada uno. Para ellos, la utilización de diversos materiales, no sólo marcadores o lápices de colores. Permite que tus estudiantes exploren la temática a tratar mediante otras técnicas, como dibujar, utilizar tijeras al cortar papel, pintar con materiales naturales o

reciclables como el barro o el jugo de mora, o usar alambre o lana para crear formas. Mientras más materiales se ofrezcan, se dará mayor posibilidad a que cada uno tome decisiones con qué trabajar y pueda experimentar y expresarse con el medio más cómodo.

Errar en una actividad hace parte del hacer. Pensamos que el arte debe ser bonito, pero equivocarse entra en las reglas del juego de la creación. Evitar calificar los trabajos como bonitos o feos, fomentará al mejoramiento del desarrollo del estudiante, no hacerlo sentir juzgado o presionado, dejar que su mente vuele e imagine es la mejor opción que podemos considerar.

EL ARTE DE LA MANO CON LA PEDAGOGÍA

“Estoy inmensamente agradecido al Sistema Educativo, porque es el mecanismo que garantiza que de Picasso haya uno solo” Pablo Picasso

En el ámbito pedagógico es donde el arte puede manifestarse y prestar su voz para las necesidades evidentes de la sociedad. Por otro lado, la pedagogía debe empaparse de la esencia del arte, ya que requiere de sensibilidad artística, de emociones y sentimientos, de la parte humana e integral de las personas; todo esto para acompañar el proceso educativo de un ser realmente humano, siendo el arte y la pedagogía un complemento que requiere más que sólo hacer arte y más que simplemente llenarse de saberes y contenidos.

De ahí que la escuela deba ser un "lugar donde niñas y niños descubran juntos en qué consiste el conocimiento, en qué consiste la cultura y en qué consiste la vida" (Lopez, 2004, p.13).

Con esto resaltamos el valor que tiene la educación en los niños y estamos de acuerdo con el planteamiento de López, pues la escuela es el espacio perfecto para conocer el mundo físico y el mundo interior de cada persona.

Gracias a lo que dice López podemos reconocer la importancia que tiene el arte en la pedagogía, debido a que es donde podemos contar historias y relacionarnos el artista y el espectador. La pedagogía en el arte es el proceso pedagógico para mí, para ti, para el Otro, para la sociedad, con un poder transformador y constructivo en donde la retroalimentación está siempre presente.

Fotografía tomada por Diana Erazo

Un claro ejemplo es la expresión corporal que es un método de enseñanza que abarca una serie de conceptos relacionados con el teatro, danza, poesía y múltiples movimientos los cuales permiten transmitir e interpretar ideas y conceptos.

Profundizando algo más en la definición de Expresión Corporal diremos que se trata de la actividad que estudia las formas organizadas, entendiendo el cuerpo como

un conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y cognitivo, cuyo ámbito disciplinar

está en periodo de delimitación; se caracteriza por la ausencia de modelos cerrados de respuesta y por el uso de métodos no directivos sino favorecedores de la creatividad e imaginación, cuyas tareas pretenden la manifestación o exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas, la comunicación de los mismos y del desarrollo del sentido estético del movimiento. (Guillen, 2010).

Como lo menciona Guillen, la importancia de la expresión corporal es clave, debido a la diversidad de disciplinas que acoge en su campo; la expresión corporal permite al estudiante expresar sus pensamientos, ideas y emociones de una manera desligada de los métodos tradicionales de enseñanza. Además, el involucrar el cuerpo de manera directa en el aprendizaje permite romper con la enseñanza tradicional, ya que el cuerpo no es un ser estático y receptor sino, en este caso, es un ser en movimiento y en estado de retroalimentación. Se hace necesario, entonces, contrarrestar el énfasis en la técnica que tiene esta enseñanza de corte tradicional, aunque reconocemos que el componente técnico, sin ser la máxima prioridad, debe estar en ciertos momentos de los procesos pedagógicos artísticos.

"Seguimos sin entender que en las prioridades primero está el individuo, segundo el arte y de última, en un final muy distante, la técnica específica con la que lo hacemos"
Camnitzer, L. (2009).

Esta frase, ligada a las instituciones educativas, es relevante en cuanto a la enseñanza de la educación artística. Los docentes, en especial los llamados "toderos" que no poseen conocimientos relacionados con el arte, son los que presentan más dificultades al enseñar al estudiante a ser más humano y no tan técnicos. Se enseña que el arte es pintar de forma uniforme, sin importar lo que el estudiante quiera comunicar. Nuestro

objetivo principal es fomentar en el estudiante la expresión de sus emociones y que pueda hablar expresivamente por medio de obras.

Yendo de estas reflexiones a procesos educativos concretos, Sonia Cristina cuenta una de las experiencias que tuvo a lo largo de su trabajo en la Fundación CEHANI, en donde nos relata una conmovedora historia de un chico con problemas cognitivos, quien, desde la expresión corporal, el teatro y la danza, logró cambiar su vida completamente.

"Él está conmigo desde hace 33 años, es mi hijo de la vida. Él era un chico de 8 años cuando lo conocí en Cehani. Salía del San Juan Bosco, desafortunadamente cuando le hicieron la evaluación en el Cehani, la trabajadora social no tuvo ningún contacto para decirles a los papás que él tenía que quedarse ahí, y el chico escuchó eso y le llegó al corazón. Y se quedó acá. Era bien tímido en chiquito, flaquito. Un día lo maquillamos para una obra teatral y ¡pum!, volteo, y se volvió todo lo contrario inquieto y hablador. y solo mientras estaba con el maquillaje y de ahí empezó a trabajar el arte. Ingresó al taller de tarjetería ya cuando renunciamos. Él es fundador también de Lunarte, sigue un proceso impresionante que a veces digo yo, o sea, ahí se demuestra que uno tiene otras inteligencias, por ejemplo, el hace investigación de técnicas que yo no las conozco, que yo no entiendo y que yo no las he trabajado, tiene la misma forma de pedagogía mía, igual. Habla con los papás con mucha propiedad, es muy claro con ellos, tiene una capacidad de conocer a la gente, de saber sus debilidades, conoce cómo es. Entonces yo pienso que es un resultado de la metodología. Él encontró lo que le faltaba, en el teatro y el arte, en la fundación CEHANI."

El arte y sus procesos pedagógicos permiten hacer grandes cambios. Sonia relata la historia de Jairo: "Otro resultado maravilloso de la metodología artística es una persona que llegó sin brazos, con dos intentos de suicidio porque él era un obrero de Electricidad y se subió a una torre y le cayeron 13,000 V, entonces quedó pegado en la torre miembros superiores, pero afortunadamente desde el codo. Cuando él llegó a Lunarte, llegó engañado, porque la esposa le había dicho que era una consulta médica y era una consulta artística y el Jairito empezó a trabajar con nosotros. Nosotros empezamos a trabajar relajación, respiración y a trabajar pintando con la boca, desarrollando la autoexpresión. Desde siempre él fue uno de los profesores. Y ese hombre era una esponja, absorbía todo lo que le decía, y ahora él es psicólogo, es gestor cultural; Jairo maneja a 180 personas en un colectivo. Él dice que nació cuando entró a Lunarte porque dice que le enseñamos una forma diferente de mirar la vida, porque nuestra filosofía no sólo es aplicar la técnica, las artes para nosotros son un proceso para el desarrollo humano, entonces está también la parte espiritual, no religiosa, pero si la parte espiritual. Jairito pinta bellísimo, forma parte de los pintores a nivel internacional de los que pintan con la boca y pues su experiencia es otro de los resultados."

En Lunarte usan metodología de pensamiento propio, una metodología que se ha ido construyendo durante 39 años de trabajo, compartiendo con cada uno de los talleristas que se ha integrado a la fundación. Con los talleristas se desarrolla esta metodología desde la intuición, y principalmente desde el corazón, ya que la herramienta primordial es el amor con el fin de poder acercarse a los participantes de la mejor manera y que tanto ellos como los talleristas, tengan una mejor experiencia;

también la autoexpresión como base para todo, no solamente para la pintura, sino para la danza, la música, el carnaval, entre otros lenguajes. Es la autoexpresión que deja resaltar la parte humana, es esa capacidad de poder comunicarse, de poder expresar lo que sienten. Tomando como referencia todas las herramientas artísticas y la identidad cultural local, de igual manera Lunarte tiene un corazón ambientalista, tratando de generar un poco más de consciencia a los participantes en razón de que el ambiente es un tema de suma importancia; por lo tanto, se fomenta el respeto a la naturaleza, a los animales y, sobre todo, al ser humano. Se trata, entonces, de una experiencia que lucha por restituir, a través de la educación artística, la dignidad de las personas con capacidades diversas.

NUEVAS FORMAS DE APRENDIZAJE EN EL AULA

En este punto queremos resaltar a la “educación especial”, término utilizado de manera tradicional para nombrar a un tipo de educación diferente a la educación regular u ordinaria, ya que anteriormente ambos tipos de educación tomaban caminos paralelos en los que no existían puntos de encuentro o de comparación. Es así que a los alumnos diagnosticados con deficiencia, discapacidad o minusvalía (términos que hasta la fecha se toman como sinónimos sin serlo), se les segregaba a escuelas específicas (de educación especial) para la atención de esa situación particular que presentaban, por el puro hecho de salirse de la norma y sin analizar en ningún momento las capacidades con las que sí contaban. (Papis, 2008).

