ELEMENTOS VISUALES PUBLICITARIOS COMO ESTRATEGIA DIDACTICA. UNA BUSQUEDA INTROSPECTIVA Y COMUNICATIVA DEL SER DESDE LA EDUCACION ARTISTICA

NILSA LILIANA TIMANÁ PANTOJA

JOSÉ FERNANDO BUESAQUILLO FIGUEROA

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

SAN JUAN DE PASTO

2015

ELEMENTOS VISUALES PUBLICITARIOS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA. UNA BÚSQUEDA INTROSPECTIVA Y COMUNICATIVA DEL SER DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

NILSA LILIANA TIMANÁ PANTOJA

JOSÉ FERNANDO BUESAQUILLO FIGUEROA

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

SAN JUAN DE PASTO

2015

ELEMENTOS VISUALES PUBLICITARIOS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA. UNA BÚSQUEDA INTROSPECTIVA Y COMUNICATIVA DEL SER DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

NILSA LILIANA TIMANÁ PANTOJA

JOSÉ FERNANDO BUESAQUILLO FIGUEROA

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADOS EN ARTES VISUALES

ASESOR

GIRALDO JAVIER GÓMEZ GUERRA

DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

SAN JUAN DE PASTO

2015

Las ideas y conclusiones aportadas en el siguiente trabajo son responsabilidad exclusiva de los autores.

Artículo 1 del acuerdo n°. 324 de Octubre 11 de 1966, emanado del Honorable consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

NOTA DE ASEPTACIÓN:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Firma del presidente de tesis

_____

Firma Jurado

_____

Firma Jurado

San Juan de Pasto, agosto 2015

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento a:

A dios por concedernos la vida, sabiduría y las herramientas para haber culminado con éxito nuestro trabajo de investigación.

A la Universidad de Nariño todo el agradecimiento por habernos permitido lograr nuestra formación docente.

A los estudiantes y docentes de la Institución Educativa Municipal Ciudadela de Paz, que hicieron parte de este proyecto, gracias a ellos se cumplieron los objetivos propuestos.

A las familias Buesaquillo Figueroa, Timaná Pantoja, nuestro más profundo y sincero reconocimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional en la realización de este trabajo.

A nuestros compañeros de pregrado con quienes hemos compartido conocimientos, experiencias y gratos momentos durante nuestra carrera universitaria.

Dedicatoria

A mi madre, Mary Pantoja Gratitud infinita

por su apoyo incondicional en la culminación de mis estudios,

A mis hermanos en especial a Sebastián y Daniel por su apoyo y compañía durante

la culminación de este proyecto.

A Fernando Buesaquillo por su incondicional apoyo en la realización de este sueño.

LILIANA TIMANÁ

Dedicatoria

A mis padres Gloria Figueroa y José Buesaquillo

Mi gratitud infinita por su apoyo incondicional en la culminación de mis estudios.

A mis hermanos Wilfredo Buesaquillo y Álvaro Buesaquillo, quienes aportaron lo mejor de sí para que culminara con éxitos este proyecto de vida.

A Liliana Timaná por todo su amor y apoyo en todos mis proyectos.

JOSÉ FERNANDO BUESAQUILLO

Resumen

La investigación Elementos Visuales Publicitarios, como Estrategia Didáctica; una búsqueda introspectiva y comunicativa del ser, realizada con los estudiantes de los grados 9-1 y 9-3 de la Institución Educativa Municipal Ciudadela de Paz de San Juan de Pasto, permitió identificar, comprender y asumir las necesidades expresivas y comunicativas del estudiante. A partir de socializaciones, talleres de lectura, escritura, caligrafía, tipografía, sintaxis de la imagen y bases del diseño que le posibilitó al estudiante descubrirse como un ser individual y social, con capacidades creativas, expresivas y comunicativas. Es decir, la expresión y comunicación logró que el estudiante desarrolle un aprendizaje de interacción, proporcionándole gran valor a su identidad e individualidad dentro de la creación de sentido en su existencia.

Abstract

A research of advertising visual elements as a didactic strategy, an introspective and communicative searching for self, that was developed with students of the grades 9-3 and 9-1 in the Institución Educativa Municipal Ciudadela de Paz in San Juan De Pasto, which allowed to identify, notice and assume the communicative and expressive needs of the student. This project helped learners with writing workshops, writing, calligraphy, typography, image syntax, and all the basis for the Design that allowed the student to identify himself as a social and individual being with creative, expressive and communicative abilities. In other words, expression and communication made the student develop a learning of interaction that made him think about his identity and his individualism within the creation of sense of his life.

