

LA INTEGRALIDAD DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS COMO HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

FRANCISCO JAVIER FRAGA VILLA

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
LICENCIATURA ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2013

LA INTEGRALIDAD DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS COMO HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

FRANCISCO JAVIER FRAGA VILLA

Trabajo de grado como requisito para optar al título de
Licenciado en Artes Visuales

Asesor:

Giraldo Javier Gómez Guerra

Doctor en ciencias de la educación

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
LICENCIATURA ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2013

NOTA DE RESPONSABILIDAD

“Las ideas y conclusiones aportadas en el trabajo de grado, son responsabilidad exclusiva de los autores”.

Artículo 1 del Acuerdo No 324 de octubre 11 de 1966, emanado del honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

NOTA DE ACEPTACIÓN

Presidente Jurado

Firma Jurado

Firma Jurado

San Juan de Pasto, Noviembre de 2013

AGRADECIMIENTOS

A Dios, mi familia y a todos aquellos que hicieron que el sueño; no sea solo sueño, sino una realidad.

RESUMEN

Este proyecto expresa una gran variedad de ideas encontradas al integrar las diferentes expresiones artísticas como herramientas metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para la educación artística de los estudiantes del grado séptimo del Liceo de la Universidad de Nariño. En él se describe cada una de estas expresiones, el proceso de integralidad, la sinestesia como medio de integración, la metodología planteada, el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de los talleres sinestésicos, las afectaciones por el desconocimiento, las expresiones como herramientas metodológicas y el planteamiento y resultados de cada taller. Es un proyecto que responde a las necesidades del estudiante frente a un proceso sensible y perceptivo, con la finalidad de brindar nuevas posturas educativas, que sustenten los requerimientos del estudiante actual.

El estudiante como ser pensante y racional, necesita expresarse y una de esas formas expresivas es a través del arte, desarrollado en cada sesión de clase; gracias al arte por medio de las expresiones artísticas, todos son capaces de comunicarse de diversas formas, donde los limitantes no existen, puesto que hay una gran variedad de expresiones; claro está, que no todos tienen las mismas habilidades y facultades para hacerlo. Ciertamente, hay que entender que se puede hacer con cada una de estas expresiones artísticas, teniendo la opción de contarle al mundo que hay en la mente y manifestarlo a través del cuerpo.

ABSTRACT

This project expresses a variety of ideas found by integrating various art as a methodological tool in the teaching-learning process for the artistic education of seventh grade students of the Lyceum of the University of Nariño. It describes each of these expressions, the process of integration, synesthesia as a means of integration, the proposed methodology, the teaching-learning process from synesthetic workshops, the effects caused by the ignorance, the expressions as methodological tools and the approach and results of each workshop. This project responds to the needs of the student in front of a sensitive and perceptive, with the aim of providing new educational positions, which support current student requirements.

The student as a thinking , rational , needs to be expressed and one of those forms of expression through art is developed in each class session , thanks to art through artistic expression , all are able to communicate in various ways, where constraints do not exist, since there are a variety of expressions, of course, that not everyone has the same skills and abilities to do so. Certainly, you have to understand that you can do with each of these artistic expressions, having the option to tell the world that there is in the mind and manifest through the body.

TABLA DE CONTENIDO

	<i>Pág.</i>
<i>INTRODUCCIÓN</i>	16
<i>CAPITULO 1</i>	21
<i>Integralidad de las expresiones artísticas en el aula escolar</i>	21
<i>La Sinestesia como medio de integración de las expresiones artísticas</i>	32
<i>CAPITULO 2</i>	45
<i>La metodología planteada</i>	45
<i>CAPITULO 3</i>	53
<i>Proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de la integralidad de las expresiones artísticas</i>	53
<i>CAPITULO 4</i>	62
<i>Afectación del desconocimiento de las expresiones artísticas</i>	62
<i>Las expresiones artísticas como herramientas metodológicas</i>	64
<i>CAPITULO 5</i>	67
<i>Talleres sinestésicos</i>	67
<i>CAPITULO 6</i>	91
<i>Llegando a unas conclusiones</i>	91
<i>CAPITULO 7</i>	93
<i>Recomendaciones.</i>	93
<i>REFERENCIAS</i>	94
<i>CIBERGRAFÍA</i>	96
<i>ANEXOS</i>	97

LISTA DE MAPAS CONCEPTUALES

	<i>Pág.</i>
Mapa Conceptual No 1. Integralidad de las expresiones artísticas	32
Mapa Conceptual No 2. Enseñanza	55
Mapa Conceptual No 3. Aprendizaje	56

LISTA DE TABLAS

	<i>Pág.</i>
<i>Tabla 1. Periodo 1</i>	50
<i>Tabla 2. Periodo 2</i>	50
<i>Tabla 3. Periodo 3</i>	51
<i>Tabla 4. Periodo 4</i>	52

LISTA DE GRÁFICAS

	<i>Pág.</i>
<i>Gráfica 1.</i> Planteamientos	22
<i>Gráfica 2.</i> Las fases de un acto de aprendizaje, y los procesos asociados con ellas	60
Gráfica 3. Facultades Artísticas	66
Gráfica 4. Taller 1	70
Gráfica 5. Taller 2	72
Gráfica 6. Taller 3	74
Gráfica 7. Taller 4	76
Gráfica 8. Taller 5	78
Gráfica 9. Taller 6	80
Gráfica 10. Taller 7	82
Gráfica 11. Taller 8	84
Gráfica 12. Taller 9	86
Gráfica 13. Taller 10	88

LISTA DE IMAGENES

	<i>Pág.</i>
<i>Imagen 1.</i> Kandinsky, cuadros para exposición: Escena XVI, 1928	35
<i>Imagen 2.</i> Kandinsky, cuadros para exposición: Escena II, Gnomus, 1928	36
Imagen 3. Kandinsky y Hartmann, Escena del sonido amarillo, 1908 y 1912.	36
Imagen 4. Kandinsky. Impresión III (concierto), 1911.	37
Imagen 5. Kandinsky. Composición XII, 1913.	38
Imagen 6. Timothy B. Layden. Homenaje a Jimi Hendrix, 1992.	40
Imagen 7. Timothy B. Layden. Sinestesia, 2003.	40
Imagen 8. Timothy B. Layden. Listen (escucha), 2003.	41
Imagen 9. Timothy B. Layden. Fuzzy sounds, 2003.	42
Imagen 10. Kupka, Teclas de piano en el lago, 1909.	42
Imagen 11. Resultado Taller Creando con el color y la música	71
Imagen 12. Resultado Taller percepción sinestésica	73
Imagen 13. Resultado Taller percepción sinestésica	73
Imagen 14. Resultado Taller Formas perceptibles	75
Imagen 15. Resultado Taller Formas perceptibles	75
Imagen 16. Resultado Taller Elementos del diseño	77
Imagen 17. Resultado Taller Elementos del diseño	77
Imagen 18. Resultado Taller Elementos del diseño	77
Imagen 19. Resultado Taller Arte pop sinestésico	79
Imagen 20. Resultado Taller Arte pop sinestésico	79
Imagen 21. Resultado Taller Danzando sobre el papel	81

Imagen 22. Resultado Taller Danzando sobre el papel	81
Imagen 23. Resultado Taller Fotografía hecha sentidos	83
Imagen 24. Resultado Taller De la literatura a la expresión gráfica	85
Imagen 25. Resultado Taller De la literatura a la expresión gráfica	85
Imagen 26. Resultado Taller Escultura expresionista	87
Imagen 27. Resultado Taller Escultura expresionista	87
Imagen 28. Resultado Taller Percepción teatral	89

LISTA DE AXEXOS

	<i>Pág.</i>
<i>Anexo A. Grafica del proyecto de investigación.</i>	<i>98</i>
<i>Anexo A. Registro fotográfico exposición de trabajos</i>	<i>99</i>

GLOSARIO

Concebir: crear una idea, pensar o imaginar una forma.

Excéntrico: *extravagante, fuera de lo normal, que esta fuera del centro.*

Experimental: resultado de una prueba que busca variar los parámetros normales.

Facultad: capacidad o aptitud natural, física o moral, que tiene la persona para hacer cosas.

Idealizar: *dar un carácter ideal, a las cosas, adornándolas en la imaginación con todas las perfecciones posibles.*

Integralidad: *integrar una parte con otra, con la intención de proporcionar uno o varios resultados, los cuales sean un complemento y una composición.*

Integrar: *componer un todo con partes diversas.*

Irracional: *que carece de razón, no sujeto a leyes lógicas.*

Sinestesia: la unión de sensaciones.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años el arte se ha planteado desde un concepto de integralidad, de asociaciones y de reinterpretaciones; enfocándose en planteamientos y posturas que responden más a la actualidad, siendo el artista el creador de nuevos procesos y su obra el resultado de una integración de expresiones artísticas, con las cuales forma múltiples ideas de creación, representación y conexión, que al ser desarrolladas conjuntamente, perfilan obras innovadoras e integrales tanto en su técnica, como en sus conceptos. Desde esta perspectiva trasciende cualquier proceso de creación realizándose con un cierto aire excéntrico, al romper con esquemas y parámetros establecidos, permitiendo pensar y reaccionar frente al proceso de creación; dejando claro que no existen los límites en el quehacer artístico, puesto que en el desarrollo de la creación y del aprendizaje del arte, las ideas no tienen un término establecido.

Así como el arte tiene estas propiedades de integración, la educación también plantea este tipo de posturas; ciertamente, es importante cumplir con las expectativas de la sociedad, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y responder al objetivo de formar integralmente. Las metodologías de educación y las necesidades cognitivas de los estudiantes hacen notoria esa necesidad de modificación de esquemas, dejando de lado esa particularización de las áreas, para pasar a la integración como un proceso interdisciplinario, donde es posible tomar un tema específico pero relacionarlo con otros, no menos importante; para esto es necesario, poner en juego la creatividad y la curiosidad, tanto de los estudiantes, como de los docentes, garantizando así aprendizajes significativos y cooperativos, que mejoren los fundamentos y planteamientos del sistema educativo.

El problema que aborda esta investigación, es el desconocimiento sobre la integralidad de algunas expresiones artísticas como herramientas metodológicas, tanto en el campo teórico como en el práctico, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje del área de educación artística y cultural; incidiendo en los estudiantes, puesto que son ellos los más afectados. Para el desarrollo y planteamiento de este trabajo fue necesario hacer un análisis y unas actividades que fundamenten este planteamiento y como referente se tuvo la oportunidad de trabajar con los estudiantes del grado séptimo del Liceo de la Universidad de Nariño; institución educativa ubicada en la ciudad de San Juan de Pasto, la cual tiene más de 323 años de evolución histórica, pedagógica, cultural y de pensamiento. “El Liceo de la Universidad de Nariño nace en el año de 1689 por autorización del Rey de España, bajo el nombre de Colegio de la compañía de Jesús.” (P.E.I., 2010, p. 20). Una institución de trascendencia histórica y de reconocimiento nacional, siendo una de las mejores instituciones del país, con su objetivo de proporcionar a los habitantes del sur de Colombia una educación de calidad. De esta forma, se logra tener un punto

a favor puesto, puesto que su planteamiento educativo es muy bueno y permitió hacer una confrontación de cómo se está desarrollando la educación artística en la actualidad.

Además, el nivel y la capacidad del estudiante de esta institución fue representada en cada actividad artística, ayudando a enriquecer el proceso de investigación, por lo que se plantearon una serie de actividades para lograr desarrollar esa integralidad en las expresiones artísticas por medio de unos talleres sinestésicos los cuales integraron el dibujo, la pintura, la escultura, la música, el teatro, la danza, la fotografía, el arte digital y la literatura; las cuales, desarrolladas conjuntamente lograron llegar a ese punto sensible, perceptivo y emocional del estudiante, enriqueciendo el concepto de arte en la enseñanza-aprendizaje del educando. Cada una de estas expresiones fue planteada acorde al nivel educativo de los estudiantes; permitiendo un pleno desarrollo, ya que se trabajó de forma práctica y teórica dando relevancia a la experiencia y al descubrimiento del proceso artístico, en la cual se integren varias expresiones en un solo taller.

Los estudiantes del grado séptimo del Liceo de la Universidad de Nariño, desconocían esa posibilidad de trabajar conjuntamente con las expresiones artísticas, estancándose en una monotonía metodológica y en un desaprovechamiento teórico y técnico de estas expresiones. No está mal el hecho de trabajar individualmente con cada expresión, de hecho es necesario hacerlo en algunas temáticas, planteadas en el aula de clases, porque estas así lo requieren; pero si hoy en día hablamos de educación integral y de brindar al estudiante unas mejores posibilidades de formación, es indispensable plantearlo de esta manera. Ciertamente, el estudiante estaba educándose en un ambiente poco acorde a la necesidad actual, desconociendo ciertas expresiones, afectando lo cognitivo, afectivo, habilidades, actitudes y destrezas; a causa de ello, no se le propiciaba un claro conocimiento de lo comprendido en el arte y la enseñanza de la educación artística, que evidentemente van más allá de la simple educación habitual, proponiendo y demostrando que esto influye en el educando y que es una tarea conjunta.

Existen ciertas dificultades notables cuando en algunas temáticas al estudiante se lo limita, reprime y condiciona en su aprendizaje; es evidente que existe un acondicionamiento en algunos estudiantes que requieren ver las cosas o tener un referente para dibujarlas o pintarlas, no utilizan de la mejor manera sus facultades de sensibilidad, imaginación, creatividad e inteligencia; haciendo de ellos, unos estudiantes poco perceptivos y creadores en el proceso artístico pedagógico, siendo éste el problema más notorio en las observaciones realizadas.

Pensando en la solución de esta situación, se trazaron unos objetivos que conforman el fundamento de esta investigación. De manera general se busca demostrar el desarrollo de la

integralidad de las expresiones artísticas en el área de educación artística y cultural para afianzar las aptitudes artísticas en los estudiantes. Además, para alcanzar este ideal se establece unos objetivos específicos: interpretar las temáticas que se desarrollan en la asignatura de educación artística para comprender la manera en que se está trabajando y poder describir ese proceso centrado en la integralidad de las expresiones artísticas, con esto sería posible explicar de qué manera afecta el desconocimiento de las expresiones artísticas, utilizadas como herramientas metodológicas.

Parte importante del proceso investigativo, artístico y creativo fue reinterpretar las temáticas y metodologías ya expuestas, a partir de esto el estudiante pudo crear procesos innovadores, dando como resultado una planificación de talleres (talleres sinestésicos), en los cuales el estudiante pudo plasmar una variedad de formas necesariamente sustentadas, desde un manejo técnico hasta un concepto claro de su actividad artística, logrando una educación de acción más moderna, cumpliendo con las necesidades de una educación integral, acorde a los intereses de los estudiantes, que requieren mejoras en la educación que se les está brindando y que de igual manera, esta sea la propicia para tratar temas actuales, permitiendo el desarrollo en sus conocimientos por medio de las diferentes expresiones artísticas. El uso de todos los recursos disponibles fue un reto dentro de los talleres, donde también se trabajó la parte tecnológica que además de ser de interés para los estudiantes, es una necesidad actual que también va de la mano con el concepto de integralidad de las expresiones artísticas.

Desde los primeros talleres se evidenció que el estudiante logró desarrollar sus aptitudes y habilidades perceptivo-motrices a través de la automaticidad de la práctica en cada taller, al saber manejar con rapidez las diferentes técnicas de cada una de las expresiones artísticas. Además de un mejor desempeño en su desarrollo cognitivo, físico, social, afectivo y motivacional; esto gracias a la integralidad de las expresiones artísticas, adquiriendo un mayor conocimiento en el planteamiento de cada clase, con una libertad en el uso del material y un aprovechamiento de los recursos que poseen, permitiéndoles ser los creadores de su propio conocimiento conceptual artístico y de iniciativas de aprendizaje autónomo en cada taller desarrollado. Cabe resaltar que ha sido de gran ayuda el Plan de Estudios Complementarios descrito en el P.E.I de la institución, en el cual se desarrollan actividades de teatro, música, danza, oratoria, audiovisuales y otras; permitiéndole al educando una libertad en el proceso de creación y experimentación de sus habilidades para llegar a un concepto sólido del desarrollo de esas capacidades artísticas y logre integrar, esas expresiones en cualquiera de sus procesos cognitivos.

Con las expresiones artísticas surgidas a través de la historia del arte, como ejemplo, dentro de lo contemporáneo fue posible trabajar con un tipo de arte digital, por medio de ordenadores o

computadores, cámaras digitales y más elementos tecnológicos, los cuales ayudaron a la estimulación y al desarrollo del estudiante, permitiéndole un conocimiento técnico de tendencia actual y que además responde a intereses generales, logrando una adecuación a las necesidades del momento, destacando que es propicio desarrollar actividades con medios actuales para llegar a ese proceso de integralidad.

Razón por la cual es necesario tener conocimientos de la parte conceptual o teoría y práctica, de cada una de las expresiones artísticas, para así, lograr unir unas con otras, sin desfasarse de los conceptos de la integralidad en el arte; tal y como lo ha planteado y desarrollado el artista ruso Wassily Kandinsky, uno de los primeros en plasmar un arte puro, quien por medio de la sinestesia en el arte, entendida como la unión de sensaciones, tanto auditivas, visuales, gustativas, olfativas y táctiles, asociadas a elementos procedentes de los sentidos físicos, le fue posible llegar a unas sensaciones internas “sentimientos”; en sí es una experimentación de sentidos mezclados, que permiten sentir y percibir el color mientras se escucha música, se danza y se concibe la teoría del color, mientras se desarrolla cada taller. Cabe aquí mencionar que estos procesos de enseñanza-aprendizaje, fueron tomados desde sus teorías con el fin de educar de la mejor manera partiendo del conocimiento, de sus habilidades, aptitudes y destrezas, en su desarrollo artístico y cultural, por medio de unas herramientas metodológicas y de su expresión plástica, dramática y musical.

Existe poca referencia frente al planteamiento de este proyecto, en el sentido del manejo integral que se le da a las expresiones artísticas, por medio de unos talleres sinestésicos, los cuales están enfocados en percibir sensaciones al desarrollar conjuntamente lo teórico con lo práctico en la educación artística. Pero si se logra acoplar a unos proyectos que tienen la misma intención de mejorar parte de un proceso educativo y resolver un problema por medio de la integración, tal como lo plantea la licenciada en artes plásticas Mary Margarita Rodríguez P. en su proyecto Principio de integración artístico ambiental en la educación ambiental en los estudiantes del programa nacional de formación de educadores, la cual integra dimensiones ambientales con artísticas, hacia la formación integral del educando, enfocados en resolver un problema por medio de una educación activa y participativa, incorporando en su vida cotidiana la educación ambiental, al igual que este proyecto donde todos son partícipes principales para la resolución de un problema educativo con el fin de mejorar su aprendizaje en las artes.