La educación especial tradicionalmente desarrollaba procesos educativos dirigidos a personas con limitaciones físicas y cognitivas. La inclusión y el compartir con otras personas era irrelevante, al igual que la retroalimentación de saberes y experiencias entre una persona “normal” y una persona con “discapacidad”. Algunas definiciones que se utilizaban anteriormente para referirse a personas con capacidades diferentes de aprendizaje, eran: enfermos, retrasados mentales, minusválidos, entre otros. Actualmente (Carrizales Manjarrés, 2019) propone algunas definiciones que histórica y mundialmente se ha dado a la educación especial. Así, esta se ha definido como atención educativa específica, acción pedagógica, ciencia, forma enriquecida de educación.

De acuerdo con la Directora de Lunarte, Sonia Cristina, se piensa que desafortunadamente la educación en Colombia se ha limitado a dar solo datos. Actualmente en los colegios se han quitado materias de humanidades, materias que tienen una gran importancia en la formación de personas; por ejemplo, antes se enseñaba ética, filosofía, valores, otras materias más humanas. Ahora se evidencia que han quitado la parte humana y crítica en las instituciones, de igual manera la forma de analizar y de ver el mundo. Lo anterior hace que se pierda esa mirada mística de las cosas, llevando a la competencia, a que el individuo quiera sentirse que es el mejor, generando una serie de dificultades como, por ejemplo, pensar que tienes que opacar o derrotar a alguien, que tienes que ser el primero, convirtiéndose en una forma de exclusión. Por lo tanto, es así como la educación ha permitido también el racismo y el clasismo. De ahí que se necesite también una educación verdaderamente crítica y sensible, mediada por la humanización de la mediación pedagógica.

El profesor profesa la docencia, el catedrático dice cosas tal vez doctas, ex-cátedra, el maestro da lo que tiene. "Por eso, el tiempo posiblemente hace olvidar lo que los dos primeros transmitieron, pero queda en el recuerdo la persona del maestro-amigo, que puso el alma sobre la ciencia, porque el maestro no es necesariamente un sabio, ni necesita poseer conocimientos extraordinarios pero posee el don de hacer entrañable lo que enseña, en virtud, desde luego, de su vocación de enseñar, dejando correr el afecto natural y sincero que siente por los discípulos y en cada uno de los cuales ve a la persona que educa antes que al estudiante". Gil, F. (1996)

La participación del docente en la vida y en la formación del estudiante es clave, debido a que rompe con los estándares establecidos, es decir, se crea un espacio donde el contenido de la materia es importante pero no es fundamental en esta instancia, ya que nos adentramos a la vida propia de cada alumno.

El estado impone a los centros educativos normas enfocadas en alcanzar la excelencia, de esta manera promueve una competencia entre colegios, olvidando la convivencia escolar y la importancia de los valores, esta práctica es dañina, ya que se les exige ser competentes cada día más, dejando a un lado las artes, la música y la filosofía para darles un nivel educativo cuadriculado y tradicional, ocasionando de esta manera una ruptura en la parte y humana de los estudiantes.

La convivencia y la educación, van de la mano para el mejoramiento del rendimiento estudiantil, La formación educativa en torno a la personalidad adolescente es debido en su gran mayoría al círculo o entorno con las personas o familiares que circundan su vida, a partir de asumir la idea de Torroella (2002) de "que el saber convivir es probablemente el aprendizaje más importante del desarrollo personal". Este autor

fundamenta la educación para la vida basada en los aprendizajes básicos, los que constituyen facetas de la vida humana que deben ser incorporados al trabajo educativo para el desarrollo de las personas. A pesar del valor teórico de los criterios aportados por Torroella, se considera que deben centrarse más en lo que corresponde al maestro para la dirección del aprendizaje de la convivencia, a partir de considerar que el adolescente de secundaria básica no posee en primer lugar un desarrollo suficiente de las habilidades para aprender a convivir y de esta manera evita desarrollarse como ser humano poniendo en práctica los valores adquiridos en su entorno de niñez, elemento que no ha sido abordado suficientemente desde la Pedagogía, debido a la carente fundamentación psicopedagógica de la función orientadora.

Desde hace más de una década la convivencia y disciplina escolar viene siendo un fenómeno que preocupa tanto al profesorado como al responsable de la Administración Educativa. La preocupación surge por la frecuencia con la que se suceden hechos que alteran y rompen la buena armonía y convivencia en las aulas, centros educativos y por la dificultad de encontrar soluciones idóneas y eficaces para superar el problema. Nadie duda que la convivencia y el respeto a ciertas normas es absolutamente necesario para conseguir una enseñanza de calidad. La violencia, la agresión, la indisciplina y el descontrol en las aulas y centros educativos van en aumento en las sociedades occidentales (García Correa, A. 2001).

Fotografía tomada por Felipe Benavides

Respecto a los problemas de convivencia y disciplina que diariamente viven los centros educativos, debido a que se presentan agresiones físicas y verbales entre compañeros, agresiones dirigidas a las propiedades, o que implican exclusión social, falta de respeto hacia las normas o hacia el profesor, entre otros; situaciones que

muchas veces no se abordan adecuada ni oportunamente, lo que aumenta su gravedad al no asumirse en el momento en que sucede el hecho, el cual pierde luego su importancia.

Desde que somos niños, aprendemos infinidad de cosas que nos hacen ser lo que somos; conocemos y descubrimos mundos que hacen parte de nuestra imaginación, a unos niños más que a otros, se les facilita expresar lo que sienten. Todos poseemos capacidades diferentes, también es conocido o nombrado para personas con discapacidades; unos las desarrollan más en la ciencia, en las matemáticas y la mayoría de niños, en las artes. Lo que ha afectado a algunos niños con “capacidades diferentes” son las pocas oportunidades que se les ofrecen como, convivir, hacer amigos, compartir, entre muchas más.

Tras la aparición de episodios violentos o dramáticos entre la comunidad educativa se ha dado mayor atención a los problemas de convivencia escolar, por ejemplo: maltrato a estudiantes, suicidio, racismo, muertes,, vandalismo, acoso sexual, el

consumo de sustancias psicoactivas, armas, entre otros. Situaciones que afectan directamente a los estudiantes, docentes, directivos, padres de familia, generando polémica acerca de los valores, la metodología de la enseñanza y la calidad de las Instituciones Educativas.

Uno de los factores importantes para el mejoramiento de la convivencia escolar es la integración, Según la UNESCO la integración es uno de los derechos que posee cada persona, más de las personas con capacidades diferentes que buscan participar en todos los ámbitos de la sociedad recibiendo el apoyo que necesitan, que son aspectos básicos, como educación, salud, empleo, ocio, cultura, y servicios sociales, que serían los mismos derechos que el resto de la población. La integración tiene una meta fija que es alcanzar una educación de calidad para todos. En muchos casos se ha malinterpretado o limitado el concepto de integración, considerando que es un fin en sí misma y que su único objetivo es conseguir la integración social. Sin embargo, la integración no es un fin en sí misma sino un medio para lograr una educación de mayor calidad, integral e integradora. La preocupación central ha de ser la educación de estos alumnos y no tanto la integración.

La integración es una cuestión de ubicación de los estudiantes con discapacidad en las escuelas, en donde tienen que adaptarse a la enseñanza y aprendizaje existente y a la organización de la escuela. La integración es solamente un escalón más en esta lucha por mejorar la calidad de la educación para todos los alumnos, pero que es insuficiente y limitada. (Guasp, 2010).

En la fundación Lunarte de la ciudad de Pasto, la convivencia, la unión, la integración y la aceptación del uno al otro, es la base de su formación. Sonia, siendo la

Directora relata un poco del inicio del día para comenzar las clases, trabajan por mejorar los terminados de cada objeto que realizan con el fin de quitar el rótulo de la discapacidad, tratando de igual manera a cada uno de ellos, haciéndolos sentir seres humanos y no como seres extraños. Antes de la pandemia todas las mañanas se reunían y se formaban haciendo un círculo que representaba la equidad, ahí están todos en igual condición, ni uno era más que otro. Agradecidos por un día más y proseguía con un fuerte abrazo, el abrazo era aceptar al otro como es, así sea grande, pequeño, gordo, flaco, se abrazaban entre todos. Sonia comenta que esa sensación del abrazo era realmente bella porque se sentían aceptados y amados, siendo esta una de sus metodologías para el mejoramiento de la convivencia y la fomentación de la integridad y aceptación.

EL ARTE Y SUS DIFERENTES TÉCNICAS

Es bien sabido que el arte ha estado presente en el hombre desde hace siglos, por ello se puede afirmar que el arte es un lenguaje universal que todos pueden hablar, y decimos hablar ya que el arte no solo es como lo muestran en las películas en donde lo relacionan con pintores y la belleza, el arte es mucho más y si se habla de universalidad se habla de diferentes tipos de expresión artística, las cuales permiten dar a conocer nuestros pensamientos, sentimientos, inconformidades y demás situaciones que rondan en nuestro sentido. Es importante reconocer la importancia del arte y sus técnicas debido a que estas son promotoras de una retroalimentación de saberes y experiencias en nuestra vida diaria como docentes.