Tabla de contenido

Introducción 14

1. Elementos visuales publicitarios una herramienta didáctica en el aula 21

1.1 Comunicación y Lenguaje 21

1.2 El lenguaje 23

1.2.1 Lenguaje del arte 24

1.2.2 El lenguaje publicitario 25

1.3 Componentes del lenguaje publicitario 26

1.4 La comunicación visual 29

1.4.1 La imagen como sistema de comunicación 30

1.5 Semiótica de la imagen 31

1.5.1 El signo visual 32

1.5.2 Arte y publicidad: una seria relación 33

1.6 Educación artística 35

1.6.1 La educación artística dentro del contexto educativo 35

1.7 Me conozco y me comprendo 39

1.8 Creatividad y Didáctica 43

1.8.1 Creatividad 43

1.9 El arte de enseñar 46

1.9.1 Perspectiva Artística de la Didáctica 47

2. Más allá de la imagen 49

2.1 Sueño, disfruto y creo **..... 56**

3. Analogía visual - comunicativa 63

3.1 El muro de los sueños 64

3.2 Re-significación del objeto 68

4. Lenguaje creativo de comunicación 73

4.1 Hacia una competencia comunicativa del ser 73

Conclusiones..... 80

Bibliografía 83

Anexos 86

Tabla de figuras

Figura 1. I.E.M Ciudadela de Paz sede la Magdalena 17

Figura 2 . Cinco principales causas de deserción en Nariño 18

Figura 3. Metáfora1 26

Figura 4. Metáfora 2 27

Figura 5. Metáfora 3 27

Figura 6. Metáfora 4 28

Figura 7.Modelo socio-comunicativo 42

Figura 8 .Concepción artística de la enseñanza 48

Figura 9 Taller Estructurándome 50

Figura 10 Taller Estructurándome 50

Figura 11 Mi yo simbólico 51

Figura 12 Mi Yo Simbólico 2 52

Figura 13 Taller colores cálidos y fríos 53

Figura 14 Mi Yo Simbólico 3 54

Figura 15 Taller taxonomía de la letra 1 57

Figura 16 Taller taxonomía de la letra 2 58

Figura 17 Taller taxonomía de la letra 3 58

Figura 18 Taller Metamorfosis 59

Figura 19 Taller diseño de un símbolo personal 60

Figura 20 Taller diseño de un símbolo personal 61

Figura 21 Taller de Caligrama 63

Figura 22 Tasa de deserción intra-anual 2011 (Cifras preliminares) 64

Figura 23 Taller introspección metamórfica 1 66

Figura 24 Taller introspección metamórfica 2 66

Figura 25 Exposición taller introspección metamórfica 67

Figura 26 Taller re-significación del objeto 1 68

Figura 27 Taller re-significación del objeto 2 69

Figura 28 Taller re-significación del objeto 3 69

Figura 29 Taller re-significación del objeto 4 69

Figura 30 Taller re-significación del objeto 5 70

Figura 31 Taller re-significación del objeto 6 70

Figura 32Taller re-significación del objeto 7 71

Figura 33 Taller re-significación del objeto 8 71

Figura 34 Taller El Cartel 1 75

Figura 35 Taller El Cartel 2 76

Figura 36 Taller El Cartel 3 77

Figura 37 Taller El Cartel 4 78

Figura 38 Taller El Cartel 5 79

Introducción

La educación en Colombia se concibe desde procesos de interacción social que van encaminados a generar ambientes sobre los cuales el estudiante establecen lasos de comunicación enmarcados en simbologías particulares.

Al mismo tiempo, la comunicación sienta su base en relación dialógica, simbólica, gestual entre otras, dinamizando procesos sociables de los sujetos partiendo desde la comprensión, divulgación y confrontación de aspectos comunicacionales.

Por su parte, la publicidad establece relación directa entre sujeto-mensaje dinamizando su aceptación y comprensión desde la conjugación de elementos como son el color, forma, textura visual, estructura taxonómica tipográfica, imagen, dándole prioridad al mensaje.