Otro de los referentes para este trabajo, desde la parte teórica del arte y con un contenido interesante sobre la sinestesia en la pintura contemporánea es el trabajo de investigación titulado Aportaciones teóricas y prácticas sobre la sinestesia y las percepciones sonoras en la pintura contemporánea. Tesis doctoral presentada por Timothy Baird Layden, Dirigida por el Dr.

Domènec Corbella I Llobet, en Barcelona en el año 2004. En esta se menciona y explican algunos conceptos que son de aporte a este trabajo, como la pregunta ¿Qué es la sinestesia en el arte?

Acerca de este cuestionamiento Baird (2004) menciona que:

Podemos hallar expresiones sinestésicas en el arte de todas las épocas. En efecto, el arte sinestésico no es un género artístico, ni una técnica, ni tampoco se sustenta en una filosofía en particular. No existe una manera “correcta” o una regla para crear arte sinestésico. Éste se manifiesta como una obra que emana de un lugar específico del interior del artista (p.9)

Hay un amplio bagaje de pensamientos e ideas de este artista que ayudan a entender la importancia y lo adecuado al trabajar desde la sinestesia en el arte y como esta nos afecta, en este caso, a los estudiantes del Liceo de la Universidad de Nariño.

Para alcanzar los objetivos de esta investigación, fue propicio trabajar desde un paradigma cualitativo, enfocado en comprender la conducta humana dentro de una realidad social. El enfoque investigativo corresponde al crítico social, por ello su propósito es comprender e interpretar la realidad, por medio del método investigación acción, el cual permitió realizar unos talleres para mejorar el sistema educativo y social, donde fue necesario trabajar desde una manera espiral, partiendo de observación, planificación, implementación, reflexión y una evaluación de resultados con el propósito de mejorar el trabajo artístico para los grados séptimos del Liceo de la Universidad de Nariño.

CAPITULO 1

Integralidad de las expresiones artísticas en el aula escolar

Conforme pasa el tiempo el arte al igual que el hombre evoluciona, creando una línea de nuevos conceptos y apropiaciones de los diferentes planteamientos frente a la vivencia del arte y como este se relaciona con nosotros; en este caso, el arte se relaciona con el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus diferentes expresiones artísticas, las cuales se las clasifica en: las artes plásticas, las musicales o auditivas, las corporales o de espectáculo, las digitales y las literarias; que nos permiten expresar ideas, sentir emociones, percibir sensaciones y un mundo de posibilidades que solo el arte puede lograr. Ciertamente, desde los mismos inicios de la humanidad hasta el presente, el hombre ha tenido la necesidad de manifestarse en sociedad, de este modo al estudiante se le brinda esa oportunidad de expresarse por medio de estas expresiones, las cuales se pueden desarrollar conjuntamente logrando una educación integral en todo el sentido de la palabra.

Al hablar de integralidad se refiere a un proceso de unión. De integrar una parte con otra, con la intención de proporcionar uno o varios resultados, los cuales sean un complemento y una composición de un todo. La integralidad tiene que ver con el ser en sí, como sujeto educable y, con los procedimientos conducentes a establecer la correspondencia para generar lecturas como un todo. Al decir del Ministerio de Educación Nacional la integralidad se sustenta en una visión profunda del ser en su formación y al mismo tiempo a la complementariedad generada en el proceso. Es así como, más adelante desde la integralidad se hablará de la sinestesia como amalgama de sentires del sujeto en un proceso de formación, por una parte y por otra a la compaginación de la fusión de los procesos.

En este caso, las partes a integrar son algunas expresiones artísticas desarrolladas en este trabajo de investigación como: el dibujo, la pintura, la escultura, la música, el teatro, la danza, la fotografía, el arte digital y la literatura; las cuales, tienen en común la posibilidad de expresar sentimientos, pensamientos e ideas; dado que, nuestra intención puede ser autónoma, haciendo cosas para sí mismo o con una idea de comunicación, donde exprese algo para todo el mundo. No es un acto pretencioso, sino más bien es una mirada de desarrollo y de posibilidades para que logremos expresarnos de diferentes maneras. Puesto que, la expresión artística, es una expresión del ser humano; además es un sentimiento, que no solo es de los artistas, sino una acción determinada de todos.

Las Expresiones Artísticas

Se las plantea como:

*Herramientas
Metodológicas*

Por el
proceso educativo en la
enseñanza-aprendizaje

Técnicas

Por el
desarrollo
Motriz del
estudiante

*Recursos
didácticos*

Por ser
una ayuda en
cada actividad
artística

Conceptos

Por
enriquecer los
conocimietos
desde la teoría

disciplina definida desde diferentes aspectos, permite una variedad de conceptos y de tratados frente a esta técnica, pero lo conveniente en este proyecto es entenderlo como ese proceso de creación, con el cual por medio de unos trazos el estudiante puede expresarse.

El doctor en bellas artes, Alberto Facundo Mossi, en su libro: *El dibujo enseñanza aprendizaje*, hace un aporte a la definición de dibujo.

Facundo (2001) afirma:

Bajo el punto de vista sincrónico o actual los últimos eventos artísticos constaban esta evolución, poniendo de relieve la profusión, enfoque y utilización del dibujo dentro de las manifestaciones artísticas. Muestra de ello son, entre otros, Degas quien concedió mayor importancia al dibujo o al cómo expresar sus representaciones. Braque, Picasso y más tarde Juan Gris, Laurens, Marcel Duchamp y Villon quienes para ellos y sus discípulos, el método del collage va a convertirse insensiblemente en el equivalente de lo que era el dibujo para los maestros clásicos: Leonardo, Rafael, Miguel Angel, etc. Así mismo Klee y Kandinsky cooperan en la nueva manera de dibujar con los elementos sintácticos atendiendo a este qué o concepto y al cómo o expresión. Pues en sus obras o trabajos subjetivos de abstracción y sinestesia lo manifiestan claramente. Kandinsky en sus clases de dibujo analítico de la reproducción realista u objetiva hasta la abstracción o subjetiva. (p.28)

Conocido este planteamiento, sobre las posibilidades estilísticas del dibujo como medios de creación para nuevas ideas, se concreta lo que se quiere mostrar y con que se puede trabajar desde el dibujo como parte del proceso de integración frente a otras expresiones. En sí, el dibujo será el inicio técnico, conceptual y de expresión de una actividad artística.

Si hay un orden en las expresiones, es conveniente mencionar ahora a *la pintura*, técnica que le da color a la forma y como esta hace parte de la mayoría de los procesos de creación artística. La pintura es vista desde diferentes aspectos, ya sea desde lo material realizando una forma gráfica al utilizar pigmentos, ó desde la parte expresiva donde no importa el material sino el realce del color en la forma, vista desde una manera conceptual; la pintura, es la esencia del dibujo enfocada en dar color a la forma, de esta manera crea su alma. El pintor ruso Wassily Kandinsky, en su libro *De lo espiritual en el arte*, hace diferentes aportaciones en la conexión del dibujo con la pintura.

Kandinsky (1994) afirma:

El color, que por sí mismo es un material de contrapunto que encierra infinitas posibilidades, creará, junto al dibujo, el gran contrapunto pictórico con el que la pintura llega a una composición que, como Arte verdaderamente puro, se pondrá al servicio de lo divino. A esas alturas vertiginosas la lleva siempre el mismo guía infalible: el principio de la necesidad interna. (p. 58)

El color, el dibujo y la pintura unidos crean una composición, una expresión integral que tiene esa necesidad de conexión para hablar de un arte puro. La pintura no solo es poner un pigmento en el papel y dar color a una blancura de superficie, sino más bien es el hecho de dar luz a ese blanco sin alma y sin fuerza de existencia, ciertamente la pintura es quien da vida a la forma al poner sus diferentes variaciones de colores, tonos y matices.

Ahora, si la forma pasa de ser bidimensional (ancho y largo) a tridimensional (ancho, largo y profundidad) se habla de *la escultura*, esa expresión artística de relieves, de formar y de ocupar espacios. Hacha (2007) define: “la escultura comprende también un proceso que se expresa con un conjunto de imágenes en volumen o en tercera dimensión. Puede tener el tamaño de los monumentos y entonces se conocen como esculturas públicas, por estar en espacios abiertos” (p. 44). Comúnmente, en nuestro entorno miramos este tipo de expresión realizadas en diferentes materiales, permitiendo una variedad de resultados artísticos, los cuales se puede realizar dentro de un aula de clases, brindando al estudiante una forma de expresión, de ahí se puede destacar sus habilidades y destrezas en el uso físico con diversos materiales; un ejemplo de ellos son los trabajos en oasis (espuma sintética) donde se talla y se modela un material sensible, de hecho se puede trabajar con estudiantes por ser un material fácil de manejar y sobretodo porque permite explorar el manejo de esta técnica; puesto que, con esta se logra hacer visible y palpable lo imaginario por medio de la talla. Al respecto, González plantea lo siguiente:

El procedimiento para generar dicho objeto nos remite a las variedades técnicas de la escultura. Según los tratadistas italianos del renacimiento (Alberti, Leonardo, Miguel Ángel), un escultor es aquel que quita materia de un bloque hasta obtener una figura. Por consiguiente, esculpir o tallar es quitar, y es escultor quien sabe quitar lo que sobra en un bloque que contiene un objeto escultórico en potencia. (González, 1986, p.3)

Es así como se desarrolla talleres de escultura, siendo esta técnica útil en las actividades físicas y técnicas en la comprensión del manejo de diferentes materiales, brindando una posibilidad más de conocimiento y expresión por medio de la acción de quitar cierto material de un bloque, con la intención de representar sensorialmente un trabajo artístico, debido a que esta técnica nos permite desarrollar los sentidos desde lo visual hasta el tacto.

Ahora, pasamos a *la música*: una de las expresiones artísticas más conocidas y favoritas, con la cual es siempre conveniente trabajar este tipo de proyectos artístico – pedagógicos, porque crea una experiencia interesante en cada actividad, como una herramienta pedagógica; para el fortalecimiento del desarrollo artístico del estudiante, siendo una expresión que deja soñar y permite entrar al mundo de la imaginación, la expresión y de la espontaneidad. Así, la música como concepto: “en oposición a la plástica y a la pintura, no presupone disposiciones técnicas algunas, pues el hombre canta espontáneamente y, dando palmadas o golpeando algún objeto,

crea sus ritmos, sin que necesite disponer de instrumento alguno trabajado para este fin” Alcobé (1979). Enciclopedia Labor (Vol 7, p. 845) Barcelona.

De este modo, se plantea a la música como “la grafía musical”, con base en el documento del Ministerio de Educación Nacional: Lineamientos curriculares en el área de educación artística y cultural en la serie lineamientos curriculares:

Hablamos, cantamos, nos quejamos. Cada voz posee un timbre particular por el cual podemos identificarla. En la voz cantada según nuestras posibilidades de extensión en los ámbitos de la altura sonora y por las características fisiológicas y tímbricas, podemos diferenciar entre sí las varias categorías de voces de hombre o de mujer: tenor, barítono, bajo en el hombre; en la mujer: soprano, mezzosoprano, contralto. (serie lineamientos curriculares, p.66)

Evidentemente, en la música existe una diversidad de elementos que son propicios para entender la importancia de trabajar con esta expresión artística, desde la esencia del arte, como en el campo de la educación artística; donde por medio de los lineamientos curriculares de la educación artística se plantean unos conceptos que hay que tener en cuenta para la enseñanza de sí misma como: los materiales sonoros y los aspectos musicales, los cuales son el silencio que se entiende como la ausencia de movimiento evidente, de sonido y el sonido como hecho físico y fisiopsicológico que se lo encuentra en todo nuestro alrededor. Además, hay que entender la necesidad de sensibilización auditiva, la cual es escuchar con la imaginación; que nos permite interpretar el mundo desde sus sonidos, por medio del timbre, la duración, la altura y la intensidad como elementos del sonido. De igual manera, hay que tener en mente la necesidad de la sensibilidad rítmica entendiendo el ritmo, la melodía y la armonía; como cualidades del sonido. Y también, hay que conocer los medios de expresión como: la expresión gráfica, la voz, la grafía musical, los instrumentos, los medios electrónicos, la forma musical, los géneros y los estilos para fundamentar y entender la música como herramienta metodológica. Donde sus elementos intervienen en cada proceso de conocimiento, destacando el sonido, puesto que es un elemento esencial en el planteamiento de algunos talleres.

El principio fundamental de la Música es el ritmo y su materia o elemento es el sonido. Si aceptamos la suposición de que el hombre primitivo descubrió el sonido, que más tarde llamaríamos musical, al percibir una agradable sensación por la vibración de su arco de cazador, o por el silbido del viento, no podemos decir, sin embargo, que inventara con ello la Música. Una expresión que reconoce el potencial del hombre desde una edad temprana, destacando sus facultades y habilidades. Alcobé (1979). Enciclopedia Labor (Vol 7, p. 859) Barcelona.

En cierto modo, lo esencial en este proyecto es la capacidad de escuchar y de interpretar el sonido, para que el estudiante logre manifestar sus emociones por medio de la plástica y así llegar al punto de integración. Considerando la música como un medio más de comunicación y de expresión.

La música puede considerarse una forma de lenguaje en la que la función expresiva es una de sus manifestaciones fundamentales, de todos los seres humanos; esta ha adquirido el valor de un instrumento de comunicación masiva que llega y moviliza las personas de toda edad, condición social o recursos económicos. Esto es respaldado por Edgar Willems quien afirma que, “la música favorece el impulso de la vida interior y apela a las principales facultades humanas: voluntad, sensibilidad, amor, inteligencia, imaginación creadora”. (Delalande, 1995, p. 6)

Más que una expresión, es una herramienta del ser que nos permite sentir, percibir y comunicarnos con el mundo desde otros sentidos. La licenciada en música Hemsy de Gainza, (1964) la define como “un lenguaje y como tal, puede expresar impresiones, sentimientos, estados de ánimo” (Delalande, 1995, p. 6). Esto es lo esencial de trabajar con la música, la intención es permitir una comunicación; y de esta manera el educando pueda expresar lo que piensa y siente, por medio de la plástica influenciada por la música.

Otra expresión y un campo más en la educación artística es *el teatro*, una de las más relevantes y dinámicas para este proceso, debido a que gracias a su forma de expresión y de improvisación, puede ser trabajada desde diferentes puntos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El teatro es visto como una expresión de la rama del arte escénico, que hace conexión directa con la actuación; representando historias que tienen una mixtura entre las escenografías y el espectáculo, la música y el sonido, y los gestos y el discurso. De este modo, el teatro logra ser un armazón que acerca a los estudiantes a una realidad artística, llena de vida, emociones, acciones, expresiones y sentimientos; permitiendo una identificación con los personajes a desarrollar, puesto que, no solo interviene la obra, sino la relación con los demás, enriquece el concepto social y de compañerismo.

Landa (1997) afirma:

El teatro es uno de los géneros literarios más antiguos que se conocen y, desde su aparición en la antigua Grecia, se ha asociado siempre a él una doble finalidad: entretener y enseñar, o como dicen los autores clásicos: enseñar deleitando. (p. 5)

Todo esto nos dice que, el teatro permite el sano aprendizaje por medio del deleite, del cual por medio de la representación teatral, los estudiantes aprendan acciones; permitiéndoles expresar sus sentimientos y emociones, con la voz y los movimientos de su cuerpo. Creando así, una herramienta metodológica al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Puesto que este, también hace parte del juego, de la expresividad, de la diversión, del entretenimiento, la lúdica y como una actividad pedagógica.

De igual manera, el teatro es visto como un campo artístico donde el estudiante tiene la posibilidad de aprender por medio del juego; siendo este un sinónimo de teatro. Que permite un desarrollo integral en los estudiantes y de la misma comunidad educativa. Según la serie de lineamientos curriculares, el teatro debe ser llevado por medio del desarrollo del juego.

En otros idiomas, actuar tiene el mismo significado de jugar. El teatro es el espacio privilegiado del juego, allí donde el individuo realiza la experiencia de sí mismo y la experiencia del otro, experiencia real y simbólica, que le permite empezar a elaborar una identidad y a imaginar un posible devenir dentro del respeto y la tolerancia.(serie lineamientos curriculares, p.76)

De este modo, se logra guiar al estudiante al conocimiento por medio de una diversión que enriquece el proceso de educación, con la idea de proporcionar unas variables en las temáticas a la hora de enseñar. Ahora si de integración se habla los resultados serán vistos desde otra perspectiva, donde el estudiante encuentre otra manera de realizar su actividad; permitiéndole vivir una experiencia de comunicación grupal; así mismo, entrar en aceptación con los demás al aceptar sus diferencias y así, mejorar el ambiente educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje; porque no solo es el hecho de recitar un texto, si no desde el modo pedagógico como elemento esencial en el desarrollo de la educación artística; fortaleciendo en el estudiante la personalidad, su afectividad, sus sentimientos, su creatividad e imaginación.

En el mismo sentido, *la danza* es otra expresión artística, en la que se utilizan los movimientos corporales como medio de expresión. Hacha (2007) afirma: “muchos artistas, en lugar de pintar o dibujar, prefieren expresar sus ideas, mediante los ademanes, gestos y acciones propias del cuerpo humano” (p.47). Es una manera más de expresión; mediante la cual, el estudiante tiene otra posibilidad de transmitir sus emociones, sentimientos e ideas; diferente al dibujo o la pintura, puesto que el cuerpo sería el pincel como en una obra plástica, donde se destacan los movimientos del trazo.

Además, la danza por esencia permite ser desarrollada conjuntamente, logrando una comunicación social, que enriquece el concepto de arte y de la apropiación misma en el proceso educativo. Ciertamente la danza nos lleva a una gran variedad de representaciones que por medio del cuerpo podemos manifestarlas. Una definición desde lo artístico de esta expresión es:

La danza es el conjunto artístico compuesto por el baile hierático, la música y la coreografía, representa el grado de refinamiento social, expresa la cultura y las tendencias éticas de una raza. Es la manifestación humana que usa el cuerpo para reflejar y transmitir cualquier tipo de sentimiento y por lo tanto, ofrece un sinnúmero de matices desde lo primitivo y sagrado, lo guerrero y lo popular hasta lo

cortesano en los bailes de etiqueta rigurosa, en los cuales el hombre ha plasmado con ritmo y cadencia, movimientos variados según su estado de ánimo. Pachón (2005). Enciclopedia Espiral (Vol 1, p. 69) Colombia.