En nuestra formación como docentes en La Universidad de Nariño, adquirimos varios conocimientos relacionados con las diferentes técnicas artísticas que el programa tenía para ofrecernos, empezando por las principales que a nuestro parecer son los pilares de todo artista o todo estudiante de artes, dichas técnicas son la pintura, la cual con su gama de diversos colores desde claros, oscuros, fríos, cálidos, juega con nuestras emociones, luego el dibujo donde el grafito, el lápiz y el papel son los principales instrumentos para su desarrollo y por último la escultura la cual rompe con lo tradicional y nos permite adentrarnos a explorar nuevas técnicas donde lo cóncavo y lo convexo permite entender que el arte puede tomar diferentes formas y de esta manera generar un impacto en la sociedad desde lo tridimensional.

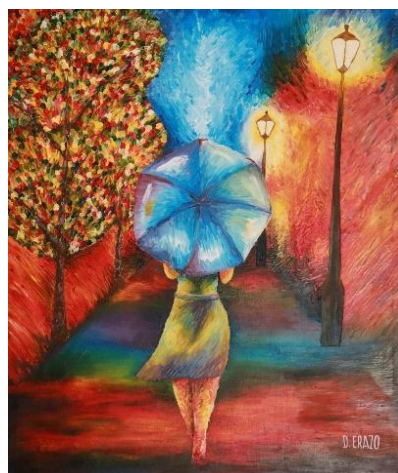
Es importante exponer las diferentes técnicas que posee el arte, las cuales, si se ponen en concordancia con necesidades expresivas y creativas, constituyen un buen principio de todo proceso de aprendizaje en la educación artística.

La pintura es la técnica artística utilizada por lo clásico, luego fue tomando fuerza en lo romántico donde la belleza era plasmada por los grandes artistas y de esta manera trascendiendo de siglo en siglo y llegando a la actualidad con mucha fuerza donde es utilizada por niños, jóvenes, adultos los cuales a través de ella plasman su ideología y es que como poder decir que esta técnica no es una de las más agradables, ya que te permite mezclar los colores he ir desde lo claro hasta lo oscuro, dar pinceladas a tu gusto y darles un sentido.

La pintura se destaca en los centros educativos puesto que a través de ella se puede brindar conocimientos a los estudiantes sobre muchos temas, además la pintura despierta la creatividad de los niños debido a que los colores transmiten sentimientos y emociones como lo mencionamos anteriormente.

Fotografía tomada por Felipe Benavides

Fotografía tomada por Diana Erazo

El dibujo al igual que la pintura juega un papel importante en la educación porque permite expresar, crear, conectar cuerpo y mente y desarrollar habilidades. Algunas de ellas permiten adquirir destreza en el momento de escribir como lo es la habilidad motora, la cual permite a las personas realizar actividades que involucren el uso de los músculos largos del torso, los brazos y las piernas para realizar movimientos con todo el cuerpo. La habilidad cognitiva, cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida a través de los sentidos y la habilidad emocional las cuales son respuestas del cuerpo ante los estímulos del medio, sean las situaciones que se presentan en la vida, las palabras de alguien o algún recuerdo, es decir, son respuestas inmediatas que un niño expresa de acuerdo a una emoción o pensamiento.

Fotografía tomada por Felipe Benavides

Fotografía tomada por Diana Erazo

La escultura, como se mencionó anteriormente, permite generar un cambio y posibilita nuevas prácticas artísticas, si bien la escultura rompe con el esquema tradicional, el cual estaba enfocado en lo bidimensional y limitaba al artista a saltar la barrera, pasar de lo ancho y largo. La escultura y su tridimensionalidad generan procesos de aprendizaje como ocurre con los demás medios de expresión, siempre y cuando en aquellas lo artístico y lo conceptual vayan de la mano y propicien una interrelación entre la disciplina del hacer, el proceso de creación y la dinámica transformadora en lo que sabemos.

Fotografía tomada por Felipe Benavides

Fotografía tomada por Diana Erazo

"La experiencia artística es algo que exige nuestro esfuerzo, nuestro poder de relación, nuestra creatividad, nuestro conocimiento, Porque somos nosotros los que la terminamos y, para realizar esta tarea, no se puede contemplar tan solo. Pero la comprensión no es una actividad innata en el ser humano, nos tienen que enseñar a hacerlo y, si desde las primeras fases del sistema educativo se sigue transmitiendo la idea de que la función de las artes visuales es el regocijo placentero del espectador nunca se podrá llegar a la comprensión" Acaso, M. (2009).

Desde nuestra perspectiva pensamos que todos los procesos de creación producidos por nuestra imaginación deben ser valorados por su trasfondo y significado, de tal manera que busquemos alejarnos de la contemplación como único valor artístico; por otra parte, la función de los educadores es transmitir las herramientas necesarias para trascender la contemplación o valor solamente plástico de una obra, es decir, para adentrarse en la comprensión, en el entendimiento del artista o en el significado del dibujo para un niño.

CAPACIDADES DIFERENTES

Fotografía tomada por Diana Erazo

Uno de los temas importantes que se debe abordar, son las capacidades diferentes y su definición, (Ocampo, 2016) indica que cada sujeto tiene capacidades diferentes y diferenciadoras en su relación consigo mismo, con los otros y con lo otro en los procesos de aprendizaje. Este planteamiento es fundamental dado que no se pretende dar la idea de que son solo "unos" los que tienen capacidades

diferentes y/o excepcionales, convirtiéndolo en sinónimo inmediato de discapacidad o limitación cognitiva, sino que, por el contrario, cada sujeto posee capacidades particulares para aprender.

De acuerdo con Ocampo, el estudiante tiene capacidades particulares para aprender y nosotros hemos tomado el arte como facilitador para su desarrollo. Cabe recalcar que las capacidades o cualidades que posee un niño son diferentes al resto. Gracias a nuestra experiencia pedagógica evidenciamos las distintas técnicas de aprendizaje que utilizan los niños. La infinidad de talentos que poseen, los hace únicos e independientes y, por lo tanto, podemos decir que las capacidades particulares de aprender van muy aparte de las discapacidades físicas, debido a que esto no es un impedimento para el aprendizaje.

"Se considera fundamental reconocer que la calidad de la enseñanza sólo es posible en tanto en esta se garanticen condiciones de equidad, propiciando que las peculiaridades se conviertan en oportunidades de aprendizaje para todos, inclusive para el maestro, de forma que se reconozcan las diferencias como un elemento de valor y no como una tragedia personal o un obstáculo que entorpece y dificulta su labor." (Venegas, 2016)

En acuerdo con lo que plantea este autor todos los estudiantes deben tener la oportunidad de una educación garantizada, en donde la equidad y la empatía sea el pilar fundamental de cada proceso, siendo los estudiantes con capacidades diferentes los mayores beneficiados, pues de esta manera se le da valor a sus habilidades y no se opaca y destruye sus sueños.

Actualmente la palabra Discapacidad está mal usada, aunque su definición sea similar a la de las capacidades diferentes, se la considera una palabra ambigua. (Muñoz, 2010) Define la discapacidad como una situación heterogénea que envuelve la interacción de una persona en sus dimensiones física o psíquica y los componentes de la sociedad en la que se desarrolla y vive. Incluye un sin número de dificultades, desde problemas en la función o estructura del cuerpo, por ejemplo, parálisis, sordera, ceguera, pasando por limitaciones en la actividad o en la realización de acciones o tareas, por ejemplo, dificultades suscitadas con problemas en la audición o la visión, hasta la restricción de un individuo con alguna limitación en la participación en situaciones de su vida cotidiana.

Según la OMS (Organización mundial de la salud), la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.

LA EXCLUSIÓN EDUCATIVA

La exclusión lleva a pensar que es una manifestación de la desigualdad, de la falta de oportunidades y la negación de compartir experiencias ya sea en un ámbito laboral, cotidiano o educativo, la UNESCO plantea la idea de que la educación es fundamental

para el desarrollo integral y sostenido de una sociedad la cual va ganando terreno sin cesar. La experiencia de muchos países demuestra que las desigualdades sociales y económicas y la exclusión persistente pueden dar lugar a desafección, fragmentación social e incluso conflictos. Además, la falta de oportunidades de recibir una educación de calidad guarda a menudo relación con las desigualdades en la sociedad. En este contexto, se viene prestando una atención creciente a las disparidades y desigualdades en la educación, y a la lucha sistemática contra la exclusión en la educación, de acuerdo con la UNESCO es importante generar procesos de integración social y educativa donde los pilares principales sean terminar con la desigualdad, romper el esquema tradicional el cual se enfocaba en un método conductista donde el docente tenía la palabra y el alumno cumplía con un papel de sumisión el cual fragmentaba la creatividad, el pensamiento y la libertad de expresión.

La exclusión educativa no significa solamente “niños no escolarizados”, sino que también abarca muchas formas y manifestaciones. Supongamos que para una persona el estar privada de los elementos necesarios para aprender por ejemplo, porque vive en condiciones impropias para la salud y el bienestar, al carecer de vivienda, alimentación y vestimenta adecuada, o porque vive en condiciones de desprotección o inseguridad, además ser excluida del ingreso en una escuela o un programa educativo por no poder pagar los gastos de matrícula o escolaridad, no cumplir con los criterios exigidos para el ingreso o vestir de forma considerada inadmisibles por la escuela, a continuación mostraremos algunas prácticas que resaltan de la exclusión educativa. Estar excluida de la participación regular y continua en la escuela o un programa educativo: Por ejemplo, porque la escuela o el programa están demasiado lejos para

asistir a ellos de forma regular, por la imposibilidad de costear de forma permanente la participación, por no tener tiempo para asistir a la escuela debido a otras exigencias de la vida, porque la escuela o el programa son clausurados o por sufrir enfermedades u otros problemas de salud.