De este modo, los elementos visuales publicitarios se convierten en una estrategia primordial dentro del proceso de aprendizaje escolar permitiendo Re-crear las concepciones que tienen los estudiantes hacia el arte, la educación artística y sociedad. Al mismo tiempo, posibilita la expresión de pensamientos, ideales, sentimientos; en una visión de sí mismo dentro de la realidad en que vive, de forma crítica, autónoma y creativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, si utilizamos los signos y símbolos en una búsqueda introspectiva del individuo como factor de gran importancia por su multiplicidad de usos expresivos dentro del aula, al facilitar la comunicación e interrelación con el otro. Creando un ambiente en el cual se generan de nuevos conocimientos verdaderamente significativos. Es así, que el signo y símbolo tiene una gran importancia para toda la vida social humana; sin signos no existe lenguaje.

De manera que, el presente estudio compromete la tensión existente entre la publicidad y la comunicación en el contexto escolar, en consecuencia se tomó como punto de partida la siguiente

pregunta**:** ¿Cómo lograr que los elementos visuales publicitarios proporcionen procesos de aprendizaje didácticos, para el desarrollo introspectivo y comunicativo en los estudiantes del grado 9 de I.E.M Ciudadela de la Paz de ciudad de Pasto?

Cabe decir que, la educación artística se ha visto estancada en un currículo educativo tradicional, dando lugar a la realización de prácticas de creación artesanal o de re-creación de obras conocidas, brindándole a los estudiantes solo técnicas artísticas como son: la pintura, el dibujo, la escultura, la danza, la música, entre otras. Sin embargo, la educación artística tiene la posibilidad de ser direccionada hacia el desarrollo crítico social y humanista, proponiendo una formación que apunte a capacitar estudiantes que respondan creativamente a los desafíos que se le presenten dentro de la sociedad.

En este orden de ideas, una de las bases fundamentales en el desarrollo de las potencialidades del estudiante fue el planteamiento de una estrategia encaminada al fortalecimiento de la expresión creativa del individuo, teniendo en cuenta de antemano que la escuela no ofrece ambientes propicios para exploración de nuevas experiencias creativas.

Es así como, el estudiante es un ser que no permanece estático, tampoco su contexto, el cual se modifica de forma permanente, por lo tanto debe estar abierto a nuevas formas de interacción y comunicación. La enseñanza entonces debe ser recíproca entre educador-estudiante. No debe de haber autoritarismo, sino una búsqueda conjunta del conocimiento, teniendo en cuenta esto los roles deben de ser flexibles en un vínculo de continua correlación del desarrollo investigativo-cualitativo.

Por tal razón, esta propuesta educativa busca principalmente ser flexible, estructurándose a partir de un modelo dinámico, estableciendo nuevas relaciones entre educador-educando dentro del proceso educativo. De tal manera, debe ir más allá de una explicación técnica. Por el

contrario, se debe enfatizar en la búsqueda de la armonía y la actualización de las potencialidades del estudiante permitiéndole transformarse en el protagonista de su propio aprendizaje.

Por consiguiente, este proyecto busco estimular en jóvenes entre 13 a 15 años de edad, la práctica investigativa- reflexiva, acerca del contexto social que les rodea, teniendo en cuenta que los medios de comunicación y publicidad son la vía por donde adquieren, transfieren y divulgan información. Por consiguiente, la concientización, crítica hacia los medios de consumo es indispensable para el desarrollo integral del estudiante. Dado que, al descifrar su proceso y funcionamiento, estimula lecturas tanto de imagen como del texto, desde este punto, se proporcionan herramientas para el desarrollo de estas competencias.

La anterior prospectiva, ubico el proceso investigativo bajo la posibilidad de análisis metodológico a la educación artística y su fundamentación en las bases publicitarias como estrategia didáctica para el desarrollo introspectivo y comunicativo en los estudiantes del grado 9 de I.E.M Ciudadela de Paz, así mismo describir como los elementos visuales publicitarios interviene en el desarrollo de la creatividad, proponer una estrategia didáctica enfocada en los elementos visuales publicitarios para el desarrollo de la competencia comunicativa y Generar entornos donde se enfatice la práctica investigativa-reflexiva dentro del ambiente escolar enfocada hacia el desarrollo integral del estudiante.