Por medio de esta definición, se enriquece el concepto de danza, desde el punto de vista de una manifestación del hombre, que permite la conectividad del expresarse por medio del cuerpo; siendo un instrumento en la comunicación, relacionándose armónicamente con el mundo, por medio de movimientos, gestos, ritmos y juegos. Y en lo educativo, se establece desde un pensamiento reflexivo, crítico, dinámico, lúdico, social, cultural y demás factores que promueven y enriquecen el saber específico del estudiante, al ser parte de la área de educación artística y cultural.

La danza conlleva un potencial educativo altamente significativo; el lenguaje simbólico dinámico que la caracteriza representa la complejidad de la "vida interior" de manera unificada y genuina. La educación en danza promueve naturalmente y potencializa la creatividad y el conocimiento de facultades físicas y afectivas, reflexivas y valorativas, propias y de los otros. (serie lineamientos curriculares, p.70)

De este modo, se tiene en cuenta la gran oportunidad de trabajar desde esta expresión hacia los procesos educativos; puesto que, el estudiante logra fortalecer el desarrollo físico y psicoemocional, en cada actividad, interviniendo como una herramienta metodológica; puesto que hace parte de la enseñanza, ya que el estudiante aprende por medio de ella; gracias a una educación corporal y sensorial, que busca un equilibrio en las percepciones cinéticas del estudiante.

No solo es el hecho de danzar sino de aprender danzando; el estudiante debe saber manejar el movimiento como elemento esencial de la danza y los elementos espaciales como: el equilibrio estático y el dinámico, la coordinación, los elementos temporales, el ritmo auditivo y corporal, y una variedad de elementos que hacen parte de esta expresión que conllevan a manifestarse correctamente por medio de un saber específico, que con el tiempo el estudiante irá enriqueciendo cada día aún más.

Otra expresión artística, trabajada es *la fotografía*, entendida como esa técnica de capturar imágenes por medio de unos equipos físicos, comúnmente llamadas cámaras fotográficas, puesto que en la actualidad es considerada otro medio artístico, con la cual se realizan una diversidad de trabajos desde el punto de vista personal, hacia una sociedad; con su intención al igual que las otras expresiones artísticas el de comunicar y expresar. Juan Hacha la define de la siguiente manera:

La fotografía es una técnica químico mecánica para reproducir imágenes que suelen suscitar sentimientos de belleza o fealdad, dramaticidad o comicidad, sublimidad o trivialidad, tipicidad o novedad. En suma, se trata de imágenes fijas que pueden poseer virtudes estéticas. Como técnica puede servir como canal de imágenes artísticas (fotografías de obras de artísticas), de medio de producción artística y producto artístico (fotografías artísticas), si sus imágenes muestran propiedades temáticas, estéticas y fotográficas. (Hacha, 2007, p.44)

De este modo, la fotografía al igual que las demás expresiones artísticas nos permite una comunicación desde nuestros sentimientos, puesto que enriquece el concepto estético que se le da a la imagen; siendo esta muy importante, dado que, todo a nuestro alrededor está marcado de imágenes, que llenan nuestro cerebro de información; como afirma el dicho: «una imagen vale más que mil palabras». Por esta razón, los medios publicitarios crean una variedad de propuestas que buscan enriquecer su mercado. Ahora, todo este tipo de información y comunicación ha puesto a la fotografía en un punto muy alto, siendo una expresión artística necesaria de conocer; debido a que es un medio de comunicación y de expresión que permite acogerse a ella para hacer uso como una herramienta más en la enseñanza-aprendizaje en la educación artística y cultural.

Lo más valioso, la esencia de la fotografía es ese instante, es ese preciso momento. Aquí se puede afirmar que no importa cuántos píxeles tiene la foto, si está bien enfocada, si hay buena luz. Lo bello es capturar ese instante que pausa nuestra vida por un instante. Por ello lo necesario a la hora de enseñar esta expresión artística es educar al estudiante a capturar las emociones que perciba al mirar unos momentos y capturarlos por medio de una cámara que será el resultado de sus facultades artísticas.

Esta técnica, ya desde hace muchos años ha sido utilizada como un medio de publicación, pero en este trabajo lo que se quiere ver es como por medio de capturar unas imágenes se puede sensibilizar al estudiante frente a las imágenes percibidas, desde su composición estética hasta lo social.

A mediados de la década de 1960, numerosos artistas buscaban la manera de ampliar sus horizontes para seguir el ritmo a un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa y representarlo; y en la fotografía atisbaron el medio para hacerlo. Desde aquella fecha, en todos los momentos clave de la historia del arte se ha cuestionado de forma explícita la relación entre el arte y la vida cotidiana. (Company, 2000, p.11)

De este modo, la fotografía se vuelve más que una técnica, es una herramienta de lo cotidiano, que encontramos en todas partes; desde avisos publicitarios, los cuales de pronto no tienen que ver con nosotros; hasta los álbumes familiares, que nos recuerda una historia pasada. La fotografía tiene una gran importancia desde lo artístico, dado que, tiempos atrás, los pintores eran

los principales retratistas y hacían parte de lo más alto en la población por inmortalizar un rostro; pero con el invento de la fotografía, hay un rompimiento en la historia del arte. Dado que, el pintor o el artista deja su pincel y empieza a fotografiar; pero por más rápido y fácil que suele parecer, tiene sus complicaciones y es ahí, donde se aprende a realizar una verdadera fotografía; iniciando con la estenopeica o la caja oscura, donde se empieza a bocetar paisajes, personas, construcciones, etc. Y es ahí, donde se empieza a capturar las acciones que hoy en día son emociones.

En lo contemporáneo la fotografía ha cambiado mucho y para llegar a este punto ha tenido que hacer un gran recorrido tanto histórico, técnico, como conceptual; al hablar de técnico, se refiere a las cámaras fotográficas, de las cuales hoy puedes tomar una foto y por medio de unas aplicaciones como Instagram, Line, Google+, entre otras; las puedes editar directamente y compartirlas con tu mundo, por medio de redes sociales; gracias a unos sistemas operativos como el Android, Mac, etc. Y desde lo conceptual, la fotografía en si es considerada un arte, puesto que esta, va más allá del simple hecho de captura, es una forma de expresar lo que sentimos y la imagen no deja de ser una simple composición; si no, es la inspiración de un proceso artístico gracias a las facultades del hombre que le permite crear una obra y así poder expresarse.

Siguiendo con las expresiones artísticas, se llega al punto de mencionar sobre *el arte digital*, una expresión más, de la cual, se puede trabajar desde su diversidad de manejo, convirtiéndose en una de las más actuales y desarrolladas por los artistas contemporáneos, creando un provecho de lo tecnológico.

El arte digital se ha convertido en una disciplina que agrupa las manifestaciones artísticas llevadas a cabo con un ordenador. Por definición, estas obras de artes tienen que haberse elaborado por medios digitales y pueden ser descritas como una serie electrónica de ceros y unos. En contraposición a esto se encuentra el dominio de lo analógico. Sin embargo, no toda representación digital es arte. La frontera es imprecisa, especialmente porque el arte digital combina en gran medida arte, ciencia y tecnología. Las raíces del arte digital se encuentran en las matemáticas y la informática. ¿Nos recuerda esto a la época del Renacimiento, en la que Leonardo da Vinci, además de artista, era inventor, Miguel Ángel, ingeniero, y Galileo Galilei, por contra, también artista? Esta combinación renovada amplía los horizontes y ofrece interesantes estímulos. (Wolf, 2010, p.4)

De lo anterior, se concibe destacar el hecho de poder trabajar por medio de un ordenador o computador y con otros objetos tecnológicos; que faciliten la enseñanza en el proceso artístico de formación de los niños. Las expresiones de este tipo de arte se encuentran todavía en sus inicios y se les considera artísticas por servir de canal a las obras de otras manifestaciones de arte. Siendo, una posibilidad más de creación artística, donde lo tecnológico hace parte del proceso de educabilidad, del cual al estudiante se le enseña a manipular una imagen, haciendo

de ella una propuesta como actividad artística; manejada desde lo teórico, puesto que es necesario conocer cómo funcionan ciertos equipos para su actividad; y como en lo práctico, enfocados en desarrollar técnicas actuales, que permitan un proceso de creación integral desde lo manual y lo digital.

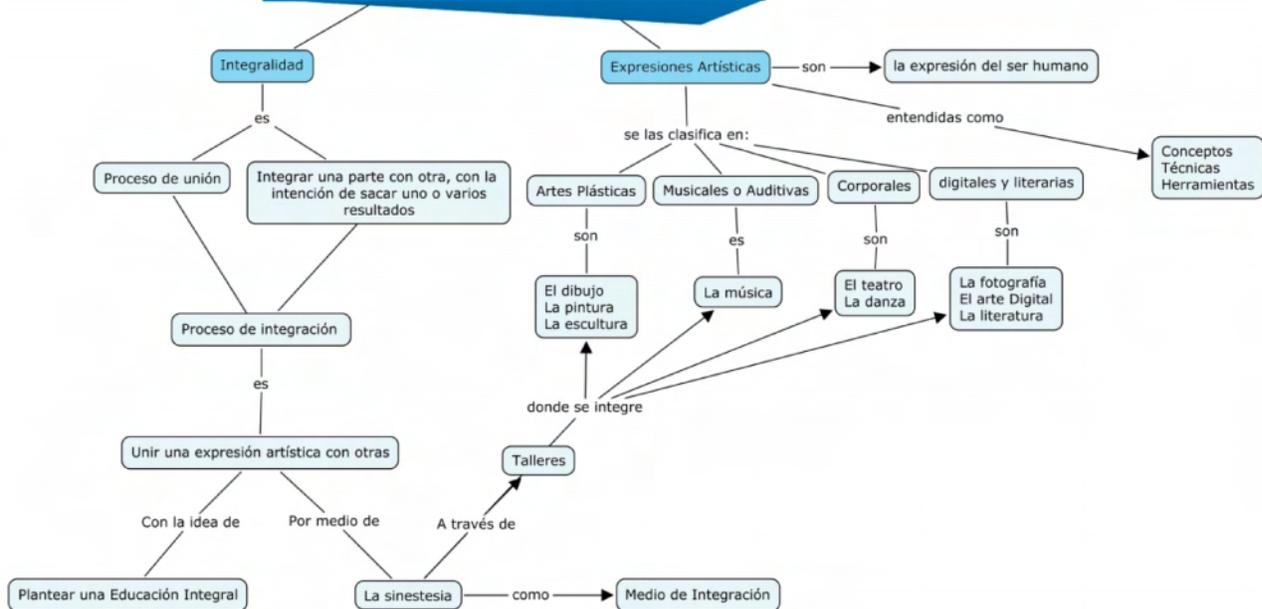
Terminando con las expresiones artísticas, se hace referencia a *la Literatura*, como otro de los campos de la educación artística; siendo, el arte que utiliza la palabra como herramienta y medio de comunicación y expresión. Según la Real Academia Española de la lengua, la literatura es el arte que emplea como medio de expresión una lengua. (RAE, 2001). En la literatura existen géneros literarios como la lírica y dentro de ella está la poesía, entendida como la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. Otro género literario es la narrativa y como parte de esta, la novela, obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores en la descripción o pintura de sucesos interesantes así como de caracteres, pasiones y costumbres. También dentro de la narrativa se encuentra el cuento, como narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo que tiene como estructura introducción, nudo y desenlace; igualmente, el ensayo, que es el más general de la didáctica, el cual consiste en la interpretación y explicación de un tema ya sea humanístico, filosófico, político, social, cultural, deportivo o de reflexión subjetiva.

Después de todo, la necesidad de expresarse y comunicarse, es lo que motiva por lo general a crear, a seguir escribiendo y compartiendo con el mundo. En el proceso educativo existe la necesidad de recuperar la literatura como expresión de las artes, por ser un acto de creación frente a la palabra. En los lineamientos curriculares con respecto a los espacios para la lectura, plantean lo siguiente:

Pero, ¿en dónde ubicamos la literatura? ¿Qué clase de espacios podremos crear para ella, sin que pierda su fuerza y su carácter indómito?. La naturaleza misma de la literatura exige espacios no tradicionales. Su carácter liberador implica un espacio liberador. Con seguridad no la podremos ubicar dentro del currículum, de la norma, de la regla, pero tampoco en el lado del juego intrascendente que igualmente la despoja de todo su poder. La literatura es incompatible con una enseñanza tradicional, pero innovar no significa improvisar. Es preciso entonces diseñar espacios que se despojen de las trabas que impiden el diálogo, la reflexión, el debate. (serie lineamientos curriculares, p.81)

Ciertamente, el docente tiene que brindar espacios de lectura, para llamar la atención del estudiante y enfocarlo a sus intereses. Gracias a la lectura podemos crear un espacio de imaginación y de referente que sirva de inspiración para el desarrollo de las demás expresiones artísticas, puesto que por medio de la lectura el estudiante es quien desarrolla su trabajo artístico.

INTEGRALIDAD DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS

Por tanto, La sinestesia, del griego “syn” (unión) mas “aisthesis” (sensación), se define como la unión de sensaciones; es el contrario de anestesia, de la cual no se percibe ninguna sensación. Está “facultad” permite experimentar con la unión de los sentidos, por ejemplo: una percepción visual provocada por un estímulo auditivo (ver colores mientras escuchamos una canción); además de la mezcla de sensaciones, une elementos internos como los sentimientos o las emociones; siendo un complemento al hablar de integración, puesto que, hace una conexión por naturaleza entre sensaciones por medio de los sentidos y los enfoca al proceso de integración; dado que, por medio de estos se percibe las expresiones artísticas.

En la variación de conceptos frente a la sinestesia, Jonh Harrison la define como la experiencia de dos o más sensaciones que ocurren al mismo tiempo, por ejemplo: “escuchar un color: audición colorida, ver un olor, sentir un color y saborear un color, gusto colorido” (Harrison, 2005, p.11). Así, pues hace referencia a las acciones de alguien quien padece este síntoma y une estos sentidos. Ahora veamos que en el mundo del arte sinestésico, existieron varios personajes que se enfrentaron a este fenómeno, entre ellos: Wassily Kandinsky, a quien se le atribuye gran parte de su trabajo a la sinestesia; el pintor y artista gráfico Frantisek Kupka, destacado por su arte abstracto; el escritor Vladímir Nabócov, el pintor Robert Delaunay, enfocado en el estilo del orfismo; el compositor de jazz Duke Ellington; el pintor Paul Klee, reconocido por sus estilos surrealistas, expresionista y abstracto. Y entre otros artistas, que hicieron parte del misterio de la sinestesia en el arte; dejando unos indicios de cómo se puede trabajar desde la sinestesia en el arte y de este modo acoplándose a lo educativo; de allí, que se convierte en una ayuda, herramienta, un referente y un modo de enseñanza; en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de la integralidad en las expresiones artísticas.

De ello resulta que por medio de la sinestesia, se hace la integralidad de las expresiones artísticas, dado que esta trabaja conjuntamente con los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto). En cada una de estas fluye un sentido más que los otros, por ejemplo: en la escultura se utiliza el sentido del tacto, en la fotografía la vista, en la música el oído, en la pintura la vista, en la danza el oído, etc. Así, en cada expresión, hay unos sentidos que son más perceptivos que otros. La intención de integración al unir una expresión con otra, da como resultado una unión de sentidos, creando un complemento en cada actividad artística; de esta manera los trabajos artísticos se plantean desde una educación integral, componiendo un todo con diversas partes; donde interactúan varios factores tanto conductistas como cognoscitivos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Dicho eso, al hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la sinestesia, cabe aquí anticipar que el trabajo artístico pedagógico del estudiante, es considerado único. Ciertamente por ser trabajado desde *lo experimental*: debido al resultado de una prueba que busca variar los parámetros normales, realizando una ruptura y un cambio en el proceso de elaboración artístico pedagógico. En *lo irracional*: porque no se guía o se sujeta a leyes lógicas, creando ciertos parámetros sin reprimir al estudiante. En *lo inconsciente*: puesto que en algunas de sus acciones e ideas son involuntarias, no pensadas. Y dejándose guiar por *la intuición*: como un conocimiento que fluye, siendo directo e inmediato; creando un solo componente artístico, al que denominamos integral.

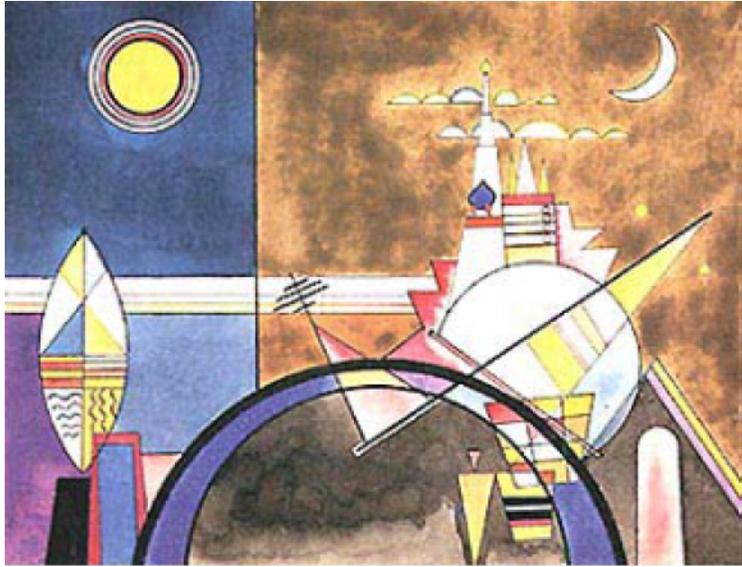
Esta unión de sensaciones, es probable que la hayamos percibido en algún momento de nuestra vida, puesto que algunos doctores e investigadores plantean que la sinestesia se encuentra en el cerebro límbico y que tiene una relación entre las emociones y la percepción (Layden, 2004).

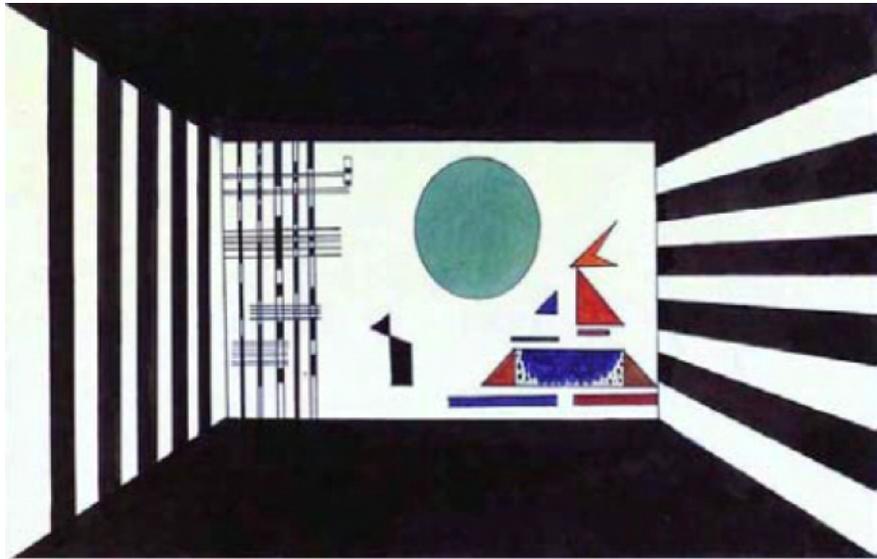
Ahora es oportuno conocer más sobre la vida y obra de Wassily Kandinsky, siendo uno de los artistas más influenciados por la sinestesia, el precursor de la abstracción en la pintura y teórico del arte; quien en sus obras destaca esta capacidad y la describe en su libro, *De lo espiritual en el arte*.