Evidentemente estas situaciones se presentan a diario en muchos entornos educativos a nivel mundial, como sabemos no todas las personas poseen las mismas oportunidades, esto genera una desigualdad entorno a la educación que reciben los estudiantes de un colegio público, por ejemplo, en nuestra práctica pedagógica detectamos varios inconvenientes por los cuales atraviesan los estudiantes uno de ellos es el medio de transporte, en primer lugar, no existe un bus escolar, los estudiantes desde básica primaria hasta bachillerato deben de llegar por su propio medio, ya sea en moto, bus externo, bicicleta, taxi o como la gran mayoría lo hacía, caminando.

Es ahí donde nos planteamos la siguiente pregunta, ¿caminar alrededor de 40 min todos los días a las 6:30 de la mañana hace que un niño llegue con ganas de estudiar o aprender? Dejamos este interrogante como un llamado a la empatía de los docentes hacia los estudiantes y dejando en claro que la función como educadores es generar un espacio de aprendizaje ameno y no saturado de información, debemos ser un acompañante y explotadores de creatividad.

Estar excluida de experiencias interesantes de aprendizaje. Por ejemplo, ¿por qué el proceso de enseñanza y aprendizaje no se corresponde con las necesidades educativas del educando ni con su forma de aprender?, ¿por qué la lengua de instrucción y los materiales didácticos no son comprensibles?, o ¿por qué el educando

pasa por experiencias incómodas, negativas o desalentadoras en la escuela o el programa, como discriminación, prejuicios, intimidación o violencia? El aprendizaje lo miramos como la adquisición de experiencias y saberes que la vida, escuela o la universidad nos brinda, ¿cómo podemos adquirir conocimientos si la manera como nos enseñan no es la correcta? Es fácil evidenciar la falta de metodologías de enseñanza por parte de docentes en colegios, puesto que un gran número no han generado el proceso de adaptación a las nuevas tecnologías y formas de enseñanza.

Esta falla en el sistema educativo se viene mejorando con capacitaciones las cuales permiten al docente compartir temas diversos con mayor facilidad. Por otra parte, la discriminación, las experiencias negativas, el rechazo y demás situaciones por las cuales atraviesan muchos estudiantes de colegios públicos o privados generan diferentes problemáticas a nivel personal, el ser rechazado por un grupo o el ser juzgado por el mismo permite un aislamiento y un rechazo al entorno educativo, es como si se creara una barrera entre el colegio y aquel estudiante con lo cual conlleva a perder el interés y por el contrario crear un odio hacia el colegio, compañeros y docentes.

Liliana Otero plantea que el arte y la educación artística tienen dos utilidades en la formación de personas con “discapacidad”, una que al principio se asoció fue la educación artística con la educación especial. Muchas de las actividades artísticas que se hacían, tenían una orientación terapéutica, eran llamados los educadores especiales en vista de que utilizaban como herramientas terapéuticas algunas técnicas artísticas como la pintura y el dibujo y así poder desarrollar algunos procesos de motricidad. La segunda utilidad es el término de rehabilitación, ésta es una palabra compleja porque

cuando se supone que te vas a rehabilitar es cuando tienes algo en ti que está mal. Estas prácticas terapéuticas permiten hacerte partícipe de la "normalidad".

Ese punto es lo que se critica y se plantea una serie de interrogantes: ¿las personas con discapacidad tienen que aspirar a ser normales? Esa es la lógica que se utiliza, o ¿tienen que ser como ellos son con sus formas de ser, de caminar, con sus formas de mirar e interpretar? o ¿tienen que ser como los que supuestamente son "normales"? Entonces ¿por qué aspirar a una rehabilitación que nos llevaría precisamente a buscar ese estado de normalidad, que tal vez nunca se alcance?, es distinto cuando te fracturas y al pasar un tiempo te rehabilitas, pero a pesar de todas las terapias físicas nunca volverá a ser el mismo. Por ejemplo, las personas que son sordas nunca van a escuchar entonces ¿por qué centrarse en la necesidad de rehabilitarlas? y ¿por qué centrarse en la necesidad de hacerlas "normales"?

FACTORES QUE PROMUEVEN LA EXCLUSIÓN

Dependiendo del entorno en el que habiten (rural o urbano), las posibilidades de acceso a los recursos, participación y relaciones sociales cambian, siendo los habitantes de las áreas rurales los más excluidos, pues es allí en donde se evidencia mayor falta de acceso a servicios básicos, empleo digno o vivienda apropiada. Se ha mostrado que los niños de áreas rurales tienen el doble de probabilidad de no terminar la escuela primaria que los niños que viven en áreas urbanas (ONU, 2010). Según un estudio realizado por la organización para la paz en los siguientes factores se evidencia la exclusión.

La diversidad cultural y étnica en América Latina y el Caribe se refleja en la presencia de tres grandes sectores poblacionales: los mestizos, los indígenas y los afro descendientes. Las diferencias propias de grupos sociales minoritarios, incrementan los niveles de exclusión. La pertenencia y el ser originario de una u otra etnia, condiciona los derechos y oportunidades de las personas para vivir en esta sociedad de manera digna, no solo el hecho de la migración, sino también la falta de reconocimiento de grupos étnicos minoritarios, ciudadanos de pleno derecho, favorece que se desarrollen procesos de exclusión entre las personas.

Fotografía tomada por Felipe Benavides

De acuerdo con lo anterior, el origen étnico es uno de los factores más afectados por el tema de exclusión el cual abarca desde la salud, vivienda, ayudas del estado, y por supuesto la educación, el ser excluido en un contexto educativo por pertenecer a un grupo étnico y en su mayoría aún tener características propias de dicha etnia como su idioma, sus creencias, su vestimenta entre otras, en algunos casos es motivo de burla entre los estudiantes, a simple vista determinamos que el causante directo de dicha exclusión son los estudiantes, pero nos preguntamos. ¿En realidad son ellos los gestores de ese rechazo y burla? Si bien el colegio es un centro de enseñanza, tenemos que tener en cuenta la educación que reciben los chicos en otros lugares, como el hogar, centros deportivos entre otros.

Según el informe de 2010 de la ONU las niñas del 20% de los hogares más pobres tienen una probabilidad más baja de tener educación. En el aspecto laboral, las mujeres suelen recibir una menor remuneración por su trabajo y se les suele relegar a las formas de empleo más vulnerables. La falta de una perspectiva de identidad de género, del reconocimiento y respeto de las minorías, así como las relaciones de poder, contribuyen a profundizar la exclusión social a partir de continuas discriminaciones en personas que se consideran diferentes, que no se ajustan a las formas de pensar de la mayoría o no se acomodan a sus lenguajes.

La niñez, los adultos mayores y los jóvenes son grupos particularmente excluidos, debido a la frecuente dependencia económica de estos hacia los adultos; lo cual conduce a la falta de reconocimiento de derechos propios, diferentes según la etapa del ciclo vital y en el caso de los adultos mayores, el debilitamiento de sus capacidades físicas reduce su posibilidad de autonomía. Por otro lado, el desplazamiento forzado ha generado más de 42 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por conflictos o por persecución (ONU, 2010).

Las condiciones de desarraigo territorial, económico y socio-cultural de la población que ha sido desplazada de sus lugares de origen (incluidas personas indígenas y afro descendientes), promueven que se conviertan en el grupo social más vulnerable, puesto que el desplazamiento implica la pérdida de un lugar adecuado para vivir, pérdida del oficio o empleo anteriormente desempeñado y dificultades exacerbadas para la consecución de uno nuevo, exposición a factores de riesgo debido al dramático cambio en el estilo de vida, precarias condiciones de salud, alimentación y educación y

en muchos casos falta de identidad o documentación pertinente a su condición de ciudadano.

Si hablamos ahora sobre un bajo nivel formativo, no tener acceso a una formación ocupacional adecuada a sus necesidades y que capacite para el empleo y para competir en el mercado laboral, el desconocimiento del recorrido laboral previo a un evento de migración, el desempleo, el subempleo, el empleo informal y el empleo en condiciones precarias son situaciones que conducen a un mayor riesgo de exclusión de las oportunidades de participación en la sociedad. La falta de educación contribuye también a perpetuar las altas tasas de alumbramiento entre adolescentes. Es por ello que se menciona como uno de los objetivos del milenio lograr la enseñanza primaria universal (ONU, 2010).

Las personas con discapacidad son frecuentemente excluidas, debido a barreras de diferentes tipos (de información, de pensamiento o actitud y de prácticas) que encuentran en su medio les impiden participar de la forma en que debieran (CDPD, 2006). En Colombia, al igual que en otros países, los niños y niñas en situación de discapacidad tienen mayores barreras de acceso a servicios, menor permanencia en escenarios de socialización y mayores probabilidades de exclusión social. (FSC, 2010). Así mismo es importante resaltar que las personas con discapacidad y sus familias son más propensas que el resto de la población a vivir en la pobreza. Bengt Lidqvist, 2002. Comúnmente los factores antes mencionados interactúan entre sí, por lo cual se aumenta el riesgo de exclusión. Por ejemplo, para las mujeres jóvenes, los niños y niñas o los adultos con discapacidad, o las personas con bajos niveles de ingreso que

tienen un desigual acceso a los bienes y servicios públicos por no tener acceso a las Nuevas Tecnologías de Información y las Comunicaciones.