El presente proyecto de investigación tuvo lugar en la I.E.M Ciudadela de Paz, con 54 estudiantes de los grados 9-1 y 9-3.

Figura 1. I.E.M Ciudadela de Paz sede la Magdalena
Fuente: Esta investigación

La institución tiene un amplio radio de acción que corresponde a los 38 barrios de la Comuna 10. La distribución porcentual de los estudiantes por estrato socio-económico corresponde al 98% que pertenecen al estrato Uno (1), el 1. 5% al estrato (2) y 0.5 % al estrato 3. Donde se pudo identificar que gran parte de su población pertenece a estratos populares que se encuentran ubicados en uno de los sectores más marginales de la ciudad con una población altamente vulnerable.

Como se puede entender en este contexto los adolescentes se enfrentan a diversas problemáticas que en su mayoría se derivan por la escasez de recursos económicos, paternidad temprana, apatía

al estudio; estas situaciones generan en ellos, consumo de sustancias psicoactivas, pandillas, violencia al interior de la institución educativa. Si bien en la institución educativa se tiene en cuenta el contexto de donde proviene el estudiante y buscan actividades para desarrollar sus capacidades, estas actividades no son valoradas, resultando un alto índice de deserción escolar.

Departamento	Cinco principales causas de deserción
Nariño	• Hogares que cambian de domicilio • Poco gusto por el estudio. • Problemas económicos del hogar. • Poca motivación de los hogares a los niños sobre la educación. • Maternidad/paternidad a temprana edad.

Figura 2 . Cinco principales causas de deserción en Nariño
Fuente: Cálculos Ministerio de Educación Nacional –SINEB

Por otra parte, actualmente se observa una acrecentada ansia de adquisición de bienes de forma indiscriminada, sin una necesidad aparente. Siendo los medios masivos de comunicación quienes influencian permanente a los jóvenes creando un conflicto ético y expresivo dentro y fuera del contexto socio-educativo. Es así que, el estudiante está saturado de información que fomenta una personalidad poco autónoma, perdiendo así sus valores, identidad e individualidad.

En este sentido, la propuesta educativa busco estrategias mediante las cuales el estudiante adquirió herramientas de lectura, análisis, comprensión y reflexión de los medios masivos de comunicación; así también se crearon espacio de creación y expresión teniendo como eje principal el encuentro con sí mismo como factor determinante al momento de la realización de los proyectos al interior del aula.

Por esta razón, el área educación artística fue un espacio donde los estudiantes manifestaron las diversas problemáticas encontradas en su entorno, analizándolas reflexivamente, buscaron proponer soluciones a los mismos por medio del arte. Es así que, la educación artística tiene la

posibilidad de ser direccionada hacia el desarrollo crítico social y humanista, proponiendo una formación que apunte al desarrollo y capacitación del estudiante para responder creativamente a los desafíos que se le presenten dentro de la sociedad.

Por esto la investigación, se trabajó desde el paradigma cualitativo, ya que se preocupa por comprender la realidad del individuo, interesándose básicamente por manejar sus conflictos personales, familiares y sociales; que se encamina hacia la formación de seres perceptivos, íntegros, creador de su propia realidad, donde se desenvuelva eficazmente frente a los desafíos que le presente en un futuro.

En este sentido, su enfoque fue crítico social, que centra su estudio en el desarrollo humano, basado en principios de sociabilidad y comunicabilidad, desde el cual, el estudiante construyo e interpreto su entorno recreándolo a su manera y cargando de un nuevos significados, descubriendo nuevos caminos de aprendizaje, siendo una persona activa-participativa en el proceso investigativo, teniendo en cuenta su expresión personal, su pensamiento autónomo y su interacción con la sociedad.

Por su parte, se trabajó desde la investigación-acción que nos permitió realizar un trabajo reflexivo, acerca del estudiante, sus formas vida y su proyección frente a la comunidad y su familia, esto permitió desde la educación artística, contribuir a la generación de espacios comunicativos en relación con su entorno escolar y comunitario.