Kandinsky (1994) afirma:

Lo mismo sucede con el color, que cuando el nivel de sensibilidad no es muy alto únicamente produce un efecto superficial, que desaparece al desaparecer el estímulo. Aunque también a este nivel se tenga que matizar. Por ejemplo, los colores claros atraen la vista con una intensidad y una fuerza que es mayor aún en los colores cálidos: el bermellón atrae y excita como la llama, a la que se contempla con avidez. El estridente amarillo limón duele a la vista como el tono alto de una trompeta al oído, la mirada no podrá fijarse y buscará la calma profunda del azul o el verde. En un nivel de sensibilidad superior, este efecto elemental trae consigo otro más profundo: una conmoción emocional. Entramos en la consideración de, el efecto psicológico producido por el color. La fuerza psicológica del color provoca una vibración anímica. La fuerza física elemental es la vía por la que el color llega al alma. (p. 43)

Se refleja la integración de sensaciones en cada palabra, acto y pintura de este artista; se describe una asociación entre el color y lo que este despierta en un nivel de sensibilidad, creando parte de la psicología del color, llevando a entenderlo desde ese concepto espiritual, que va más allá de la simple impresión o acción del pintar, se convierte en un acto puro, que involucra una conmoción emocional al igual que lo físico, donde se activan e intervienen los sentidos. Kandinsky plantea que “podríamos explicar sin dificultad, mediante la asociación, los efectos físicos del color no sólo sobre el sentido de la vista, sino también sobre los demás sentidos” (Kandinsky, 2004,

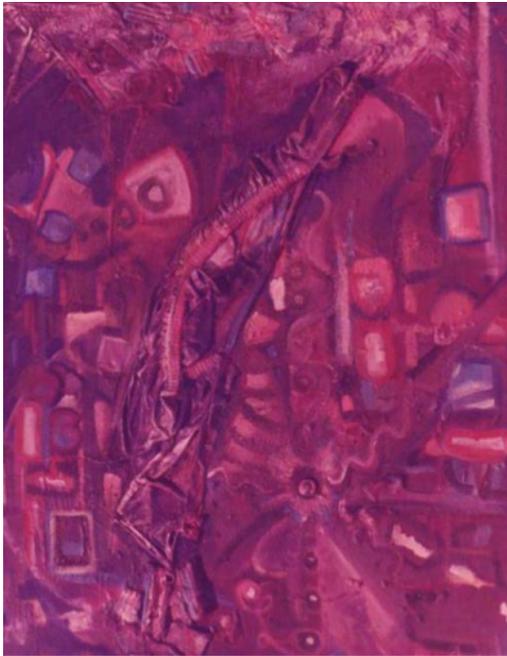

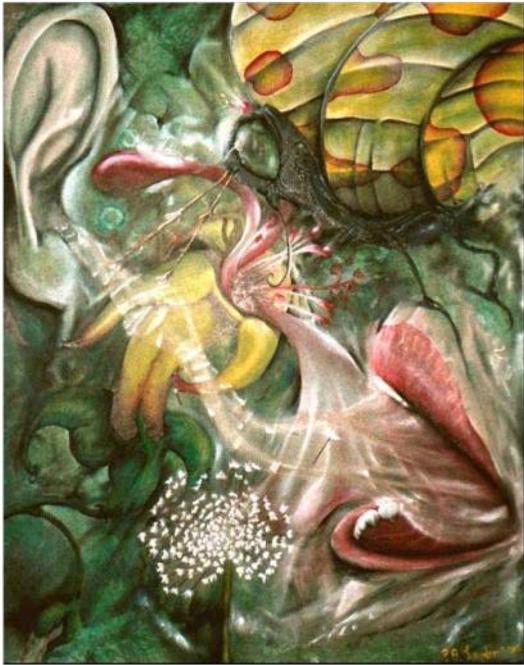
Otro artista contemporáneo y del tiempo actual es Timothy Baird Layden, a quien se le atribuye sus aportes e investigaciones sobre la sinestesia en el arte. Su trabajo se ha convertido en un análisis de los aspectos sobre su experiencia sensorial por medio del arte, haciendo de sus obras el reflejo del conocimiento sobre la funcionalidad de la sinestesia en el hombre. Gracias a su tesis doctoral llamada: “Aportaciones teóricas y prácticas sobre la sinestesia y las percepciones sonoras en la pintura contemporánea”, se convierte en una base fundamental, para el desarrollo y planteamiento de este proyecto. Puesto que, se retoma parte de su obra, sus ideales y conceptos, abriendo puertas al entendimiento sobre la conexión entre las expresiones artísticas.

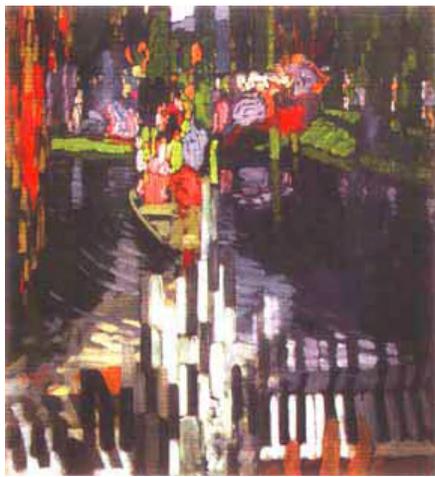
Layden (2004) afirma que:

Podemos hallar expresiones sinestésicas en el arte de todas las épocas. En efecto, el arte sinestésico no es un género artístico, ni una técnica, ni tampoco se sustenta en una filosofía en particular. No existe una manera “correcta” o una regla para crear arte sinestésico. Éste se manifiesta como una obra que emana de un lugar específico del interior del artista. (p.9)

Layden, manifiesta la importancia de la sinestesia como algo interno, que crea una relación entre las emociones y percepciones, para llegar a explicar el resultado de un proceso integral, donde no solo es el juego de lo que se logra percibir, sino también, de lo que sentimos. De ahí que, sus obras son el resultado de una inspiración y de unos gustos musicales que son el resultado de una combinación de sentidos y emociones encontradas. Como ejemplo el gusto musical de un artista, que hace que desde su subjetividad se inspire para hacer su obra. En este caso su pintura titulada: homenaje a Jimi Hendrix (véase imagen 6). Realizando un trabajo sinestésico, sin saber aún del concepto de sinestesia; pero con el tiempo, cuando ya estudia este fenómeno, plantea que las formas abstractas y el ritmo de las pinceladas surgieron al escuchar la música de Jimi Hendrix. Después de unos años al saber sobre la sinestesia en el arte, Layden pinta una serie de cuadros que marcan su estilo artístico por medio de la sinestesia; tanto así, que hace estudios sobre esta “facultad” de percepción, hasta llegar a crear una obra pura guiada por conceptos claros del planteamiento sobre la unión de sentidos. Una de sus obras es *Sinestesia*, (véase imagen 7) la cual es el resultado de sus procesos mentales al pensar y saber sobre la sinestesia, creando una representación visual de la mecánica biológica del fenómeno de la sinestesia desde sus elementos básicos.

Este tipo de obras, crean una integralidad entre las expresiones artísticas, por su conexión y su equilibrio técnico y mental; permitiendo crear una fusión entre el pensar del artista y su capacidad de expresión por medio de la plástica. Además, Kupka, tenía un gran interés en el ocultismo, hacia esos conocimientos y prácticas misteriosas; y con una gran capacidad de sensibilidad en la música, llevándolo a realizar un tipo de obras con un perfil sinestésico, basadas en la fuga musical, que consiste en una composición de un solo tiempo. Permittedole hacer de sus obras un arte abstracto, del cual logra reducir a unos aspectos cromáticos, estructurales y formales; debido al mirar, observar, sentir y percibir su entorno, logrando que su obra sea un contraste de la realidad.

Layden (2004) afirma:

Kupka era un pionero. No fue el primer artista en hacer analogías musicales en su obra, ni tampoco el primero en interesarse por el espiritualismo, la metafísica y las ciencias. Tal vez fue por el modo en que combinó sus intereses artísticos con el concepto de la realidad integral, por lo que tuvo tanta influencia hacia 1912, cuando los artistas buscaban una expresión de la realidad invisible e intangible. Lo que buscan no era representar una realidad física, sino transmitir el sentimiento del hombre, que es la naturaleza consciente de sí misma. (p.24)

Este artista se dejaba inquietar por la conectividad que hay entre las artes, llevándolo a crear unas composiciones que son el resultado de lo percibido y de sus ideales, con la idea de representar más allá de lo material, queriendo enriquecer el concepto del sentimiento del hombre, siendo uno de los aportes fundamentales de este tipo de artistas que buscan una ruptura de lo percibido de la realidad.

Ahora bien, en esa época o período donde existían muchos interrogantes y la evolución del arte se hacía constante, pasando de lo material a lo conceptual, de la realidad a lo imaginario. La sinestesia se convertía para algunos en una expresividad en el arte.

Layden (2004) afirma:

Fue en el siglo XVIII cuando la sinestesia llamó la atención de movimientos artísticos que buscaban una fusión sensorial en su expresión. A lo largo de la historia, la unión de los sentidos fue cada vez más apreciada como concepción de la literatura, la música y las artes visuales. (p. 35)

De hecho, esto hace un aporte esencial al planteamiento de este proyecto, dado que, logra enfatizar como la sinestesia es partícipe en la integralidad de las expresiones artísticas, puesto que esta hace la fusión sensorial o la unión de los sentidos. La mayor parte de aportes de estos artistas, conllevan a entender este proceso de integración que se ha planteado.

Siguiendo con los aportes de Kupka, es un referente para entender y enriquecer la interpretación de la sinestesia en el arte, como medio de integración. Layden habla sobre como la sinestesia se convierte en un camino de inspiración.

Layden (2004) plantea:

En 1912 la sinestesia era un problema importante para las ciencias y el arte. Kupka vio lo que el arte y las ciencias tenían en común; los reconoció como dos formas de cognición que podían inspirarse e influenciarse entre sí. Kupka no se interesó en inventar nuevas técnicas, sino en buscar nuevas realidades que estuvieran hechas de armonía y belleza, y que fueran capaces de inspirar y elevar al espectador. En su camino hacia el mundo abstracto, la música indudablemente era una inspiración. (p.26)

Lo que estos artistas buscaban era un planteamiento frente a las capacidades de percepción y conexión, donde la técnica no era lo esencial sino más bien lo que el artista y el espectador podían ver, observar, sentir y percibir por medio de la obra. Puesto que los sentimientos y las emociones son variables y subjetivas, frente a la opinión de cada obra.

Layden (2004) afirma:

Artistas como Kandinsky, Klee y Kupka seguían las impresiones iniciales de sus experiencias para crear su obra, tratando de captar y expresar la experiencia directa sin todo lo que sucede después, cuando empezamos a definir y catalogar lo que percibimos. Hablaban directamente al espíritu y a las emociones desde el espíritu y las emociones. La sinestesia ocurre a este nivel, donde habla el espíritu y las emociones; un nivel más profundo que el significado intelectual de la experiencia perceptiva. La sinestesia nace de la esencia de la experiencia vital. Las traslapaciones sensoriales de una experiencia sinestésica no confunden la experiencia, haciendo que no entendamos lo que sucede cuando oímos el bello sonido de la trompeta tocada por un genio como Miles Davis o Enrico Rava, o cuando vemos la belleza de formas y colores de una composición de Kandinsky, sino más bien la amplía. (p.44)

Más que lo técnico y lo material de una obra o de un trabajo artístico pedagógico, por medio de la sinestesia se logra llegar a un equilibrio mental y espiritual. Puesto que se consigue canalizar las emociones, para expresarse por medio de la obra; siendo el resultado de todo este proceso. Además, la inspiración juega un papel esencial y determinante en el proceso sensible, puesto que crea esa conexión, por ejemplo, Layden (2004) plantea: “pintar inspirándose en la música es una manera de proteger la esencia de la realidad a través de la expresión de una experiencia intangible” (p.43). Se sabe que por medio de la música se puede experimentar la manifestación más pura del estado anímico, permitiéndonos hacer de nuestra obra, un proceso integral.

Como se plantea, fueron varios los artistas que se dejaron influenciar y atrapar por la sinestesia, ciertamente en algún momento estos artífices del arte, buscaron llegar más allá de lo tangible y de la realidad; y gracias a la sinestesia pudieron abrir un camino que respondiera a sus inquietudes y necesidades, logrando hacer algo que solo se encontraba en sus facultades artísticas. Por ejemplo, cuando Paul Jackson Pollock, plasma en su obra el sonido, porque quería hacer algo que Pablo Picasso en el pasado no había pintado, como referente su obra (serie) *Sonidos en la hierba*. Ciertamente todos en algún momento nos dejamos llevar por nuestras percepciones, sensaciones y emociones.

Es así como la sinestesia se convierte en una manifestación del hombre, algo en qué creer y enfocarse, debido a que esta permite el proceso de conocimiento de saberes y técnicas que le dan una connotación de integral. Por medio de esta se logra enfatizar el proceso de creación, para integrar las expresiones artísticas. Es el camino que nos lleva a entender dicho proceso, puesto que hace la conexión entre una expresión con otra, porque cada una de ellas es captada por medio de unos sentidos y así, se logra esa unión de sensaciones; de ello resulta la integralidad de las expresiones artísticas por medio de la sinestesia.

CAPITULO 2

La metodología planteada

Está en los educadores interpretar las facultades de los estudiantes, frente al proceso de conocimiento metodológico, siendo parte fundamental de todo el transcurso de enseñanza-aprendizaje, en el área de educación artística y cultural, en la cual se plantea una serie de temáticas, teorías y actividades; conformando los soportes, hacia el saber del estudiante; los cuales son planteados por medio de una metodología, evidentemente no solo interviene el docente y discente; sino también padres de familia, directivos y la comunidad en general, creando un ambiente de comunicación por parte de toda la institución. De esta manera hay que ser coherentes y capaces de brindar una educación pertinente y adecuada a las tendencias actuales de la educación de hoy. Con esto en mente, lo que se busca más que la enseñanza de una técnica, es la importancia de una correcta interpretación que el educando le da a su actividad artística; haciendo de él, un ser sensible, crítico y pensante sobre lo que pasa a su alrededor. De este modo, es pertinente saber lo que se enseña y cómo hacerlo, hay que saber qué es lo adecuado y lo necesario, hay que entender que no todos somos iguales, pero tenemos las mismas

posibilidades en cada actividad artística pedagógica. Por esta razón hay que interpretar este proceso de educabilidad, por medio de la malla curricular, siendo la estructura que enfoca a los docentes a intervenir y desarrollar las competencias, en busca del conocimiento, en los diferentes grados académicos; planteada por la institución educativa, con base en unos lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, que buscan una orientación en la forma de enseñar y aprender, de la mejor manera.

Según Julián De Zubiría Samper, en su libro *Tratado de Pedagogía Conceptual*, se refiere al currículo como la caracterización de los propósitos, los contenidos, la secuenciación, el método, los recursos didácticos y la evaluación, los cuales resuelven una pregunta pedagógica diferente, como: ¿Para qué enseñar?, ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo enseñarlo?, ¿Cómo enseñarlo?, ¿Con qué enseñarlo? y si ¿se cumplió o se está cumpliendo? (Zubiría, 1994). Siendo estos elementos y estas preguntas, el enfoque para hacer un análisis de cómo se está planteando la educación artística. Y como referente se toma al Liceo de la Universidad de Nariño, en los grados séptimo; por ser el lugar y la población donde se realizó el trabajo de investigación, los talleres sinestésicos y práctica pedagógica. Además, por ser una de las mejores instituciones del sur del país, permitiendo hacer un lineamiento frente al asunto educativo de cómo se está planteando la educación artística en las expresiones artísticas y qué resultados dio al integrar las expresiones artísticas como una herramienta metodológica.

Según la malla curricular del grado séptimo del Liceo de la universidad de Nariño, planteado en el P.E.I de esta institución del año 2011, enfocados desde los estándares, ejes temáticos e indicadores de logro; se plantea lo siguiente:

Objeto de estudio del área:

En sus diferentes posibilidades, el arte permite la consolidación de conceptos, la apropiación de éstos y la posibilidad de aprender y comprender nuevos códigos y lenguajes simbólicos “la praxis”, que contribuyen al desarrollo del pensamiento abstracto, que cuando se convierte en obra que se traduce en pensamiento concreto.

Ejes problema a los que responde el estudio del área:

Cómo contribuir al cuidado, difusión y protección del arte regional y del arte popular.

Núcleos de Competencias a desarrollar:

- La comprensión estética y el desarrollo de la creatividad en los diferentes medios de expresión, artística, literaria y del conocimiento, poesía, teatro, música, pintura, danzas, etc.
- La educación artística en sus diferentes manifestaciones, en especial en las artes escénicas y teatrales.
- La educación de la afectividad y el desarrollo de la inteligencia emocional.
- contribuir con las competencias alcanzadas y los aprendizajes a enfrentar con eficiencia, oportunidad y creatividad los retos del desarrollo social, económico y humano. (Malla curricular, 2011, p. 4)

Una de las prioridades que se le debe dar a cada asignatura es el enriquecimiento, firmeza y solidez en conceptos frente a cada teoría planteada; siendo, una finalidad que nos lleva al verdadero conocimiento y a ese saber específico, el cual es el fundamento del saber del estudiante, que enfrentará en su vida diaria porque, no solo es el hecho de aprender ciertos conceptos y comprenderlos; sino, saberlos utilizar adecuadamente en cualquier momento de su vida. El arte, es un medio de aprendizaje que abarca desde nuestra alma hasta la acción del hacer; creando en si una forma de vida llena de expresiones que gracias a estas, podemos expresarnos. Entonces el arte es una forma más de comunicación y de expresión que tiene que ser enseñada y apropiada por cada uno de nosotros.