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

“Hablar de inclusión implica que existe una exclusión” Liliana

Otero

La inclusión y la exclusión son dos caras de la misma moneda, y para lograr escuelas más inclusivas es necesario poner la atención en aquellos alumnos y alumnas en peligro de sufrir marginación, exclusión y riesgo de no alcanzar un aprendizaje significativo óptimo.

La Inclusión es dar la oportunidad de que cada uno de los estudiantes puedan desarrollar sus aprendizajes, potencialidades, personalidades, emociones, actitudes y valores. Es el intercambio de culturas, en donde se transmite y se dan las mismas oportunidades. Involucra también algunos cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias de enseñanza, con una visión de educar a todos los niños porque cada uno de ellos tiene intereses, capacidades, características y necesidades de aprendizaje distintos, y deben ser los sistemas educativos los encargados de diseñar nuevas metodologías de enseñanza en donde se tengan en cuenta las diversidades de cada estudiante.

La educación artística, de la mano con la inclusión, ha facilitado el desarrollo de contenidos y temas para el proceso educativo de personas con “capacidades diferentes”, resaltando los cambios de metodologías y didácticas para el buen acompañamiento pedagógico. La persona que posee una capacidad diferente se ve

obligada a expresar sus emociones de diferente manera, como, por ejemplo, por medio de la danza, teatro, canto, dibujo, pintura, escultura, entre otros. La educación artística o el arte en sí, facilita el rendimiento en su expresividad y, por ende, en la comunicación. (Castro, 2018) agrega que el arte, por la riqueza de temas, funciones y significados que lo envuelven, debería constituir un poderoso centro de interés dentro de la escuela y de un currículo inclusivo y multicultural.

De acuerdo con lo que nos plantea (Castro, 2018), el ámbito artístico es muy extenso, abarca infinidad de temas y subtemas con los que los docentes en formación y docentes titulados pueden basarse, como juegos didácticos manuales o, por otro lado y tomando en primer plano la situación por la que se está pasando que es la problemática del Covid-19, se opta en usar herramientas audiovisuales enfocadas en el área artística que puede, de igual manera, ayudar al fácil entendimiento y desarrollo creativo del estudiante.

El hecho de ofrecer la posibilidad a las personas con capacidades diferentes, de expresarse a través de las técnicas artísticas no sólo les va a abrir una puerta a ellos para hacerlo, sino también a nosotros como educadores, para poder comprenderlos y, por ende, facilitarles el acceso al aprendizaje y a las experiencias más adecuadas para su formación integral.

(Dissanayake, 1988) atribuye al arte, ocho funciones que se detallarán a continuación, por su relevancia dentro de la escuela inclusiva:

CUADRO 1

1	Refleja o hace de caja de resonancia del mundo natural del que forma parte.	Cada obra de arte es un fragmento de la realidad del momento preciso en que fue creada y de la visión que el artista en ese momento tenía de dicha realidad; su realidad.
2	Es terapéutico.	Algo indiscutible para los profesionales del arte y, sobre todo, para las artes terapeutas. La creación produce bienestar, ya que nos permite “liberar” de alguna manera nuestros conflictos interiores y les damos significado a través de la obra producida.
3	Posibilita la experiencia natural directa.	Dado que facilita la toma de contacto con aspectos de carácter trascendental o sensorial que pasaríamos por alto dentro de la “rutina” diaria.
4	Entrena la percepción de la realidad.	En muchas culturas el arte es considerado como, de alguna manera, “preparador” para las vicisitudes de la vida al ejercitarnos a través de imágenes que muestran el mundo y la vida.
5	Ayuda a ordenar el mundo.	El arte contribuye a organizar el mundo, al posibilitar dar un sentido personal y creativo a lo que sucede alrededor de la persona

6	Puede ejercer una deshabituación.	En tanto que el arte provoca reacciones que pueden ser desconocidas o inusuales hasta el momento por la propia experiencia de la persona. Esto es muy relevante en el ámbito de la educación, ya que implica que el arte puede ayudar a conocerse a uno mismo y esto tiene que ver mucho con el desarrollo de la identidad, tan importante desde edades tempranas.
7	Otorga una sensación de sentido o trascendencia o intensidad a la vida.	El hecho de que la persona conecte con su “yo” interior a través de la experiencia artística, dota a la vida de una dosis de pasión que difícilmente se podría experimentar por otras vías.
8	Es un medio de comunión y de comunicación.	El arte posibilita el entrar en contacto con las demás personas, lo cual contribuye a la convivencia y la solidaridad.

Si se examina cada una de las funciones sugeridas por el citado autor, se encuentran las razones suficientes para integrar el arte dentro de un sistema educativo que se defina como inclusivo o quiera tender a serlo. Siguiendo este razonamiento, el arte puede considerarse como un verdadero espejo al mundo; pura terapia y beneficio para las personas. Esto es debido a que no sólo genera beneficios personales y nos

ayuda a conocernos más a nosotros mismos, sino que, además, ofrece la posibilidad de relacionarnos con la naturaleza y el entorno que nos rodea.

Liliana Otero, siendo docente de la Universidad de Nariño, critica a la inclusión, resaltando fuertemente que la inclusión no existe, ella no cree en la inclusión. *“tampoco creo que es una palabra que defienda porque si dices inclusión estás excluyendo algo, o sea, incluyes algo, pero dejas algo por fuera y surgen preguntas como, ¿quién incluye a quién? entonces ¿son las personas sin discapacidad que incluyen a las personas con discapacidad? o ¿son las personas con discapacidad que incluyen a las personas que no tienen discapacidad? ¿y los que incluyen son los que tienen el poder de decir quiénes son los que sí pueden ser incluidos y quieres no? creo que es una palabra peligrosa que encierra un significado un poco exclusivo en sí, entonces yo no defiendo la inclusión porque la misma palabra excluye”*.

Gracias a la experiencia que posee Liliana y la relación que ha tenido con personas con “capacidades diferentes” se puede decir que estos chicos nunca se han sentido incluidos a pesar de que se siguen todas las normas y leyes, ellos nunca se sienten incluidos, y surgen más preguntas, como ¿por qué no son las personas sordas las que nos incluyan a nosotros?, porque simplemente somos la mayoría o porque somos los “normales” (bien entre comillas).

La Unesco define a la inclusión como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas, las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. La educación inclusiva trae consigo dudas, desacuerdos y contradicciones, se opta por mejorar cada vez más las metodologías y estrategias de

enseñanza. La educación inclusiva es el modelo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todas las niñas, niños, jóvenes y adultos con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. (Finocchiaro, 2019) Nos resalta que la educación inclusiva como concepto se instaló como eje central en los sistemas educativos, basándose en la concepción de que todas las personas, por el simple hecho de pertenecer a la familia humana, tenemos igualdad de derechos y para ejercer los derechos con igualdad requerimos equidad.

Se habla de la educación como un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos, la UNESCO hace parte a la educación como una Declaración Universal de Derechos Humanos, resaltando así que el derecho a la educación es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial de la Educación, con el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible, por ende la educación inclusiva se ha convertido en vital importancia para el crecimiento y desarrollo de los estudiantes ya que este trae consigo beneficios sociales, y favorece la tolerancia, la solidaridad, la convivencia, entre otros. En este proceso es importante la coordinación y participación de padres o tutores legales, profesores y medios de comunicación.

Existen diversos tipos de inclusión que son importantes para el desarrollo de la persona como por ejemplo la inclusión social que aparece en la sociedad misma, entre las personas con las que comúnmente nos rodeamos como los amigos o la comunidad. De igual manera está la inclusión laboral que se encuentra en el trabajo con los compañeros y profesionales del mismo. La inclusión familiar es una de las más importantes, porque permite desarrollarnos y prepararnos como personas sociables, al

interactuar con nuestros familiares y hacia el entorno exterior. Y por último la inclusión escolar que es de las primeras que experimenta el ser humano, con ella tenemos nuestras primeras interacciones con personas ajenas a nuestro círculo familiar.

Dentro de la inclusión educativa existen otros tipos de inclusión como la inclusión por capacidades, basándose en el principio de que cada niño o niña tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades. También existe la inclusión por comunidad que fomenta la unión y cooperación entre diferentes tipos de culturas ofreciendo oportunidades para que todos los jóvenes puedan incluirse en un sistema educativo sin importar su cultura, religión etc. Lo que significa una aceptación por parte de la comunidad de incluir a aquellos que lo necesiten.

Las Dificultades en el Aprendizaje son la primera razón por la cual se ha formado la educación inclusiva. (Pérez, 2004) define a las dificultades en el aprendizaje como a un grupo de trastornos que frecuentemente suelen confundirse entre sí. Las razones fundamentales de tal confusión son: la falta de una definición clara, los solapamientos existentes entre los diferentes trastornos que integran las dificultades en el aprendizaje, sobre todo cuando median aspectos de privación educativa y social, y, en tercer lugar, la heterogeneidad de la población escolar a la que se refieren.

Las dificultades en el aprendizaje aparecen en la infancia con más frecuencia de lo que se piensa, pero por diversos motivos, se diagnostican en numerosas ocasiones tarde o no llegan a detectarse. (Mateos, 2011)

Las dificultades de aprendizaje pueden manifestarse de diversas maneras, pero en todos los casos afectan el rendimiento global del niño o niña, es decir, perjudican varias áreas del desempeño escolar, apreciándose, además, lentitud, desinterés para el aprendizaje, deficiencia en la atención a estímulos escolares y dificultad para concentrarse en la realización de determinadas tareas. Pueden tener orígenes variados, tanto en el niño como en el sistema escolar.