Ciertamente el concepto y el manejo teórico, es llevado a la práctica y es ahí, donde el estudiante afianza y da el segundo paso en cada proceso educativo; puesto que, no solo el concepto, sino también, la acción. Siendo un proceso necesario en cualquier actividad artística como realidades autónomas, que proporcionan conocimientos de diferente proporción, donde cada una de ellas da su aporte y crea el complemento en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

No importa donde estemos, todo lo que nos rodea tuvo una finalidad y tiene historia: un pueblo, una región, un lugar cualesquiera; cuenta mil historias y como habitantes de ellas hay una obligación de conocerlas y entenderlas. Parte de nuestro legado como sociedad es conocer nuestro territorio y su cultura; puesto que, es quien nos da esa diferencia frente a otras regiones, creando así un punto de vida y una identidad frente a las demás. Por ello, es importante dar a conocer quiénes somos y que historia tenemos.

Sin embargo, en el transcurso de nuestras vidas nos ponemos a pensar en ese futuro, o en esa postmodernidad y algunos lo ponen como algo del siempre pensar; siempre pensar en el mañana.

Pero hay que preguntarse si la modernidad es el primer objetivo de la vivencia humana o es el mayor progreso de la humanidad. Pueda que hoy sea el mañana; o sea que, hoy sea el futuro por ser un momento incierto que no sabes hasta que tiempo existirá este mundo. Y si solo se piensa en el mañana, corremos el riesgo de no aprovechar al máximo el hoy. Ciertamente, no podemos alejarnos de la modernidad que vive el mundo, en su transcurrir; puesto que según las hipótesis de Nestor Garcia Canclini, en su libro culturas híbridas, la modernidad se da así misma por ese cruce sociocultural que viven nuestros pueblos, culturas, etnias y regiones que hacen que vivamos en un mundo totalmente cambiante (García, 1990). En esta, se enriquece lo cultural pero tiende a perderse parte de lo patrimonial y lo tradicional de los pueblos, regiones, etnias y culturas; a pesar de que, existen diferentes disciplinas que mantienen este patrimonio o sea parte de la verdadera realidad de los pueblos como al tratar la historia del arte y la literatura que se ocupan de lo oculto, el folclore y la antropología que se consagran a lo popular, para que no se pierda ese patrimonio, a pesar de que la sociedad misma y el mundo esté en constante cambio.

En cierto modo, lo que se requiere como pedagogos o educadores es apropiarse al estudiante de su cultura de mostrar una pertenencia a lo nuestro. En este caso, en el sur de Colombia, una de las más grandes riquezas culturales y sociales que tenemos es el Carnaval de Blancos y Negros; el cual, es un punto de enfoque para proyectar parte de nuestra identidad y del trabajo artesanal. En este sentido, es una forma de mostrar que es lo que hacemos y que es lo que mostramos al mundo, al unirse un pueblo. Por tanto, es una prioridad dar a conocer este evento a los alumnos y dejar iniciativas al conocer de él. Parte de nuestro legado es mostrar y hablar de sus técnicas y del manejo del color; siendo las características y diferencias frente a otros carnavales del mundo y tal vez, no solo sobre este carnaval sino también de las diversas tradiciones de los diferentes pueblos de esta región.

Otro aspecto, en la educación que se le brinda al estudiante en esta institución es representada por medio de las artes escénicas y teatrales; enseñadas en las clases de danza y teatro, permitiendo una educación de estas expresiones, las cuales proporcionan una enseñanza propicia en su región y como un fundamento básico en las expresiones artísticas, puesto que crea un enriquecimiento en lo teórico y lo práctico. Esto contribuye al planteamiento sobre el conocer, otro factor aparte de la plástica que permite, una variedad de expresiones.

En los núcleos de competencia, se puede observar el planteamiento que se da a las expresiones artísticas, hacia la comprensión estética y para el desarrollo creativo del estudiante; donde conozca y pueda trabajar con cada una de ellas, expresándose de diferentes maneras. Gracias a que, el arte en su diversidad no limita al hombre frente a su proceso de creación y sobretodo de expresión. Puesto que, parte de la finalidad del área de educación artística es

enseñar al estudiante las diferentes posibilidades de expresión; y es ahí, donde las artes plásticas, musicales, corporales, digitales y literarias logran ser una herramienta artística y metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, en el sistema educativo los lineamientos curriculares no se desarrollan en su totalidad y es ahí, donde surge un problema, puesto que no se lleva a cabalidad lo planteado, creando una realidad distinta a la planteada. Puesto que se olvidan factores importantes como lo emocional solo se enfatizan en resultados. Hay que analizar que la educación artística es cambiante, al igual que el hombre, por esto es un error seguir con los mismos fundamentos y planteamientos que en su tiempo tuvieron su secuela, pero tal vez hoy no den los mismos resultados.

Ahora, se realiza un análisis de cada período escolar, con la finalidad de observar con claridad los planteamientos y fundamentos, desde las expresiones artísticas, en su integralidad; puesto que, esto es la línea que nos compete en esta investigación; además de hacer una reflexión sobre el planteamiento que se le da desde los lineamientos curriculares, ofrecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Período 1

Estandar	Ejes temáticos	Indicadores de logro
<ul style="list-style-type: none"> -Plantea diálogo pedagógico a cambios y generación de actitudes. -Desarrolla las habilidades comunicativas que implican dominio técnico y tecnológico. -Forma habilidades conceptuales. 	<ul style="list-style-type: none"> -Elementos plásticos: la percepción, las potencias del sujeto, el producto artístico, la creación, el diseño. -Género: dibujo -Estilo: Naturalismo, diseño. -Historia del Arte: el carnaval, la historia de la máscara -Expresiones plásticas: Dibujo, pintura, modelado en plastilina. -Observaciones y descripciones. -Trabajos de artistas, de alumnos, diapositivas, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expresa sorpresa con los cambios de su cuerpo y con los nuevos alcances de su imaginación y los asume sensiblemente. 2. Se comunica mediante lenguajes artísticos particularmente emotivos. 3. Manifiesta entusiasmo por elaborar, conocer e intercambiar conceptos y reflexionar sobre ellos. 4 Se interesa por conocer, ser críticos y simbolizar la diversidad biológica de su

	láminas, películas.	patrimonio cultura a través del arte.
--	---------------------	---------------------------------------

Tabla 1, período 1 fuente: P.E.I del Liceo de la universidad de Nariño.

En este primer período, se permite una comunicación entre docente y estudiante, para formar unas habilidades conceptuales. Teniendo en cuenta nuestro tema de investigación, se puede observar que se trabaja con el dibujo, la pintura y la escultura. Hasta este punto las actividades a desarrollar son bastante enriquecedoras, tanto desde lo teórico como lo práctico. Ciertamente, no está mal el hecho de trabajar independientemente con estas tres expresiones, sería conveniente que se desarrollen más actividades de integración para no crear un limitante en el desarrollo físico y mental del estudiante.

Período 2

Estandar	Ejes temáticos	Indicadores de logro
-Desarrollo expresivo de sensaciones, sentimientos e ideas a través de metáforas y símbolos. -Reconoce habilidades comunicativas que implican dominio técnico y tecnológico. -Formo juicio apreciativo.	-Elementos plásticos: Forma, figura y fondo. -Géneros. Paisaje. - Estilos: Naturalismo, Pop Art. - Historia del arte: Roy Lichtenstein. -Expresiones plásticas: dibujo, pintura -Observaciones y descripciones: Trabajos de alumnos, diapositivas, láminas, videos.	1. Identifica las características de la forma y el espacio, para enriquecer el lenguaje personal. 2 Controla, orienta y ensaya nuevas habilidades corporales y expresivas. 3. Hace composiciones orgánicas sobre concepciones de su imaginario fantástico. 4. Aprecia y simboliza de manera original sus relaciones artísticas.

Tabla 2, período 2 fuente: P.E.I del Liceo de la universidad de Nariño

En el segundo período, tan solo se trabaja con dos expresiones plásticas (dibujo y pintura); limitando al estudiante a trabajar con las demás expresiones como las corporales, musicales, digitales y literarias. Aún así, el estudiante desarrolla una expresividad de sensaciones,

permitiendo enfatizar al proceso de sensibilidad un factor muy importante en el desarrollo de cada taller.

Período 3

Estandar	Ejes temáticos	Indicadores de logro
-Demuestra apertura al diálogo pedagógico, cambios y generación de actitudes. -Desarrolla habilidades comunicativas que implican dominio técnico y tecnológico.	-Elementos plásticos: Forma y figura tridimensional. -Géneros: Construcción de formas y volúmenes. -Estilos: Construcción de cometas -Historia del arte: Historia de la cometa. -Expresiones plásticas, Diseño tridimensional. -Observaciones y descripciones: Trabajos de alumnos, diapositivas y libros.	1. Reconoce los elementos visuales que constituyen una imagen como la luz, la sombra y las texturas. 2. Expresa sensaciones, sentimientos e ideales a través de metáforas y símbolos. 3. Manifiesta entusiasmo por elaborar e intercambiar conceptos sobre los lenguajes que utiliza. 4.-Reconoce y valora la historia del arte de la historia tradicional local.

Tabla 3, período 3 fuente: P.E.I del Liceo de la universidad de Nariño

En este período al referirse sobre las expresiones artísticas, se observa que se trabaja con la escultura; puesto que se desarrollan unas actividades de hacer unas formas tridimensionales; además pueda que en el acabado de estas formas se trabaje la pintura, dando como resultado una integración.

Período 4

Estandar	Ejes temáticos	Indicadores de logro
-Desarrollo habilidades conceptuales. -Comprendo los sentidos estéticos y de pertenencia	-Elementos plásticos: Color - Géneros: Paisaje. - Estilos: Expresionismo. - Historia del arte: El	1. Interpreta el color de la naturaleza, los objetos, de sus emociones y fantasías. 2. Descubre y explica

<p>cultural. -Construyo elementos propios del lenguaje artístico.</p>	<p>expresionismo. - Expresiones plásticas: Dibujo y pintura -Observaciones y descripciones: Entorno natural y cultural, trabajos de compañeros, diapositivas y láminas.</p>	<p>comparativamente los procedimientos técnicos que desarrolla; transforma creativamente accidentes, errores e imprevistos. 3. Conceptualiza investigaciones teóricas y prácticas sobre el arte, individuales o colectivas, fundamentadas en postulados. 4. Escribe ensayos críticos sobre la calidad de su contexto cultural en general.</p>
---	---	---

Tabla 4, período 4 fuente: P.E.I del Liceo de la universidad de Nariño

En este el último período, se observa que se sigue trabajando con las mismas expresiones de los demás períodos; dando como finalidad, que en este año escolar se desarrollan y se han planteado tan solo tres expresiones artísticas. Es ahí, donde se habla de la necesidad de cambiar parte de los fundamentos y planteamientos de la malla curricular, en la mayoría de las instituciones del país; puesto que, se analizan otros planteamientos y fundamentos, tienen una misma connotación y a pesar de los años no hay un cambio. Lo bueno, de esta y de otras instituciones, es que, independientemente de la asignatura de educación artística, esta área desarrolla actividades extracurriculares, donde se emplea la música, la danza y el teatro. Lo conveniente fuese que desde la misma asignatura se trabajara y se dé indicios de estas expresiones artísticas, que con el tiempo darán resultados.

Se percibe unas limitaciones al no cumplir todo este proceso planteado; dejando unos vacíos, en la enseñanza-aprendizaje del estudiante. Además, no se plantean teorías como el conocimiento de otras expresiones artísticas, diferentes a las más trabajadas como son el dibujo, la pintura y la escultura; existen ciertas dificultades de integración y de desconocimiento de algunas expresiones en su totalidad, reprimiendo al estudiante por no conocer de estas; y de este modo, creando un faltante para a una educación integral. Es adecuado el hecho de plantear algunas expresiones artísticas básicas, pero conviene tener en cuenta otras posibilidades de enseñanza a través de expresiones distintas. Si se analiza la propuesta de los lineamientos curriculares del área de educación artística en este país, se entiende parte del cómo y del por qué se enseña de esta manera, donde se desconoce y se subestima al estudiante, frente a los manejos

de cómo estos pueden ir más allá de una actividad de dibujo o pintura. No es una lucha frente a estos planteamientos y procesos de enseñanza en la educación artística; es más bien, un consejo en las posibilidades de enseñanza.

Concluido el planteamiento de la malla curricular desde lo teórico, se logra observar que en relación a las expresiones artísticas tan solo se plantea a las expresiones plásticas, olvidando el trabajo que se puede hacer con las literarias, las musicales y las corporales o del espectáculo; de esta manera se logra entender los límites que se le da al estudiante del grado séptimo, a una edad promedio de 10 a 14 años, propicia para que el estudiante se exprese de diferentes maneras y pueda tener una mayor posibilidad de aprendizaje, se nota un faltante en el desarrollo de las expresiones artísticas por ello es conveniente que desde este momento educativo se plantea una alternativa más en el conocimiento de las expresiones artísticas, de este modo no solo es el dibujo, la pintura y la escultura, a esta edad es conveniente que se desarrollen actividades de expresión corporal para mejorar la comunicación grupal entre los estudiantes y el docente.

En el desarrollo de las actividades académicas, están guiadas por medio de un modelo pedagógico, llamado Liceísta, donde su planteamiento es ecléctico; en el cual, hace una selección de lo mejor de algunos modelos pedagógicos. Permite una educación flexible y coherente en las actividades educativas y según los requerimientos de cada asignatura; y en el caso del área de educación artística y cultural, prima el modelo pedagógico histórico cultural; destacando la labor del estudiante como partícipe principal y el docente, como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando el conocimiento como un legado y una necesidad de formar seres pensantes, críticos y creativos.

CAPITULO 3

Proceso de enseñanza -aprendizaje por medio de la integralidad de las expresiones artísticas

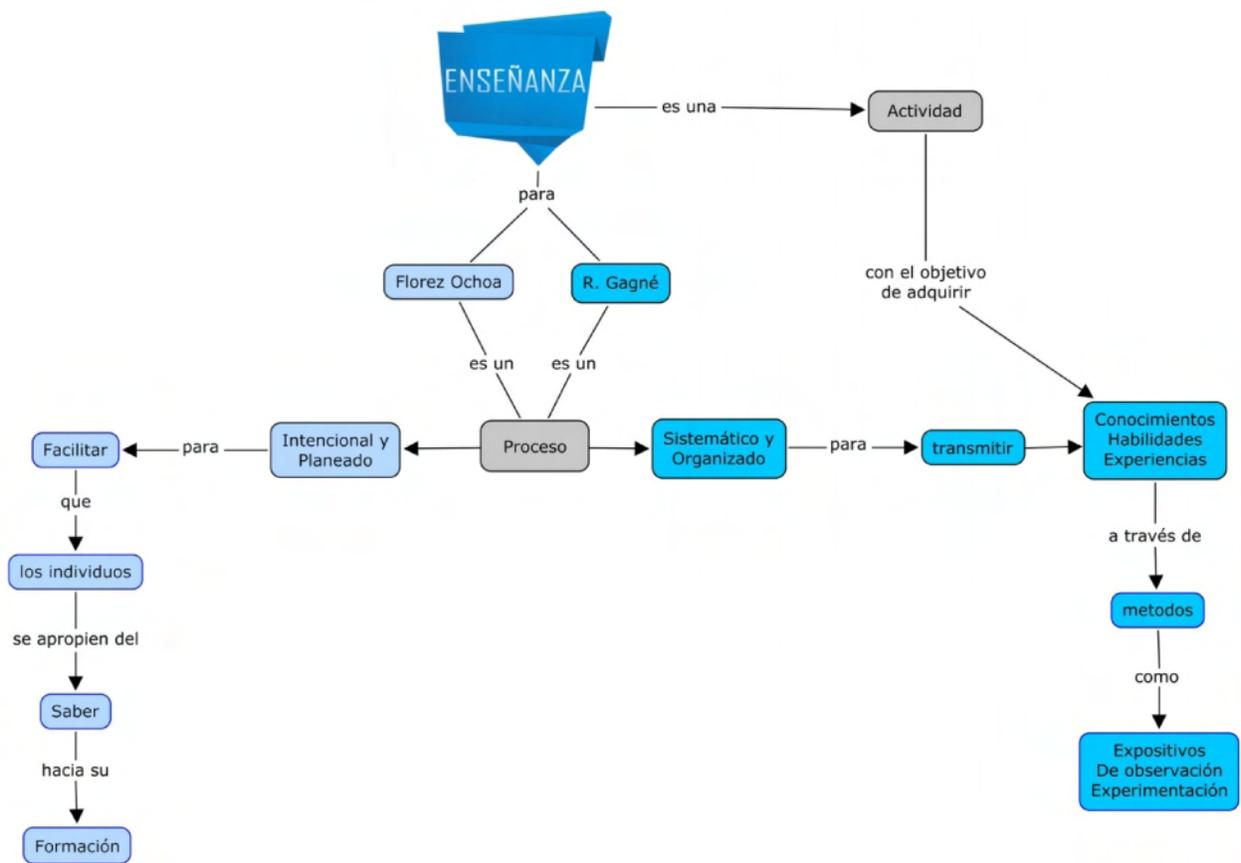
Hay acciones que son naturales o con el tiempo se dan espontáneamente, es necesario adquirir ciertos conocimientos. Entre más se aprende más “civilizado” se llega a ser, de este modo se vuelve una necesidad para todos; contribuyendo al funcionamiento de la sociedad. Al hablar de enseñanza-aprendizaje, se asocia a ese proceso de educabilidad, siendo una de las partes

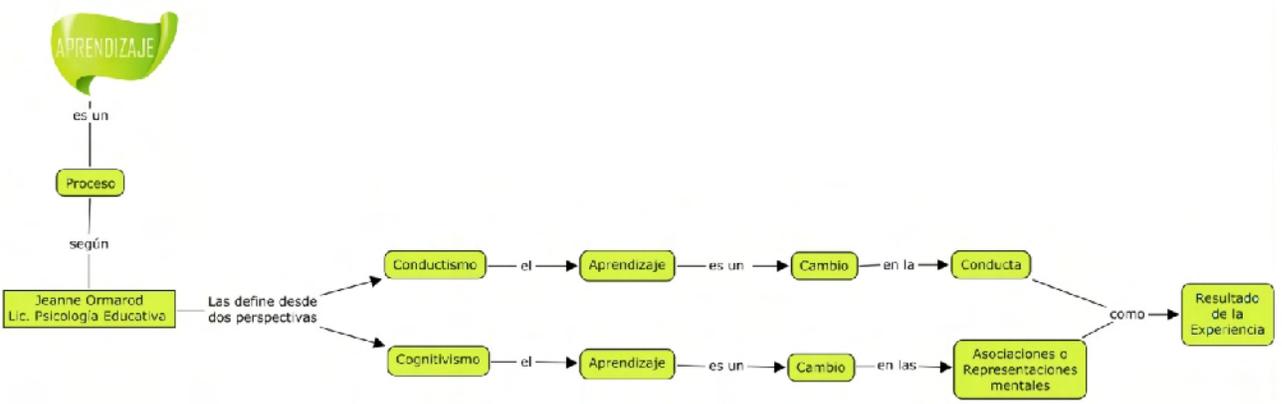
fundamentales de este proyecto; puesto que hacen una conexión entre lo que se debe enseñar y lo que se logra aprender. No es solo el hecho de adquirir una información, hay que ser más sensible frente a la acción del saber que hay en mi mente y que puedo hacer con ello, hacia una saciedad que requiere de seres llenos de conocimientos, que aporten y no desarraigan lo conformado por años, pues esa no es la idea del crear e incentivar un conocimiento.

Para entender, resulta pertinente definir cada uno de estos procesos y su conexión, en este caso, *la enseñanza* es entendida como algo más que una ciencia, es considerada un arte, una actividad con el objetivo de adquirir conocimientos. El psicólogo y pedagogo, Gagné (1976) escribió: “La enseñanza es un proceso sistemático y organizado para transmitir conocimientos, habilidades y experiencia a través de diferentes medios y métodos, pudiendo ser éstos expositivos, de observación o de experimentación, entre otros” (p.12)

Desde este punto, se entiende como este proceso tiene por objetivo transmitir una diversidad de conocimientos, habilidades y experiencias; siendo partes necesarias en el proceso de enseñanza, puesto que, son los elementos en la adquisición de información; conformando una conexión, haciendo un círculo donde cada una de estas intervienen, dado que los conocimientos son adquiridos por medio de la experiencia y para lograrlo hay que tener unas habilidades ya sea intelectual, una habilidad como aptitud, para ejecutar una acción, etc. Es así, que enfocándonos en estos métodos se logró enfatizar en las actividades de cada taller, por ejemplo: en el momento de realizar el taller al estilo Pop Art, fue necesario exponer parte de la teoría sobre el uso de la cámara fotográfica, dictar sobre el estilo pop y sus principales representantes, observar parte de las obras ya planteadas por estos artistas y la elaboración de la técnica más la experimentación a la hora de realizar la actividad, dado que, nunca se sabe con exactitud cómo serán los resultados, en su mayoría, suelen ser de una gran diversidad de propuestas. De este modo se logra guiar cómo se está planteando el proceso de enseñanza por medio de estos métodos.

Ochoa (1997) en su libro, *Hacia una pedagogía del conocimiento*, define la enseñanza como “aquel proceso intencional y planeado para facilitar que determinados individuos se apropien creativamente de alguna porción de saber con miras a elevar su formación. La enseñanza puede ser formal y no formal, escolar o desescolarizada” (p. 304). Una mirada más, al referir y plantear una definición de enseñanza, permitiendo entender parte de este proceso, del cual, se apropia para concebir el uso de la acción de enseñar y como se logra llegar a la formación, por medio de un proceso intencional o planeado, debido a las vivencias que constantemente se experimenta, ya sea en casa, en la institución educativa y entre otros contextos que permitan y se adapten a ese proceso de adquirir conocimientos.

entre ellos: la memoria y la atención, sin estos factores es imposible aprender. El psicólogo y pedagogo, Robert Gagné afirma, que para un buen aprendizaje hay que iniciar con una motivación que capte y mantenga nuestra atención por un período apropiado y luego debemos determinar si este es lo suficientemente relevante como para guardarlo en nuestra memoria; convirtiéndose en un conocimiento de largo plazo. Por lo tanto, es necesario que los objetivos y actividades de aprendizaje promuevan experiencias significativas, innovadoras, novedosas, memorables, activas, etc., que estimulen todos nuestros sentidos y emociones.

Las emociones son críticas al momento de aprender. Es esencial crear vínculos emocionales positivos con el proceso de aprendizaje y los temas de estudio. Un ambiente emocional positivo promueve mejores niveles de aprendizaje y de rendimiento. En cambio la ansiedad influye negativamente en el aprendizaje, ya que éste se inhibe ante amenazas y se estimula ante los retos. Por esta razón es necesario conocer a los estudiantes para saber cuáles son sus intereses, necesidades y formas de aprender, de tal manera que sea posible plantearles retos apropiados que les estimulen a aprender, creando indicios de aprendizaje que con el tiempo y un proceso llegarán a construir conceptos claros en su formación académica. Además, con el apoyo interpersonal se logra aprender mejor, ya que se vuelve una formación activa; siendo necesario que durante las actividades de aprendizaje se estimule la colaboración e interacción entre pares, por medio de una metodología apropiada que logre enseñar de manera diferenciada, activa, significativa y cooperativa a estudiantes que tienen distintos estilos de aprendizaje, intereses, culturas, niveles de desarrollo de destrezas, experiencias y conocimientos previos.

Además, el aprendizaje es considerado un cambio continuo, aunque no necesariamente permanente, es demostrado desde su conducta o en las asociaciones o representaciones mentales, dependiendo del punto de aprendizaje, llevando a un resultado sobre la experiencia; siendo esto uno de los puntos más destacados en este proceso. Puesto que, gracias al hecho de experimentar, el estudiante logra llegar al conocimiento. Un ejemplo, es cuando preguntan ¿Cuál es el mejor café del mundo? se responde, el de Colombia; porque es lo que escuchamos, leemos y observamos en los medios de comunicación, y claro, más aún, lo hemos probado; pero si un brasileño, dice que el mejor café del mundo es de Brasil y si no se ha probado ese café, no se sabe dar respuesta de comparación debido a que no se ha experimentado el probar ese café brasileño; pero si se experimenta tomar el café brasileño, se puede asegurar que el mejor café del mundo es de Colombia.

Por este motivo es tan importante la experiencia en el proceso del aprendizaje; de ahí que, cada taller es planeado desde un punto en el cual al estudiante se le permite experimentar

logrando sacar sus propios resultados que conllevan una planeación y una intención. Gagné (1978) plantea: “El aprendizaje debe planificarse para que cada persona se aproxime al máximo de las metas de empleo óptimo de sus capacidades, disfrute de su vida e integración con su medio físico y social” (p.14). Sin embargo, sin saber hasta qué punto de asociaciones y representaciones mentales el estudiante puede llegar a concluir, en cada actividad artística pedagógica con todo, Gagné, reafirma este planteamiento:

El aprendizaje sin plan ni dirección conduce casi necesariamente a la formación de individuos que, de una u otra manera, serán incompetentes para vivir satisfechos en la sociedad actual y en la del mañana. Una de las razones fundamentales de que tenga que planificarse la enseñanza es la de garantizar que nadie esté en “desventaja educativa”, que todos tengan la misma oportunidad de aprovechar al máximo sus capacidades. (Gagné, 1978, p.15)

De este modo, es un requerimiento hacer un plan de acción, llevar una guía, hacer una planeación de todo lo que se desea enseñar, con el objetivo de brindar el conocimiento necesario y apropiado para cada clase, puesto que debemos hacer un análisis de cómo el educando ha de adquirir dichos conocimientos.

Ahora, siguiendo con la primera definición que plantea Jeanne Ellis Ormarod, en la que tiene una connotación conductista, debido a que esta refiere a un cambio de conducta, se la retoma como parte del planteamiento de los talleres, dado que su forma de ser, cambió el modo de pensar del estudiante, en el sentido del uso de los materiales, cambió su técnica, utiliza otros elementos muy aparte de los más utilizados en cada expresión. De esta manera los cambios han sido relevantes en la elaboración de su trabajo artístico, sin aislarse de las temáticas o teorías planteadas por el docente. Además, el aprendizaje también se da a partir de lo cognitivo, de ahí el cambio en representaciones o asociaciones mentales, centrada en los procesos de pensamiento. De este modo se puede inferir en el proceso de cada taller, puesto que, desde lo teórico, el modo de pensar del estudiante cambia; generando una postura de conocimiento de la expresión artística planteada por parte del docente, hacia sus estudiantes.

Son muchos los hechos y acciones que enmarcan la evolución de la educación conforme pasa el tiempo. Ormrod plantea lo siguiente:

El proceso de aprendizaje permite a la especie humana tener un mayor grado de flexibilidad y adaptación que cualquier otra especie del planeta. Debido a que el contenido instintivo de nuestra conducta es tan pequeño, y es tanto lo que hemos de aprender, somos capaces de obtener beneficio de nuestra experiencia. Sabemos qué acciones pueden provocar resultados interesantes y cuáles no, y modificamos nuestra conducta para conseguirlo. (p.4)

Al llegar a este punto, se logra entender parte del proceso del educando, donde el aprendizaje del ser humano lo realiza por medio de la experiencia, siendo esta de una forma natural, aunque existen diversos resultados en el procesar la información, debidos a que todos manejamos nuestras facultades de diferentes formas, no todos aprendemos de igual manera; ciertamente aprender requiere de un proceso que va superando diferentes etapas, que implican una gran diversidad de elementos internos y externos; en este sentido el psicólogo y pedagogo Robert Gagné, plantea una teoría de aprendizaje, centrándonos en la forma de cómo se da y se debe dar el aprendizaje para llegar al conocimiento. Sostiene la existencia de distintas fases y tipos de aprendizaje, donde el estudiante recibe unos estímulos e ingresan a una memoria transitoria denominada de corto alcance, que luego pasan hacer de largo alcance; momentos donde se ha fijado un elemento, pudiéndolo recuperar en un futuro. Además, de unos eventos externos e internos.

Ahora, se describirán las fases de un acto de aprendizaje y los procesos asociados con ellas, planteadas por Robert Gagné:

Fase de motivación - expectativa

En cualquier situación de aprendizaje, es preciso que exista algún elemento de motivación; es necesario contar con un individuo motivado.

Fase de comprensión – atención percepción selectiva

El estudiante motivado tiene que recibir primero la estimulación que penetrará, en alguna forma transformada, en el incidente esencial de aprendizaje y se almacenará en su memoria. En otras palabras, debe prestar atención a las partes de la estimulación total que sean pertinentes a su propósito de aprendizaje; en sí, es la percepción selectiva de los elementos destacados de la situación.

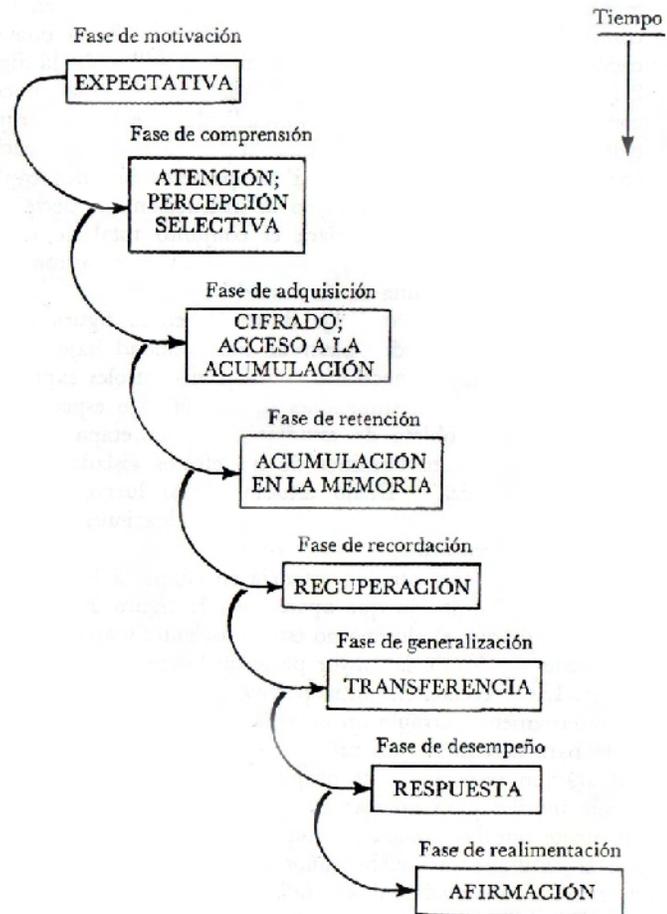
Fase de adquisición – cifrado acceso a la acumulación

Es la codificación de la información, es el incidente esencial de aprendizaje que ha entrado en la memoria de corto alcance, para transformarse posteriormente en largo plazo. Una vez que se ha prestado atención y percibido una situación externa, puede llevarse a cabo el acto de aprendizaje. Esta fase de adquisición incluye aquello que se ha denominado el incidente esencial del aprendizaje.

Fase de retención – acumulación en la memoria

Es la acumulación de elementos en el almacén de la memoria.

Fase de recordación – recuperación

Con este planteamiento, fue posible saber, hacer y entender sobre el proceso de aprendizaje del estudiante, puesto que, al plantear cada taller se tuvieron presentes estas fases, fortaleciendo el concepto de aprendizaje, al crear indicios de interés de conocimientos y de respuestas por parte de los estudiantes. Gracias a estas fases, es posible concretar la finalidad del proceso de educación, puesto que no solo es el hecho de dictar una temática, sino más bien de entender como el estudiante asimila esta información.

De esta teoría, se logra identificar como el estudiante tiene un cambio en su aprendizaje y de ahí se puede decir que tan factible fue su desarrollo en cada actividad artística pedagógica, por medio de los talleres sinestésicos; por lo tanto, se alcanza a describir como este es aceptado o rechazado, en el proceso enseñanza-aprendizaje en la integralidad de las expresiones artísticas como herramienta metodológica; puesto que, estas no son medibles pero si observables en los resultados de cada taller, permitiendo analizar como el estudiante cambia su conducta y su pensar; debido a la enseñanza del docente y el estudiante quien aprende, aun cuando estos roles se intercambian durante dicho proceso, siendo el estudiante partícipe del descubrimiento de nuevos conceptos guiado por el docente como facilitador de este proceso artístico.

Ahora, al entender la conexión de la enseñanza-aprendizaje, se hace una relación con respecto al modo de cómo estas son las iniciadoras y los resultados al proceso de integración porque gracias a estos síntomas si se los puede llamar de esta manera, porque hay una reacción frente a lo que uno, como ser pensante puede llegar a sentir, después de haber experimentado y vivido ciertas circunstancias que permiten deducir lo aprendido, el saber o como mayormente se ha nombrado como el conocimiento. Son las partes fundamentales de este proceso de educabilidad, gracias al realizar unas actividades que están planteadas desde la integralidad y crean un hilo conector, formando un círculo en el que cada concepto nos comunica y hace referencia a todo este recorrido. Para llegar al conocimiento es necesario realizar una acción y esta es lograda por medio de un planteamiento, el cual es fundamentado a partir de la integración de las expresiones artísticas y éstas están definidas y entendidas a partir de esa conexión y al hacer esta actividad hay que saber cómo; porque no solo se llega al hecho de saber sino como puedo hacerlo posible, por eso gracias a un proceso metodológico se puede hacer que el estudiante como partícipe principal entienda y capte este hilo conductor de información, que nos lleva al conocimiento, como objetivo principal de todo bagaje; puesto que al principio se sabe que hay un desconocimiento de dichas expresiones y la finalidad es hacer que esto ya no sea así, sino que existía un saber específico de cada una de ellas y ellos puedan enriquecer y aportar al recorrido de enseñanza-aprendizaje por medio de su experimentación en la realización de cada actividad artística pedagógica.

CAPITULO 4

Afectación del desconocimiento de las expresiones artísticas

En este mundo hay una gran diversidad de conocimientos, siendo un conjunto de informaciones, que al ser almacenadas en nuestro cerebro mediante la experiencia y el aprendizaje se convierten en la forma de ser, puesto que el conocimiento define quiénes son y qué habilidades, valores y actitudes se tienen frente a la vida misma. De esta manera negarse al conocimiento es desprenderse de lo natural que son los seres pensantes y razonantes. Se combinan las experiencias para construir nuevas realidades y responder a los retos de la vida. Por esto, es conveniente que en el proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante se le brinde una diversidad de saberes y no se lo limite en su formación artística, puesto que con ello tendrá la capacidad de resolver y enfrentar retos en su vida.

Ciertamente, el problema que enmarca este trabajo es el desconocimiento sobre la integralidad de algunas expresiones artísticas, como herramientas metodológicas, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje del área de educación artística y cultural; incidiendo principalmente en el estudiante, siendo el más afectado, puesto que es el partícipe principal de todo el proceso educativo del cual se ve afectado al desconocer dichas expresiones artísticas; además, en algunas temáticas y teorías se lo limita, reprime y condiciona en su aprendizaje. Por ejemplo, algunos estudiantes requieren ver las cosas para dibujarlas o pintarlas, no utilizan de la mejor manera la imaginación y la creatividad, haciendo de ellos unos seres poco sensibles, que no concibe crear ideas nuevas e innovadoras; se dejan a un lado las potencias del sujeto, tales como: la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la inteligencia. Facultades que ofrece posibilidades para que los estudiantes puedan crear y realizar cualquier proceso artístico, siendo estas una guía en el proceso de integración. Del mismo modo, al desconocer estas expresiones artísticas, no se logra trabajar la percepción, siendo una capacidad esencial en el ser humano que permite recibir información, imágenes y sensaciones para llegar al conocimiento.

Como se ve, en esta área educativa se observa que prevalece un carácter reduccionista en la orientación teórica y práctica, incidiendo en el desaprovechamiento de algunas expresiones artísticas, que al no ser desarrolladas conjuntamente se limita a las posibilidades y experiencias artísticas que estas ofrecen al trabajarlas conjuntamente. La idea es trabajar desde estas expresiones artísticas como una herramienta en el proceso educativo, puesto que gracias a estas, se puede llegar a brindar una excelente educación, porque no solo es el hecho de enseñar una manualidad o una técnica; de ahí que, por medio de estas, el estudiante logre llegar a una

comunicación a una forma de expresión y que defina parte de su personalidad, en cada actividad artística.

Si bien, se logra observar la necesidad de desarrollar unas actividades en las cuales se logre trabajar desde estas expresiones para no crear una afectación en el proceso educativo, de este modo, los temas y las técnicas deben ser sujetos a la actualidad, a su contexto físico y universal; de ahí que, se desarrolle conocimientos regionales y universales, para que el conocimiento que se le brinde al estudiante sea el mejor, formando, dejando a un lado, ese tipo de educación rígida, que no favorece en las diferentes etapas de desarrollo del estudiante, empezando desde lo cognitivo, debido a que no se le propicia un claro conocimiento de lo que comprende el arte o la enseñanza de la educación artística, puesto que esta va más allá de la simple educación tradicional que se puede otorgar. Por ejemplo, ahora en la actualidad nos movemos en un mundo tecnológico, siendo un deber y no un privilegio conocer de lo digital, haciendo parte de un conocimiento esencial en cada estudiante, y gracias al ordenador o un computador, un celular inteligente, tablets y a los diferentes dispositivos electrónicos se puede hablar de un arte digital, en el cual la multimedia se involucra como un medio más de integración, que posibilitan una opción en el desarrollo artístico como un medio más de expresión.