-Del niño o niña: insuficiencia intelectual, inmadurez, retardo sociocultural, alteraciones orgánicas sensoriales y/o motoras, lentitud para aprender y falta de motivación.

-De la enseñanza; recursos limitados en el aula, metodología inadecuada, programas rígidos, malas relaciones profesor - alumno y deficiencias de la escuela. (Díaz, 2006).

Según Sonia Cristina, directora de la fundación Lunarte, nos dice que la secretaría de educación de los municipios y la gobernación si se han preocupado por la formación de personas con capacidades diferentes, pero el grupo de trabajo es demasiado pequeño para las necesidades que se tienen, por ejemplo en Europa y Norteamérica hay una inclusión mucho más personalizada, una inclusión en donde las necesidades de cada persona con discapacidad son respondidas, pero eso sucede porque hay más capacidad profesional para atender a los chicos.

Sonia afirma que en la fundación Lunarte sólo existe una profesora de apoyo que va a un municipio, por ende, no tiene la capacidad para solventar el apoyo a las necesidades de los estudiantes por razón de que lo ideal serían 5 profesores capacitados y que estén permanentes en cada municipio, pero no es así. Sonia resalta

y le da valor a algunas profesoras que son entregadas a su labor, que realizan cada taller con todo su amor y paciencia y que están muy enamoradas de sus procesos, pero desafortunadamente no les da el tiempo suficiente para atender todas las necesidades que hay de inclusión en un municipio.

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA

Al estar íntimamente relacionada la convivencia con la noción de “buen vivir”, los escenarios de aprendizaje no sólo deben centrarse en una institución (las I.EM.) y en una persona (el maestro), sino que deben estar en diferentes escenarios, como la familia, el barrio y las redes sociales, abriéndose la necesidad de *pedagogizar* estos lugares.

Es indudable que en esta dinámica de expansión pedagógica el arte y la educación artística tienen mucho que decir y que hacer, particularmente en la forma de propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, es decir, de su buen vivir y, por ende, del enriquecimiento de la convivencia tanto escolar como la suscitada en los diferentes entornos de interacción social. Consideramos que los aspectos que tienen que ver con la recuperación y visibilidad de la memoria personal, colectiva e histórica; la generación de narrativas y simbolizaciones en torno a los problemas internos de los estudiantes que se proyectan en dificultades de convivencia; el incentivo a la superación de los conflictos mediante la expresión y la comunicación mediada por lenguajes estéticos, o la sanación o catarsis de emociones e ideas negativas que no se

han tramitado adecuadamente a nivel de lenguaje, son objeto de apropiación por parte de la pedagogía del arte.

Lo anterior adquiere mayor importancia si consideramos que desde hace más de una década la convivencia y disciplina escolar viene siendo un fenómeno que preocupa tanto al profesorado como al responsable de la Administración Educativa. La preocupación surge por la frecuencia con la que se suceden hechos que alteran y rompen la buena armonía y convivencia en las aulas y centros educativos y por la dificultad de encontrar soluciones idóneas y eficaces para superar el problema. Nadie duda que la convivencia y el respeto a ciertas normas es absolutamente necesario para conseguir una enseñanza de calidad.

La violencia, la agresión, la indisciplina y el descontrol en las aulas y centros educativos van en aumento en las sociedades occidentales (García Correa, A. 2001). Respecto a los problemas de convivencia y disciplina que diariamente viven los centros educativos, debido a que se presentan agresiones físicas y verbales entre compañeros, agresiones dirigidas a las propiedades o a propiciar exclusión social, falta de respeto hacia las normas o hacia el profesor, entre otros. Son situaciones que muchas veces no se abordan adecuada, ni oportunamente, aumentando la percepción de su gravedad en el momento en que sucede el hecho, pero perdiendo luego su importancia inicial.

Tras la aparición de episodios violentos o dramáticos entre la comunidad educativa se ha dado mayor atención a los problemas de convivencia escolar. Por ejemplo, maltrato a estudiantes, suicidio, racismo, muertes de estudiantes y docentes, vandalismo, acoso sexual, consumo de sustancias psicoactivas, porte de armas, entre otros. Situaciones que afectan a los docentes, directivos y padres de familia y que

también generan polémica acerca de los valores, la metodología de la enseñanza y la calidad general de las instituciones educativas.

Tal y como lo menciona García Correa las anteriores son algunas pautas enfocadas a mejorar la relación entre las instituciones educativas o centros de aprendizaje. Se pudo evidenciar problemáticas que se presentan en la Institución Educativa Francisco de la Villota, en básica primaria, para lo cual es interesante generar propuestas con el fin de obtener una mejor convivencia entre los estudiantes con capacidades diferentes de aprendizaje. Esto motivaría a los estudiantes a desarrollar procesos de aprendizaje mediante la integración y el trabajo en equipo, a través de talleres lúdico-pedagógicos que utilicen la teoría y aplicación del color como estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje en los estudiantes, en interacción con otros elementos plásticos, como la línea, el plano, el espacio, el volumen y la textura, o agentes plásticos como el ritmo, la composición, el movimiento, etc.

Dentro de la Teoría del Color, es importante la psicología de los colores, dónde están basadas ciertas relaciones de estos con formas geométricas y símbolos, y también la representación heráldica. Aunque estas determinaciones son puramente subjetivas y debidas a la interpretación personal, todas las

Fotografía tomada por Diana Erazo

investigaciones han demostrado que son corrientes en la mayoría de los individuos, y

están determinadas por acciones inconscientes de estos y también por diversas asociaciones que tienen relación con la naturaleza de cada quien, con formas de percepción que deben ser tenidas en cuenta a través, principalmente, del diálogo con los estudiantes y de la interpretación estética de sus trabajos creativos.

El color, de la mano con la pedagogía, hace un contraste que genera reacciones imprevistas, ayudando al fácil entendimiento y reconocimiento de las cosas; que las personas aprendan a ver desde otro punto de vista, también ayuda al mejoramiento de la convivencia entre los estudiantes. La importancia de este tipo de proyectos es crear un espacio artístico donde el infante sea el principal gestor, logrando así un espacio donde pueda expresar, crear, proponer, jugar, interactuar con sus compañeros a través de procesos artísticos, en este caso tomando el círculo cromático como estrategia didáctica.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE LA VILLOTA CORREGIMIENTO DE GENOY NARIÑO

Fotografía tomada PastoViveDigital

Para adentrarnos en el contexto educativo en el cual se realizó la práctica pedagógica, hablaremos un poco de la institución educativa Francisco de la Villota:

este es un colegio ubicado en el Corregimiento de Genoy, a 20 minutos de la ciudad de Pasto. La Básica primaria y el Bachillerato están divididos, la primera (en la que llevamos a cabo la práctica académica) está ubicada de forma diagonal al parque central del corregimiento. Consta de una, relativamente, buena infraestructura, con baños adecuados, aulas bastante grandes, un restaurante digno, un comedor, sala de audiovisuales, una cancha de microfútbol, bastante espacio verde, juegos como el sube y baja, columpios, y una biblioteca.

Según el manual de convivencia su filosofía es ser una entidad dinámica que busca el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de aquellos que hacen parte de su entorno, haciendo que prime el desarrollo humano, la vivencia de valores, el desarrollo cognitivo y afectivo de sus estudiantes y la satisfacción de la comunidad educativa.

El grado segundo de primaria fue el primer grupo con el que tuvimos la oportunidad de socializar y poder trabajar nuestra práctica pedagógica. Este consta de 29 niños y niñas entre las edades de 7 a 10 años; cada uno tiene un talento diferente que se hace diferenciar de los demás, por ejemplo, algunos se destacan en el deporte como el microfútbol, otros tienen el talento artístico como pintar y dibujar, o aptitudes para las matemáticas, la lectura, las manualidades, la tecnología, la danza, el canto, y muchos más. Cada uno de ellos está dispuesto a entregar y expresar todo de sí mismos. Todos los niños son increíbles, todos son divertidos, algunos son tímidos, pero a ninguno le falta la felicidad en la mirada.

Cabe mencionar que nos sentíamos muy nerviosos, puesto que era nuestra primera Experiencia Pedagógica con niños, pero en todo este proceso aprendimos muchas cosas que nos hicieron amar más nuestra profesión. En el contexto familiar, pudimos

observar que algunos tutores legales, eran los abuelos, pero en su gran mayoría eran las madres de familia las encargadas del estudiante. Por otro lado, nos pudimos percatar que algunos niños viven en la zona rural del corregimiento y no cuentan con conexión a internet.

PRÁCTICA EN CONTEXTO SOCIAL #1

EN EQUIPO SE TRABAJA MEJOR

En la práctica pedagógica tuvimos la oportunidad de convivir con algunos estudiantes con capacidades diferentes, en donde uno de ellos sufría de hiperactividad. La relación con sus compañeros de grupo era un poco difícil en vista de que muchos de ellos no toleraban las actitudes del estudiante, no tenían empatía y algunos de ellos agredían al niño física y psicológicamente. En una de las clases en donde la temática era la pintura y, como base de ello, era el compartir, uno de los niños comenzó a gritar e insultar al niño con hiperactividad, acusándolo de haberle agredido. Las marcas de rasguños en los brazos del menor eran muy notorias, y no podíamos dejar pasar por alto aquella situación.