Ahora bien, enfatizando más en la afectación se entiende que parte de esta situación se debe a la falta de recursos físicos, puesto que, son muy pocos los centros educativos que cuentan con instalaciones adecuadas y con las herramientas e instrumentos suficientes para cada proceso artístico. Pero, aún así, el estudiante debe ser capaz de enfrentar estos obstáculos y no dejar de concebir la idea en su trabajo. De ahí, la necesidad de conocer las diversas formas de expresión que el arte plantea en cada una de sus expresiones artísticas, que al no conocerlas será más difícil concebir llegar a una comunicación.

Otra de las afectaciones, es la falta de posibilidades en la experimentación, al trabajar rígidamente y sin posibilidades de creación, forjando un ambiente de poco interés en el estudiante. Ciertamente lo que se busca es romper la linealidad educativa, para dejar a un lado la tradicionalidad y trabajar desde las nuevas metodologías, puesto que estas son más perceptivas y permiten una mejor conexión entre lo técnico y lo práctico. Para que no exista un trabajo aislado y desarticulado puesto que el arte es un solo componente con una diversidad de resultados que el estudiante puede llegar a reinterpretar y proponer nuevas variables frente al proceso de creación.

Parte de la afectación al desconocer estas expresiones, es por parte del sistema educativo, puesto que en la malla curricular de algunas instituciones en su mayoría, las temáticas son no son planteadas adecuadamente; no están elaboradas al tiempo actual y a las necesidades de los estudiantes, puesto que están fuera de la realidad, hay un desequilibrio en la enseñanza-aprendizaje, puesto que no se trabaja con mucho interés en lo sensible del estudiante, en la parte afectiva y en su parte perceptiva, tal vez solo se piense y se fortalezca lo conceptual pero, es ahí donde hay un faltante para brindar una buena educación, que esté a las expectativas de los mismos estudiantes. Además, son los mismos directivos quienes realizan estos planteamientos y se crean objetivos que solo son pensados en la parte académica, con el hecho de alcanzar logros y metas que solo son vistos por los docentes y no por los estudiantes. Tal vez, con la idea errónea de formar trabajadores, donde solo importe el hacer, olvidando lo más importante, lo emocional.

Finalmente, son muchos los problemas y las afectaciones al desconocer las expresiones artísticas tanto en lo educativo como en lo esencial de la vida, puesto que no importa quienes sean, siempre necesita expresar y poder manifestar las emociones.

Las expresiones artísticas como herramientas metodológicas

Al referirse al término de herramienta se lo plantea como un instrumento elaborado a fin de facilitar la realización de una actividad que requiere unos ciertos elementos para concebir la esencia de ayuda, que al unirse con lo metodológico se convierte en un procedimiento racional que busca alcanzar unos objetivos por medio de unos procedimientos, que son planteamientos de las temáticas a desarrollar, en este caso en el área de educación artística.

Para todo este proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta la acción, el ¿cómo hacerlo? y de qué manera lo puedo realizar, para llegar a plantear una idea que logre ser el proceso para llegar a un conocimiento; el cual, es por medio de la enseñanza, planteada desde unos recursos que son las herramientas metodológicas. En este caso, son los talleres sinestésicos, que son descritos en el capítulo 5, donde se comenta sobre su planteamiento metodológico y su proyección en los estudiantes.

A través de su desarrollo, los estudiantes hacen una representación mental del mundo que les rodea y lo describen de una forma simbólica, forjando así un proceso intelectual que más adelante da como resultados lo que el percibe y concibe de su mundo y para darlo a conocer lo hace por medio del arte como su forma de comunicación; el cual, le permite expresar lo que piensa, y siente al hacer un vínculo de su mundo y de los demás mundos que pueden existir en cada persona. Por ello, las expresiones artísticas no solo deben ser planteadas como una técnica, sino más bien, como unas herramientas en la formación académica del estudiante, puesto que estas al ser creadas y desarrolladas por el hombre, tienen la cualidad de la espontaneidad y la capacidad de resolver problemas, tanto físicos como mentales. Al hablar de físicos, se refiere a que el hombre crea sus utensilios para suplir alguna necesidad; y los metales, es porque crean una parte mental, una lógica al entender dichos problemas y tener la capacidad de entenderlos y de afrontarlos de la mejor manera, sin alterar la sociedad de la cual esté rodeado porque el arte lo que busca es el bienestar y no crear un ambiente hostil y utópico de falta de realidad.

Además, al ser herramientas se vuelven una guía, un camino al que hay que seguir su recorrido y para ese recorrido hay que pasar por diferentes facultades para llegar al proceso artístico pedagógico. Al hablar de facultades se refiere a esa fuerza del alma que nos permite hacer y entender las cosas. Para cada proceso artístico existen cuatro facultades:

El primer paso es la sensibilidad, esta es una de las partes más importantes y necesarias en cada proceso no solo en el arte, sino en la vida misma hay que sentir lo que uno quiere hacer y hacer constantemente no es solo el hecho de hacer una acción, hay que llegar a una finalidad y la sensibilidad permite crear lo sensible.

Inteligencia

Es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla adecuadamente. Son los conocimientos que se posee para resolver una determinada situación.

Sensibilidad

La facultad de sentir, es la capacidad de un ser vivo de percibir estímulos externos e internos a través de los sentidos. La sensibilidad permite educar a los sentidos, es enseñarlos a captar un mayor rango de estímulos sensoriales y al mismo tiempo a seleccionarlos por sus cualidades comunes, aspectos como: agradables, intensos, débiles y agudos. Es la capacidad de vivenciar críticamente los sentidos.

Facultades

El ser humano desarrolla unas potencias que son la fuerza del alma.

Es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas; es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en forma original. Es la producción de una idea, un concepto, una creación o un descubrimiento: que es nuevo, original y útil.

Facultad del alma para representar imágenes de las cosas reales o irreales. Siendo una capacidad de todos. La cual define el límite entre la realidad y la fantasía, puesto que al imaginar algo aún no es palpable; pero si se realiza, ya lo es. En sí, es crear desde nuestra fantasía.

Creatividad

Imaginación

encontramos en la obra de arte, es actividad espiritual y en sí misma posee la dimensión sensible y de la inmediatez.

Sin embargo la sensibilidad, no es mero trabajo mecánico, procedimental, instrumental o rutinario según reglas fijas que deben aprenderse. Ni es por otra parte, una producción científica que pasa de las formas sensibles a las representaciones y al pensamiento abstracto o actúa siempre de manera teórica.

La producción artística es el lugar de la unidad entre lo espiritual y lo sensible. Ese producir auténtico es el lugar de la fantasía artística, ella es lo racional que sólo puede existir como espíritu en tanto se elabora a sí misma de cara a la conciencia, pues sólo en forma sensible se coloca ante sí y permite percibir lo que es en sí misma. (serie lineamientos curriculares, p.10)

Es el elemento espiritual aunado a la sensibilidad del ser humano lo que le permite soñar y hacer emerger cada idea producto de su realidad, condicionada a la instancia sensorial y al fluir de su creatividad no solamente en el artista sino también en los seres que postulan argumentos desde su devenir sociohistórico.

A continuación en el siguiente capítulo se presenta desde su planteamiento, pasando por sus experiencias y como final unos resultados.

CAPITULO 5

Talleres sinestésicos

“si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo.”

Albert Einstein

Al hablar sobre la sinestesia, se hace referencia a la unión de sensaciones, a ese proceso de conexión y de unión de los sentidos. Estos talleres están enfocados en desarrollar conjuntamente una serie de conceptos, sensaciones y percepciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de educación artística, por medio de la integralidad de algunas expresiones artísticas como: el dibujo, la pintura, la escultura, la música, el teatro, la danza, la fotografía, el arte digital, y la literatura. Al ser desarrolladas conjuntamente lograron una variedad de resultados artísticos, siendo planteados a partir de una reinterpretación teórica y práctica, ya planteada desde la misma esencia de cada una de las expresiones artísticas creando un soporte que hace que no solo sea la acción de la técnica sino un indicio de información y saberes que contribuyen a la formación.

Estos talleres expuestos son tratados desde una perspectiva sensible, con la idea de hacer talleres perceptivos, para que sea el estudiante quien interactúe con las técnicas; además, de sus conceptos con una finalidad de integración y de reinterpretación, dando como resultado una diversidad de posibilidades creativas, que gracias a la formulación de estos talleres fue posible conseguirlo; puesto que, estos talleres fueron planteados desde una metodología en la cual se le permitía al estudiante desarrollar sus capacidades físicas, habilidades, destrezas cognitivas, actitudes y aptitudes, etc. En la búsqueda del conocimiento y la interacción con el otro; igualmente, permitiendo a la experimentación que el estudiante puede llegar a tener en cada actividad, puesto que, no solo se busca un cambio de conducta sino también un progreso educativo; creando experiencias individuales y grupales, contribuyendo a su formación sensible, imaginativa, creativa y cognitiva.

Como proceso de enseñanza-aprendizaje fue necesario plantear unos criterios de evaluación, que conlleven a un proceso educativo, en el cual, se logre brindar un buen conocimiento al estudiante; puesto que, evaluar en el arte o en este caso en la asignatura de educación artística y cultural, no es tan fácil como se piensa, es necesario establecer unos criterios y parámetros para luego no tener inconvenientes, es más, hay que despojarse de la subjetividad al mirar un trabajo artístico; puesto que, no se puede situar unos criterios estéticos a gusto de uno, por ello, es necesario establecer unos criterios de evaluación, que acojan a lo que se desea enseñar y al requerimiento del estudiante. Por ello, existen los famosos lineamientos curriculares estipulados por el Ministerio de Educación Nacional; en este caso, los criterios de evaluación fueron realizados dependiendo de nuestro concepto y requerimiento, sin salir de lo establecido por los lineamientos curriculares. Los criterios para todos los talleres son los siguientes:

Criterios de evaluación

1. Entrega puntual del trabajo artístico.
2. Manejo de la temática y desarrollo de la actividad planteada. (La técnica)
3. El proceso de integración.
4. Proceso creativo: la creatividad, la innovación, la imaginación, la fluidez, la composición, etc.
5. Aspectos formales: modo de presentación del trabajo, aseo, ficha técnica, etc.

Estos criterios están planteados para el desarrollo y planeación de cada taller, permitiendo enfocar una calificación bien estipulada; ciertamente, no se limita al estudiante ante su trabajo planteado. Hay que aclarar, que estos criterios no son rígidos, que pueden ser modificados para

una mejor aceptación por parte del estudiante y también, porque existen temáticas y técnicas que necesitan un criterio y una evaluación diferente.

En el primer criterio de evaluación, se tiene en cuenta la puntualidad, siendo un factor lógico e importante, puesto que, es necesario que el docente pueda observar el trabajo final del estudiante. En el segundo criterio, sobre el manejo de la temática y el desarrollo de la actividad planteada, se encarga de evaluar en si la temática y el desarrollo de la técnica; puesto que, es necesario conocer unos conceptos básicos en la educación artística como el saber dibujar, pintar, tallar, etc. En el tercer criterio, se tiene en cuenta el proceso de conexión e integración de las expresiones artísticas que el estudiante puede realizar por medio de su ingenio. En el cuarto criterio, se tiene en cuenta la actividad de creación, la capacidad de solucionar problemas e innovar en su actividad artística y en el quinto criterio, se hace relación a esos aspectos formales que el estudiante le da a su trabajo, estos hacen parte de su formación personal; ciertamente, ponen un tipo de orden en su modo de presentación, como el aseo en su trabajo que no esté sucio, arrugado, roto, etc. Además, de unos criterios básicos que el docente plantea como el tamaño del papel o material a trabajar, el tipo de papel, una margen, el tipo de pinturas, etc., que muestren una formalidad al presentar su trabajo artístico.

Al evaluar de esta manera, se logra llevar un orden y una equidad en cada actividad artística, permitiendo un diálogo y comunicación hacia los estudiantes. Estos criterios ayudan a establecer unas ideas claras sobre que es necesario evaluar, para llevar un orden de enseñanza y aprendizaje. Y como instrumentos, estos talleres fueron implementados como una herramienta metodológica para desarrollar habilidades, destrezas y una diversidad de capacidades tanto artísticas como cognitivas en el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje en el área de educación artística y cultural. Ahora, se presentan estos talleres por medio de formas integradas, las cuales hacen alusión al tema mismo de este trabajo, el cual es la integración; además, permite un claro entendimiento para el realizador del taller, por medio de una descripción, con los pasos a seguir para el planteamiento de cada taller con las temáticas, con las que fueron desarrollados con sus objetivos, materiales y su debido tiempo.

A continuación se presentan las graficas de los talleres sinestésicos, desarrollados en las actividades escolares.

Descripción

Este es un taller sinestésico, el cual está enfocado para realizar un trabajo artístico pedagógico, a partir de la integralidad de la música y la pintura. Consiste en escuchar música de diferentes géneros musicales como: rock, pop, salsa, reggae, rap, tropical, instrumental, clásica y demás géneros en diferentes tonalidades. Mientras el estudiante escucha, realiza una actividad acorde a los sonidos, dejándose llevar por su percepción creando una obra abstracta o figurativa en la cual prime la expresividad y el movimiento del trazo.

Taller 1

Creando con el color y la música
Dibujo / Pintura / Música

Temáticas: Forma, clases de formas, elementos del diseño y percepción.

Materiales: vinilos, acrílicos, lápices, lapiceros, crayolas de diferentes colores; cartulinas blancas, música, reproductor de sonido y pinceles.

Tiempo y número de estudiantes: El tiempo destinado para este taller está dividido en dos sesiones: la primera es una parte teórica, que toma un tiempo de 40 minutos y la segunda que es la práctica, toma unos 45 minutos. Y está destinada para unos 45 estudiantes, además se logra realizar con un intervalo de edades.

Objetivos

- Desarrollar un trabajo artístico que sea el resultado de unir la música y la pintura.
- Generar nuevos procesos creativos, donde predomine la sensibilidad y la creatividad.
- Fortalecer y enriquecer el concepto de música y pintura en la educación artística.

Taller 2

Percepción sinestésica

Dibujo / Pintura

El taller consiste en realizar una actividad a través de la percepción, en el cual por medio de los sentidos, el estudiante expresará lo que siente y piensa al momento de comer un limón, oler una cebolla y al mirar un pétalo de una rosa, con la idea de buscar la esencia de cada elemento.

Descripción

Objetivos

- Observar el comportamiento del estudiante al trabajar con sus sentidos, para conocer su capacidad de percepción y sensibilización por medio de las expresiones artísticas y de su comportamiento.

- Crear un trabajo artístico a partir de la percepción de los sentidos.

- Interpretar los resultados al trabajar conjuntamente la percepción con el dibujo y la pintura para conocer el comportamiento y el saber específico del estudiante frente al área de educación artística.

Tiempo y número de estudiantes: el tiempo destinado para este taller está dividido en dos sesiones: la primera es una parte teórica, que toma un tiempo de una hora (1) y la segunda que es la práctica, toma unos 45 minutos. En esta actividad se puede trabajar con un buen número de estudiantes, además se logra realizar con un intervalo de edades.

Materiales:
vinilos o acrílicos
de diferentes colores,
hojas blancas,
música, reproductor
de sonido, pinceles,
lápices de colores,
crayolas y
lápiz.

Temáticas: Forma, clases de formas,
elementos del diseño y percepción.

Taller 3

Formas perceptibles

Dibujo / Pintura / Música

Descripción

La intención es jugar con los sentidos, sobre todo con el visual, el auditivo y el tacto. El taller consiste en representar las diversas clases de formas que el estudiante puede encontrar en su ambiente; en este caso, al salir a un parque o bosque, y percibir los elementos que lo rodea y así poder diferenciar los tipos de textura tanto naturales y artificiales, como visuales y táctiles, representados por medio del dibujo y la pintura. Este taller puede ser desarrollado con las manos para generar interacción con su cuerpo, teniendo en cuenta su motricidad y poder sentir la pintura en su piel.

La música para este taller es el sonido del ambiente, como un elemento más de conexión y de percepción.

Objetivos

- Integrar la temática de la forma y sus clases, con los sentidos para observar, como el estudiante maneja su capacidad de percepción.
- Crear una variedad de resultados artísticos que posibiliten y brinden nuevos espacios de creación.
- Enriquecer el concepto de percepción en los estudiantes para fortalecer su facultad de sensibilización.

Temáticas: Forma y clases de formas.

Materiales: Vinilos, crayolas, lapiceros, lápices de diferentes colores, cartulinas blancas, pinceles y los elementos encontrados en el ambiente natural.

Tiempo y número de estudiantes: La actividad se desarrolla en 50 minutos aproximadamente y para 45 estudiantes.

Taller 4

Elementos del diseño

Dibujo / Pintura / Música / Escultura

Materiales: Rotuladores, lapiceros, plastilina, lápices de diferentes colores; cartulinas blancas, reglas, lápiz, borrador, música y reproductor de sonido.

Tiempo y número de estudiantes: Una sesión de 15 minutos de teoría y 30 minutos de práctica, puede ser desarrollado para unos 50 estudiantes aproximadamente.

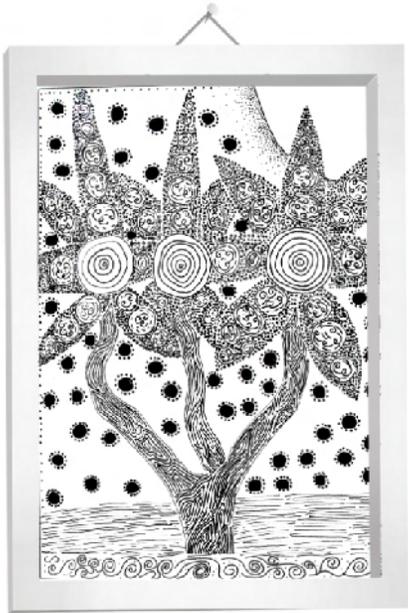
Descripción

El taller consiste en realizar unos trabajos artísticos donde se integre la música, la pintura, el dibujo y la escultura por medio de los elementos del diseño, (punto, línea, plano y volumen). La idea es realizar un trabajo por cada elemento, que sea el resultado de la percepción de la música, la cual debe ser planteada por el docente. Los trabajos de los estudiantes deben reflejar parte de la historia de la canción y sobretodo el manejo de los elementos del diseño.

Temáticas: Punto, línea, plano y volumen.

Objetivos

- Crear nuevas propuestas gráficas por medio de la interacción del dibujo, la pintura, la música y la escultura, con la idea de crear indicios de experimentación en el área de educación artística.
- Conocer los elementos del diseño, como un fundamento básico en la expresión gráfica.
- Inquietar al estudiante con las diferentes posibilidades artísticas que el arte le brinda para afianzar en el saber específico del área de educación artística.

Taller 5

Arte Pop sinestésico

Fotografía / Dibujo / Pintura

Temáticas: Arte Pop

Descripción

Este taller consiste en realizar un trabajo artístico por medio de la integralidad, al unir el dibujo, la pintura y la fotografía. Al estilo del Arte Pop. El estudiante aprenderá del manejo de la pintura en tintas chinas, rotuladores y los conocimientos técnicos básicos para la toma fotográfica, ciertamente la actividad parte de realizar una fotografía de uno de sus compañeros, para realizar un trabajo manual, consistiendo en repintar la foto al estilo del Arte Pop.

El taller está dividido en dos partes:

Materiales:

Tinta china, rotuladores, micropuntas de distintos colores; una cámara fotográfica, foto impresa 10x15 y una lifina.

Tiempo y número de estudiantes:
Este taller tiene una duración de 60 minutos y está destinada para 45 estudiantes.

Objetivos

Explorar en la fotografía, la pintura y el dibujo, como medios de expresión artísticos en el proceso de integración.

Desarrollar una mejora en el proceso de enseñanza, para mejorar el nivel cognitivo, físico e interpersonal.

Realizar un trabajo artístico, en el cual se integre la pintura, el dibujo y la fotografía, por medio de la teoría del Arte Pop.

En el primer momento se realizará una charla sobre la historia del Arte Pop y los artistas más relevantes de este movimiento artístico del siglo XX. Se explicarán algunos conceptos básicos de lo que comprende la expresión artística de la fotografía y el manejo técnico, para que sean ellos, quienes realicen las fotos y la impriman para una próxima sesión.

En el segundo momento se dará inicio al proceso artístico, en el cual el estudiante lijará algunas partes de la fotografía para repintar estas zonas con tintas chinas de diversos colores, los cuales puede detallar con los rotuladores para dar un mejor acabado. Es aconsejable que la foto tenga un fondo blanco, con la intención de ponerle color y la posición de la persona fotografiada, tenga un cierto movimiento o una expresión al estilo Arte Pop.

Taller 6

Danzando sobre el papel

Dibujo / Pintura / Música

Temáticas: teoría del color, movimiento expresionista.

Este taller consiste en aplicar pintura en el cuerpo (manos, brazos y pies) y utilizarlo como un pincel. Mientras en el cuerpo hay pintura se danza sobre el papel, al ritmo de la música; con los movimientos corporales frotados en el papel se mezclan los colores, permitiéndole al estudiante vivenciar la mezcla de colores y su gran variedad.

Lo esencial del taller es la experimentación que tiene el estudiante, en el momento de observar la combinación de los colores; aunque es necesario explicar su teoría para que exista un buen aprendizaje.

Descripción

- Crear un trabajo artístico a partir de la unión de la danza y la pintura.
- Plasmear el movimiento del cuerpo por medio de la pintura.
- Motivar al estudiante a experimentar con los materiales artísticos.

Objetivos

Tiempo y número de estudiantes: El tiempo destinado para este taller está dividido en dos secciones: el primer momento es de teoría con un tiempo de 30 minutos, el segundo momento es la experimentación que tiene un tiempo aproximado de 45 minutos, y se desarrolla con 45 estudiantes.

Materiales: vinilos en diferentes colores, pliegues de cartulinas blancas, música, un reproductor de sonido, vasos desechables y servilletas grandes.

Taller 7

Fotografía hecha sentidos

Fotografía / Dibujo / Pintura

Descripción

Este taller de integralidad, hace una conexión entre el arte digital con el dibujo y la pintura. Consiste en capturar unas imágenes, que provoquen alguna alteración de nuestros sentidos como ejemplo unas texturas, objetos, comida, etc. Luego, por medio de un computador o un dispositivo como una tablet, por medio de sus aplicaciones, serán retocadas. El retoque y modificación de la fotografía se puede realizar en Adobe Photoshop, para un computador y para las tablets puede ser por Instagram, PicsArt, Repixel, Snapseed, y demás aplicaciones que permitan una modificación en el brillo, la exposición, contraste, saturación, filtros y demás elementos en el retoque de color. Por último hay que imprimir la fotografía, para darle un toque manual al dibujarla y pintarla.

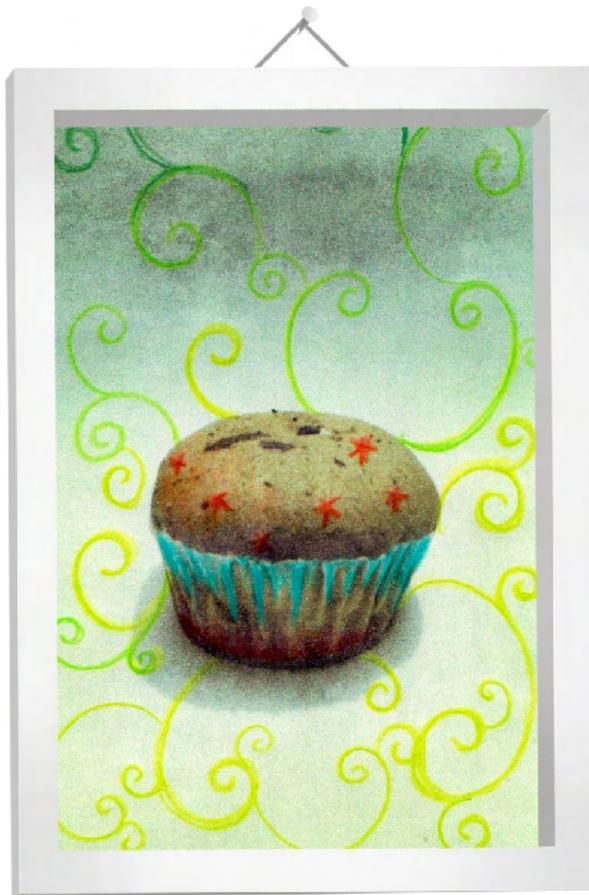
Temáticas:
la Fotografía y el arte digital.

Materiales:
Rotuladores, tinta china, lapiceros, lápices de diferentes colores; fotografía impresa y lijas finas.

Tiempo y número de estudiantes:
El tiempo destinado para este taller está dividido en dos sesiones: la primera es una parte teórica, en la cual se explica el concepto de arte digital y su manejo, que toma un tiempo de dos horas; y la segunda es la actividad del retoque manual, la cual toma 45 minutos. El número de estudiantes para esta actividad depende de la cantidad de computadores y de dispositivos que se logre conseguir en el aula.

Objetivos

- Desarrollar un trabajo artístico que sea el resultado de unir el arte digital con el dibujo y la pintura.
- Crear nuevas posibilidades técnicas, para el desarrollo artístico pedagógico en los estudiantes.
- Enseñar el concepto y el manejo del arte digital por medio del computador y dispositivos digitales.

Taller 8

De la literatura a la expresión gráfica

Dibujo / Pintura / Literatura

Temática: la literatura.

Descripción

A partir de la lectura de un libro, un poema, una novela o cualquier texto literario se dibuja y se pinta lo percibido, destacando los personajes o características principales y los sentimientos encontrados. La lectura del texto se realiza con un tiempo anticipado o se puede escoger un texto corto para realizarlo en el momento de la actividad.

Objetivos

- Desarrollar un trabajo artístico que sea el resultado de integrar la pintura, el dibujo y la literatura.
- Generar conciencia de lectura en los estudiantes.
- Fortalecer los conocimientos en la literatura como expresión artística en los estudiantes.

Materiales: vinilos, lápices, lapiceros, crayolas de diferentes colores; texto literario, pinceles y un lápiz.

Tiempo y número de estudiantes: El tiempo destinado para este taller consiste en el tiempo de lectura del texto, el cual puede ser a corto o largo plazo y el taller puede ser desarrollado con un promedio de 50 estudiantes.

Taller 9

Escultura expresionista
Escultura / Música

Descripción

Así como las pinturas de Kandinsky cuando pintaba al escuchar música, este taller reinterpreta esta acción, pero en cambio de pinceladas se talla y se esculpe una obra donde el estudiante se deja llevar por los sonidos de la música e integra la escultura con la música.

Objetivos

- Enseñar sobre el movimiento Expresionista, para que el estudiante se enfoque desde este movimiento para hacer su trabajo artístico pedagógico.
- Explorar las posibilidades artísticas al integrar la escultura con la música.
- Experimentar con la técnica de la talla por medio de la música.

Temáticas: Movimiento expresionista.

Materiales: vinilos de diferentes colores, pinceles, oasis, palos, música y reproductor de sonido.

Tiempo y número de estudiantes: El taller tiene una duración de una hora y puede ser trabajado con 45 estudiantes aproximadamente.

Taller 10

Percepción teatral

Teatro / Dibujo / Pintura

Temáticas: El teatro.

Descripción

Este taller de teatro, dibujo y pintura consiste en dividir al grupo de estudiantes en dos. El primero, representa dramáticamente la historia de una canción, expresando corporalmente las emociones percibidas al escuchar; las emociones a representar pueden ser de amor, romance, juego, etc. Mientras el otro grupo representa gráficamente lo actuado, la caracterización y los movimientos corporales de sus compañeros. Parte del taller es experimental, permitiendo una actividad libre y de una gran variedad de resultados.

Objetivos

- Desarrollar un trabajo artístico que sea el resultado de fusionar el teatro, el dibujo y la pintura.
- Crear trabajos artísticos por medio de la experimentación.
- Fortalecer y enriquecer el concepto de teatro en la educación artística.

Materiales:

Vinilos, acrílicos, lápices, lapiceros, crayolas de diferentes colores, cartulinas blancas, música, reproductor de sonido y pinceles.

Tiempo y número de estudiantes:

el tiempo destinado para este taller está dividido en dos sesiones: la primera es una parte teórica, que toma un tiempo de 30 minutos y la segunda que es la práctica, toma unos 40 minutos y puede ser desarrollado con unos 45 estudiantes aproximadamente.

Además, los talleres fueron un eje principal para la guía de observación y entender como al trabajar desde la integralidad con las expresiones artísticas, se puede concebir un proceso diferente que conlleve a una formación de conocimiento tanto teórico como práctico por medio de la percepción para llegar a una educación sensible y más reflexiva. Todas las actividades fueron enriquecedoras en los resultados y en el adquirir información para la parte sensible del estudiante. A los talleres les falta continuidad, para saber con más precisión, si el aporte de los mismos es significativo para el estudiante. Pero lo realmente evidente es que hay que tener en cuenta que gracias a estos talleres se dejan sembradas unas semillas cargadas de interrogantes y de intereses por el arte y sus expresiones artísticas.

CAPITULO 6

Llegando a unas conclusiones

Al trabajar desde la integralidad de las expresiones artísticas el docente trabaja desde diferentes ámbitos, en el sentido de su proceso de aprendizaje, ya que a través de este tipo de investigación se plantea un proceso que puede ser parte de una necesidad al trabajar desde este enfoque ya que sus resultados fueron muy buenos y esperados por el docente y sobre todo por los estudiantes trabajando de manera diferente.

Al sistema educativo en el área de educación artística y cultural, le hacía falta trabajar con este tipo investigaciones que ayudan al aprendizaje y al desarrollo del estudiante, brindando una educación de calidad para su desempeño tanto en lo cognitivo como en lo físico, social, cultural, afectivo, etc. para hacer de él, un ser integral, ya que en el momento actual el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario trabajarlo de manera innovadora y creativa, para llegarle al estudiante y así proporcionar una educación integral, que como docente quiere brindar a sus estudiantes y lo que ellos necesitan para el mundo de hoy.

Al trabajar de este modo, se puede ofrecer una mejor educación y sobretodo un excelente aprendizaje, que rompe con esquemas y tradicionalismos, permitiendo una innovación en el sistema educativo, donde el estudiante tiene una mejor apreciación e interés en la asignatura, ya que los talleres son innovadores, con un buen manejo de la didáctica y la lúdica para que pueda aprender con gusto y satisfacción, de lo que se está enseñando, como una finalidad en sí de la educación. Igualmente, las temáticas son tratadas con distintos referentes, que ayudaron al estudiante a entender mas, sobre lo que es el arte, el concepto de integralidad y la educación artística para su vida, relacionada en diferentes ámbitos sociales y como a través de las manifestaciones o expresiones artísticas él puede expresar y aprender de una manera crítica, constructiva, compleja, equilibrada, etc. Para adquirir varios resultados que sean el desarrollo de todo un proceso creativo.

El proyecto puede ser implementado como una propuesta pedagógica, siempre que se conozca su esencia, esto es, su origen y desarrollo del proceso investigativo y se citen las fuentes y el autor que lo construyó como un ejercicio investigativo y de formalidad para obtener el título profesional universitario.

El arte como medio de expresión posibilita comunicarse de diversas maneras y en la medida que se conozca las expresiones artísticas, se facilita este proceso en el sistema educativo entre estudiantes y maestro. En si se concluye, que la educación por su naturaleza es dinámica y el ser humano debe estar en sintonía con los cambios continuos y permanentes, para hacer conexión entre lo planteado y los diversos resultados que se logran dar al integrar el arte y la educación como un conjunto para llegar al conocimiento.

CAPITULO 7

Recomendaciones

Al desarrollar cada taller el docente debe tener en cuenta, el nivel educativo del estudiante, ya que es necesario partir de unos conocimientos previos, para desarrollar acertadamente cada taller. No todos están en el mismo nivel, es recomendable hacer una breve recopilación sobre las temáticas ya trabajadas para que no queden espacios en blanco y así brindar la educación correspondiente que el estudiante requiera.

Es recomendable que el estudiante trabaje con diversos materiales, permitiéndole aprender con diferentes recursos que lo ayudan a conocer más sobre el tipo de material con los que puede desarrollar su trabajo artístico y sin tener la necesidad de limitarse en sus recursos, estos pueden variar dependiendo de la idea y del concepto que le dé a su obra; por ello es interesante la experimentación para lograr nuevos procesos creativos como el desarrollo de nuevas técnicas.

Es importante que cada taller sea flexible, puesto que, lo requerido es que exista una innovación, un descubrimiento, un hallazgo, etc., tanto en lo teórico como en lo práctico, ya que lo que se requiere es hacer una recolección de información, donde el estudiante adquiera lo que necesita y le sirva para su vida.

En cada taller se requiere trabajar al ritmo de cada grupo, ya que no todos van en el mismo nivel, por esto es conveniente llevar un ritmo que no conlleve mucho tiempo ni sea muy rápido, es recomendable que el docente esté en constante observación para explicar lo teórico y en cuanto tiempo los estudiantes llegarán a la práctica de la técnica a realizar.

En cada proceso artístico pedagógico hay que trabajarlo desde lo contemporáneo y de ser posible con la innovación para hacer del proceso educativo una línea que siga su camino y cumple con el requisito para todos los interesados.

Al desarrollar cada taller, es necesario tener en cuenta las fases del aprendizaje, puesto que son una línea, que ayudan a enriquecer y fortalecer el proceso de conocimiento y técnico, que el estudiante aprende en cada actividad.

REFERENCIAS

- Company, d. (1999). arte y fotografía. barcelona: Phaidon.
- De Zubiria, J. (1994). Tratado de pedagogía conceptual, los modelos pedagógicos. Colombia: Magisterio.
- Delalande, F. (1995). La música es un juego de niños. Buenos aires: Ricordi.
- Enciclopedia Espiral (2005). Santafé de Bogotá, Cundinamarca, Colombia.
- Enciclopedia Labor. (1979). Barcelona, Cataluña, España: Labor.
- Enciclopedia temática ilustrada. (2005). Santafé de Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Norma.
- Fusco, R. D. (2008). El placer del arte, comprender la pintura, la escritura, la arquitectura y el diseño. Gustavo Gili.
- Florez, R. (1998). Hacia una pedagogía del conocimiento. La enseñabilidad de las ciencias. Bogotá: global McGraw
- Gagné, R (1978). La planificación de la enseñanza: sus principios. México: Trillanas.
- Gagné, R. (1975). Principios básicos del aprendizaje para la instrucción. México: Diana
- García, N (1990). Culturas híbridas. México: Grijalbo, S.A.
- Gonzales, J (1995). Las claves de la escultura. Barcelona: planeta.
- Hacha, J (1994). Expresión y apreciación artística: artes plásticas. México: Trillas
- Isenstein, H. (1990). ABC del Modelado. Barcelona: CEAC, S.A
- kandinsky, W (1994). De lo espiritual en el arte. México: Coyoacan A. S de C.V. primera edición.
- Landa, J, (1997). Juguemos a disfrazarnos: iniciando al teatro infantil. España: Parramón
- Layden, T. (2004). Aportaciones teóricas y prácticas sobre la sinestesia y las percepciones sonoras en la pintura contemporánea, tesis doctoral. Departamento de pintura Facultad de bellas artes. Universidad de Barcelona.
- Lázaro, J (1998). Taller de Teatro. Madrid: CCS.
- Mossi, A (2001). El dibujo enseñanza aprendizaje. México: Alfaomega grupo editor.

Nacional, M.d. (s.f) . Lineamientos curriculares de expresión artística y cultural. Santafé de Bogotá, Cundinamarca, Colombia: MEN

Ormrod, J. (2005). Aprendizaje humano. Madrid España: Editorial pearson educación, s, a. cuarta edición.

Proyecto Educativo Institucional PEI. (2010) San Juan de Pasto, Nariño, Colombia: Liceo Universidad de Nariño.

Sagaro, D (1994). Composición artística: dibujo, pintura, fotografía, grabado, escultura. El arte de ordenar figuras y elementos para conseguir el mayor efecto de oscuros y blancos. Séptima edición. Barcelona: leda.

Wolf, L. (2010). Arte Digital, nuevos caminos en el arte. Madrid: H. F. Ullmann publishing.

CIBERGRAFÍA

Dibujo. RAE. (2001). Diccionario de la lengua española – Vigésima segunda edición.
(R.A. Española, editor) Obtenido de <http://lema.rae.es/drae/?val=dibujo>

Literatura. RAE. (2001). Diccionario de la lengua española – Vigésima segunda edición.
(R.A. Española, editor) Obtenido de <http://lema.rae.es/drae/?val=literatura>

ANEXOS