Al tener una conversación con los dos estudiantes llegamos a la conclusión que dicho acto había ocurrido por la falta de comunicación, y sobre todo la falta de empatía entre ellos; por lo tanto se comenzó a hacer algunos cambios en las metodologías de enseñanza y aprendizaje las cuales dieron un giro repentino; también hubo cambios en los planes de aula, adquiriendo nuevas perspectivas y puntos de vista, enfocando las clases al mejoramiento del desarrollo de los estudiantes y generando conciencia sobre

la necesidad de propiciar la inclusión de nuestro pequeño con necesidades especiales, en todo este proceso; los compañeros de grupo actuaron inmediatamente cambiando de actitud respecto a dicho estudiante, haciéndolo partícipe de sus actividades.

Se fomentó el trabajo en equipo, la solidaridad y, por supuesto, la empatía. De todo ello nos quedó la reflexión que la educación inclusiva no solamente es para estudiantes que poseen “capacidades diferentes” o “necesidades especiales”, es para cada niño y niña que interactúa con sus pares, sean estos “normales” o “especiales”.

MI ESCUELA, MI SEGUNDO HOGAR

Un segundo caso importante que se debe resaltar, es el de un estudiante que tenía un comportamiento agresivo. Su desconcentración y rebeldía era la representación de todos los días. Él no sufría de ninguna capacidad diferente y de ninguna (mal dicha) discapacidad. Este estudiante contaba con lapsos de estrés, pensamientos agresivos hacia otros estudiantes, y su mal comportamiento era el pan de cada día. Teníamos que pensar en nuevas estrategias para el mejoramiento del desempeño del estudiante, pues no es enseñar por enseñar, sino enseñar para formar a un ser humano sensible.

Llevando a cabo el proceso educativo como formadores, tuvimos la oportunidad de entablar una conversación con dicho estudiante, y nos percatamos que sus capacidades cognitivas e intelectuales eran extraordinarias, se pudo reconocer que se destacaba en el área de las matemáticas y que su retención de conocimientos era muy amplia; entonces, ¿qué era lo que sucedía con el estudiante?, una pregunta que se resolvió muy rápido. El valor de escuchar y ser escuchado es algo que pocas personas poseen, algunos solo quieren expresar, otras solo escuchar. Escuchar todo lo que nos

contaba acerca a su vida personal, su relación intrafamiliar, nos hizo dar cuenta que la metodología de enseñanza que debíamos aplicar con dicho estudiante era el de escuchar y expresar un poco nuestro interés hacia el trabajo que él realizaba, destacando su expresión y motivándolo a seguir creciendo como persona, que era algo que en su hogar no lo hacían. Inmediatamente aplicamos el dicho “la escuela es el segundo hogar” y sí, tuvimos que aplicar la educación inclusiva en este caso, pero no de la misma manera.

(Trabajo realizado por un estudiante con Hiperactividad severa, representando los colores fríos.) Fotografía tomada por Diana Erazo

PRÁCTICA EN CONTEXTO SOCIAL #2

TRES MINUTOS DE SENTIMIENTOS

Para desarrollar este taller se seleccionó a diversos estudiantes de la I.E.M Antonio Nariño. Cabe resaltar el papel que cumple el arte y sus diferentes técnicas de expresión que propician procesos artísticos-pedagógicos que atienden especialmente los pensamientos, emociones y acciones.

En esta actividad utilizamos la expresión corporal como método de enseñanza que abarca una serie de conceptos relacionados con el teatro, la danza, la poesía y múltiples medios, que nos permitieron transmitir e interpretar ideas y conceptos. El lenguaje del color jugó un papel muy importante y gracias a este, los estudiantes pudieron identificar los anteriores medios y relacionarlos con sus emociones.

Gracias a la colaboración y ayuda de algunos docentes y rector de la IEM Antonio Nariño, se dio paso a la Práctica Pedagógica en donde nos posibilitaron un espacio de interacción entre arte y deporte, con el propósito de liberar emociones y pensamientos negativos producidos por los estudiantes con el contexto social, familiar, y virtual, vinculados con el entorno institucional propiciado por la I.E.M Antonio Nariño.

Partiendo de la problemática que se pudo evidenciar en el colegio Antonio Nariño, sede centro de la ciudad de San Juan de Pasto, en donde fuimos testigos de agresión física y verbal entre estudiantes del grado 10, tuvimos la idea de desarrollar un proyecto enfocado a mejorar el comportamiento de los estudiantes. Cabe aclarar que la mayoría son habitantes de barrios marginados, donde se presenta un alto grado de consumo de sustancias psicoactivas y riñas, entre otros comportamientos. Sabíamos que este proyecto no sería fácil de llevar a cabo, pero, sin embargo y aun sabiendo de la

complejidad del mismo, nos propusimos que lograríamos rescatar la parte sensible de estos chicos.

El lector se preguntará cómo fue la experiencia al presenciar una de las riñas entre los estudiantes. A continuación se narrará de forma breve lo sucedido: un día acudimos a la institución donde se realizó una de las prácticas pedagógicas enfocadas a trabajar la materia de educación artística; al iniciar el periodo académico se entabló una conversación con los estudiantes sobre el significado del arte y la mayoría de alumnos respondieron que el arte era dibujar, colorear, pintar, entre otros aspectos básicos; fue en ese preciso momento cuando hablamos sobre la expresión corporal como medio de expresión, y algunas manifestaciones corporales existentes. La meta planteada era que cada uno de los estudiantes se expresara y sacara a flote todos sus sentimientos, como miedos, angustias, alegrías, penas, iras, entre otros, y que lo hicieran de una manera diferente a la clásica. Se trataba de romper con lo tradicional y acercarnos a lo contemporáneo, y los alumnos aceptaron la propuesta.

Fotografía tomada por Felipe Benavides

Comenzamos trabajando el reconocimiento del espacio con movimientos corporales. En aquella clase se trabajó en binas con el fin de que cada estudiante vaya conociendo más sobre la otra persona.

En el momento exacto de donde todos ya estaban en silencio se generó la riña entre dos estudiantes, nosotros

decidimos actuar de inmediato tomando la decisión de separarlos, pero hubo disgustos de parte de los demás compañeros, debido a que querían seguir observando la “pelea”; al terminar la clase y luego de un diálogo con la coordinadora, terminó nuestra jornada. De camino a casa y preocupados por la situación, pensando en un método en el cual los chicos saquen toda esa energía negativa y pensamientos agresivos generados por diferentes factores externos. En ese instante a Felipe Benavides se le ocurrió trabajar uniendo el Arte y Boxeo, siendo este último un deporte en donde el cuerpo y la mente están muy conectados.

Realizamos el respectivo plan de aula y pusimos en marcha esta idea. Comenzamos adecuando una bolsa de boxeo en un salón amplio, recubierta de una lona color beige, unos botes con diferentes colores de pintura y unas telas que usarían como guantes. Finalmente, otro elemento importante: la música.

Comenzamos con ejercicios de expresión corporal, pasando por unos minutos de meditación, preparando física y mentalmente a los estudiantes. Procedimos a utilizar los recipientes de pintura que estaban ubicados en una mesa, con los colores primarios, acompañados de negro y blanco. Los estudiantes untaban sus manos previamente vendadas, pero antes de escoger el color debían sentir con cuál de ellos se sentían identificados. Antes de comenzar a golpear el saco de boxeo, los chicos escribieron infinidad de frases negativas que estaban vinculadas con los problemas que cargaban en su mente y corazón. El tiempo límite para golpear el saco de boxeo eran 3 minutos. Los estudiantes comenzaron a golpear los sacos, y al pasar el primer minuto la fuerza con la que pegaban ya era muy grande; en el segundo minuto esta fuerza

física disminuyó de una forma continua y al tercer minuto la misma no era significativa.

De esta manera pasaron cada uno de los estudiantes hasta finalizar.

El desarrollo de este taller fue un auto aprendizaje y un compartir de emociones, debido a que fuimos testigos del impacto que, en las personas y colectivos, puede llegar a tener un proyecto o taller pedagógico artístico. Cabe anotar que la ejecución parte desde la autogestión (Diana Erazo y Felipe Benavides) debido a que no hubo apoyo por parte de la institución para desarrollar dicho taller. En forma abreviada diremos que el unir una disciplina deportiva con una técnica artística sería algo muy extraño y más si se trata de un deporte como el boxeo, pero los resultados obtenidos nos llenaron de satisfacción.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

- En lo expuesto en este ensayo pudimos evidenciar la importancia de la educación en la formación de los niños, debido a que ciertos factores que promueven la integración, el desarrollo de las habilidades psicomotoras y la creatividad, (como la sensibilidad y la originalidad) toman el arte como principal potenciador.
- El arte como principal potenciador y la pedagogía como un mediador permiten un espacio de interacción y de nuevas metodologías de enseñanza que están desligadas de la educación tradicional; por tal motivo, hacemos hincapié en una pedagogía que permita un proceso de formación para mí, para ti, para el Otro, para la sociedad, con un poder transformador y constructivo en donde la retroalimentación (en el sentido de recapitular un proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzar la apropiación generada) está muy presente.
- Las técnicas artísticas que nos brinda el arte son diversas y cada una de ella permite una conexión visual y emocional en los estudiantes, como lo pudimos evidenciar en los talleres que desarrollamos con las diferentes instituciones educativas, las cuales permitieron obtener resultados con el trabajo en equipo, la disminución de indisciplina y rescatar ciertos valores, los cuales han ido entrando en decadencia.
- Lo experimental, generado a través de nuestras inmersiones vivenciales, también jugó un papel importante en el presente ensayo, en la medida en que la exploración conceptual y narrativa del tema, se ha relacionado con nuestra práctica pedagógica. El desarrollo de esta última tuvo algunas dificultades, debidas a que cada institución tiene su estructura ya planteada y, en este caso, debíamos adaptarnos a ciertos entornos para los cuales no estábamos preparados. En este momento lo aprendido en La

Universidad de Nariño pasaba a un segundo plano debido a que no existe una formación que te prepare para afrontar situaciones como peleas, robos, indisciplina al interior del salón de clase. Por tal motivo, el aprender a implementar estrategias de enseñanza es clave para salir al campo práctico.

- La educación es un derecho fundamental que debe ir acompañado de una educación de calidad, pero en la actualidad dicho derecho no aplica para todo el mundo debido a muchos factores que intervienen en su implementación; está claro que a nivel regional, departamental y nacional existe una gran problemática en cuanto a la desviación de recursos para la educación, y esta situación generada por mandatarios y funcionarios públicos ha propiciado un abandono en las instituciones urbanas, aspecto que se agudiza en las instituciones rurales, en las cuales se evidencia un deterioro en aulas, pupitres y demás elementos que conforman los centros educativos.

- Hacemos un llamado al estado para que se cumpla el derecho a una educación digna y de calidad en todo el territorio Colombiano y que se ponga en práctica el Artículo 28 del código de infancia y adolescencia. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la constitución política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación, coartando su derecho a tener una educación digna

- Con el pasar del tiempo la educación nos exige adaptarnos a nuevos procesos de enseñanza. Nosotros como docentes en formación tenemos que desarrollar nuevas

metodologías para poder facilitar la enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto social, cultural y económico en donde nos encontremos; dichos procesos de enseñanza deben abarcar, dependiendo de las necesidades individuales y grupales específicas, el uso de lenguaje braille, lengua de señas, sistema bimodal, entre otras.

- Los factores que promueven la exclusión en las instituciones educativas son ocasionados en su gran mayoría por la formación y las experiencias adquiridas por parte de los niños en los diferentes contextos, como en el hogar, los barrios, parques, entre otros. Estos entornos actúan en los niños como lugares de formación empírica posibilitando al niño la adquisición de actitudes que, lamentablemente, muchas veces se desvían de la ética y valores fundamentales como el respeto, el compañerismo, la solidaridad, el reconocimiento de la diferencia, entre otros, los cuales, según nuestro pensar, han perdido significado dentro de las instituciones.

- La inclusión debe ser ejecutada y puesta en práctica en todos los espacios educativos, culturales, recreativos, deportivos, sociales, políticos y económicos. Ningún ser humano, con algún tipo de “discapacidad”, debe ser juzgado o reprimido por la sociedad, por la condición misma de ser personas, es decir de sujetos con sentimientos, pensamientos y emociones, que, ayudados por buenas experiencias cotidianas y educativas, se destacan con infinitas habilidades, generando valiosos aportes a la sociedad.

- Nuestra experiencia como Docentes en Formación nos permitió detectar las “fallas” en los estudiantes, como mal comportamiento, el uso de un vocabulario inadecuado, las agresiones verbales y físicas entre compañeros, el acoso escolar, etc., y percibir la

potencialidad del arte para aportar en las formas de abordar estas problemáticas, con miras a encontrar soluciones o mejoramientos.

-Obtuvimos un balance en cuanto al tema de indisciplina y exclusión el cual permitió generar propuestas pedagógicas artísticas en las cuales el principal objetivo fue romper con ese esquema de desigualdad y generar un compartir de ideas y emociones al interior de los salones.

-El trabajo en equipo y el respeto por el Otro fue uno de los resultados más importantes que pudimos lograr trabajando desde la unión del arte y la pedagogía, ya que fueron los mismos estudiantes quienes mostraron con sus actitudes y destrezas el cambio que deseábamos obtener.

RESULTADOS DE TALLERES:

-Hasta el momento uno de los mayores logros que pudimos obtener de este proceso es ser testigo del resultado positivo de nuestro proyecto, de cómo los estudiantes mejoraron su comportamiento y el respeto a los demás, pero no solo eso sino también la oportunidad de haber convivido con grandes seres que nos han enriquecido y ayudado a crecer como personas.

- La satisfacción de recibir un “gracias” por parte de los estudiantes es el sentimiento más agradable que podemos experimentar los Docentes en Formación, saber que se está dejando una semilla y que en algún futuro te recordarán como ese o esa Docente que cambió su percepción de la vida, es sentir plenamente el amor que el arte ofrece. Gracias al arte podemos dar vidas con más sumas que restas, en donde lo más

importante sea lo que el estudiante sienta, lo que quiera expresar y comunicar, haciendo sentir igual a todos.

- Los estudiantes perdieron la timidez al compartir sus ideas y pensamientos con sus compañeros, demostrándonos que no hay límites.

- Aplicaron técnicas de relajación enfocadas a controlar su cuerpo y pensamiento.

- El arte es para todos, no dejemos de lado la oportunidad de experimentar momentos que las nuevas metodologías y técnicas artísticas nos ofrecen, y no solo el crear obras de arte plasmadas con pintura, colores, arcilla, sino esas obras de vida que podemos dejar en las personas.

- La parte humana que posee el arte es la esencia que debemos implementar en las demás áreas, llenando de amor al mundo, de sonrisas a los excluidos y esa chispa del niño que llevamos por dentro, a cada adulto.

BIBLIOGRAFÍAS

- Acaso, M. (2009) *La educación artística no son manualidades, nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid. Estudio Pérez. Pg 126
- Arnheim, R. (1996). *El pensamiento visual*. Memorias académicas. (Colombia). Filmación departamento de ayudas audiovisuales universidad de la Sabana.
- Collingwood, R.G. (1978) *Los principios del arte*. México: Fondo de Cultura Económica
- Castro, P. (2018) *Arteterapia y educación artística para la inclusión en Ecuador*. Revista nacional e internacional de educación inclusiva. Pg, 267-276.
- Camnitzer, L. (2009). *Dos conferencias*. Cuadernos Grises. Universidad de Los Andes. Núm 4.
- Díaz, S.L. (2006) *Dificultades de aprendizaje*. Lima Perú: Proniños. Pg, 13.
- Dissanayake, E. (1988) *¿Para qué sirve el arte?*. Prensa de la universidad de Washington.
- Estevéz, M.A. (2017) *La educación artística en la educación inicial: un requerimiento en la formación del profesional*, Quito Ecuador. *Universidad y Sociedad*.
- Finocchiaro A. (2019) *Educación inclusiva: fundamentos y prácticas para la inclusión*. Buenos Aires: Ministerio de educación.
- Foucault, M. (2006). *Los Anormales*. México D.F.: FCE.
- Gonzales, T (2002) *Aprender a convivir*. Editorial pueblo y educación. La Habana Pg 225.
-

- Gil, F. (1996) *Desde lo humano. (Colombia)*. Filmación departamento de ayudas audiovisuales universidad de la Sabana.
- Garcia, C. (2005) *La convivencia escolar en las aulas*. Redalyc. Pg. 163-183.
- Kant, I. (2013) *Crítica del Juicio*, Barcelona: Austral.
- León, A. (2007) *¿Qué es la educación?* Mérida, (Educere) vol 11 n.39.
- Lopez, M. (2004). *Construyendo una escuela sin exclusiones. Una forma de trabajar en el aula con proyectos de investigación*. Málaga: ediciones Aljibe.
- Manjarrés, D. (2019) *La educación de los sujetos con discapacidades de Colombia*. Revista colombiana de educación.
- Muñoz, A.P. (2010) *Discapacidad: contexto, concepto y modelos*. Revista colombiana de derechos internacionales. Pg, 381-414.
- Mateos R.M. (2011) *Dificultades de aprendizaje tardío y/o del infradiagnóstico*. Educación inclusiva. Pg, 103-111.
- Mora, V.M. (2010) *Psicología del color y la forma*. Pg 4.
- Ocampo, L.P. (2016) *Entre la discapacidad y los estilos de aprendizaje: múltiples significados frente a la diversidad de capacidades*. Revista latinoamericana de estudios educativos. Pg. 107- 131.
- Papis, M. (2008) *Educación especial*. Psicología y educación. Pg 5-12
- Read, H. (1973) *El Arte es Ahora*. Traducción Enrique Revol. (Ediciones Infinito) Buenos Aires, p.25
- Restrepo, M.A. (2005) La definición clásica de arte. *Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales, Volumen 3*.
- Rodríguez, S. (2010) *Arte, dibujo y actualidad*. Málaga, editorial diseño.

- Virgolini, D. (2016) *¿Qué es y qué no es el arte?* Historia del arte. Pag 37.
- Venegas, L.P., Vanegas, C., Ospina, O.H., & Restrepo, P. A. (2016). *Entre las discapacidades y los estilos de aprendizaje: múltiples significados frente a la diversidad de capacidades*. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia). Vol. 12, núm (1), 107-131.
- Imagen I.E.M. Francisco Villota, Genoy. Recuperado de:
<http://www.pastovivedigital.com/wp-content/uploads/2016/02/panoramica-francisco-de-la-villota.jp>