En relación con lo anterior, la Institución Educativa Municipal Ciudadela de Paz se fundamenta en una filosofía humanista, en este sentido, la educación, los proyectos pedagógicos y los programas de desarrollo humano integral se desarrollan con la participación de la comunidad educativa en general. Al respecto el Manual de Convivencia se refiere así:

> Fue fundamental en el concepto de la persona humana bajo los aspectos axiológicos, intelectuales y estéticos, desarrollando sus capacidades críticas y analíticas, como ser cultural activo y participativo, teniendo en cuenta la singularidad y la pluralidad, el

> respeto, el derecho a la libre expresión, concertación y diálogo con miras a lograr una convivencia pacífica y una formación para la vida que surge de la comunidad para la comunidad.
> Es verdad que, construir una escuela coherente con el mundo de la vida debe ir a la par con el mundo escolar, para que el discurso pedagógico tenga sentido en toda la comunidad educativa, aspiramos hacer del lema institucional una realidad afirmando con propiedad verdadera orientada hacia una educación con sentido social y práctica de derechos. (Manual de convivencia IEM Ciudadela de Paz, 2009, págs. 28-30)

En este punto, es conveniente mencionar algunos trabajos de investigación relacionados con esta temática, donde se observa la aplicación de teorías y metodologías educativas, que desarrollando individuos con característica comunicativas. Uno de estos trabajos, desarrollados a nivel internacional, titulado "Manual para el uso didáctico del lenguaje visual en la enseñanza de la fotografía" en la escuela nacional preparatoria, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2008 por los estudiantes Josefina Leal Quiroz, Amparo del Carmen Ramírez y Amado Ramírez fuentes para optar el titulo especialista en desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza de la fotografía. Dicho estudio concluye que la educación visual o la alfabetización visual es un modelo de enseñanza- aprendizaje que ayuda a exteriorizar los sentimientos y saberes de los estudiantes. Además de afirmar que dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la selección del material didáctico es de suma importancia, porque motiva, permite, que enfoque su atención en el contenido, y así, puede fijar y retener conocimiento reforzando los adquiridos con anterioridad.

Esta investigación nos permitió analizar y reflexionar sobre las investigaciones que se realizan acerca de la educación visual, principalmente desde el campo educativo; lo que reafirmo nuestro interés en el estudio de estas temáticas. Desde este punto de vista, se generaron nuevas expectativas frente al conocimiento, análisis y utilización de la imagen como fuente de adquisición de nuevos aprendizajes y nuevos significados a las vivencias de los estudiantes.

1. Elementos visuales publicitarios una herramienta didáctica en el aula

1.1 Comunicación y Lenguaje

La comunicación es un proceso de carácter social que comprende una serie de actos en los cuales los seres vivos establecemos contacto con nuestros semejantes para trasmitir o intercambiar información. Según (González, 1996) "Este concepto tiende a ser confundido con el de lenguaje debido a la gran relación y similitud de elementos que interviene en uno y en otro" (p.27). Por tal razón, el lenguaje se concibe como el más importante de los medios de comunicación que tenemos para comunicarnos, es por esto, que es importante el estudio y análisis de los elementos que intervienen en este proceso de trasmisión informativa, en especial el estudio de la imagen.

Para llevar la comunicación a una realización física interviene medios sensoriales que disponemos (audibles, visibles, tangibles) a fin de llevar a cabo la difusión de los signos. Pero para que esto se realice, (Lotman, 1982) indica que "es necesario que el código del autor y el del lector formen conjuntos comunes de elementos estructurales" (p.42), como por ejemplo, que el lector comprenda la lengua natural en la que está escrito el texto. Además, hace énfasis, en que, si no hay modificación de la conducta o intercambio, no hay comunicación, solo existe información.

Con respecto a lo anterior, podemos decir que la comunicación es un fenómeno por el cual los seres humanos modificamos nuestra conducta (actos, pensamientos, sentimientos, creencias) a partir de una información que intercambiamos por medio de signos.

De esta manera, en todo acto de transmisión de información de un sujeto a otro interviene una serie de elementos, para que pueda darse la misma. Estas condiciones varían de acuerdo al tipo de comunicación y a la percepción de diferentes teóricos. Bajo esta perspectiva, especificaremos de

forma resumida los elementos que deben darse para que se efectúe la comunicación son los siguientes:

1. La existencia de un comunicador (fuente), es decir una persona que exprese el mensaje y defina el contenido del mensaje y los objetivos de la comunicación.
2. Destinatario o receptor que reciba la información.
3. Un medio físico o canal que permita que llegue el mensaje del emisor al receptor.
4. Un lenguaje o códigos los cuales determinan la forma como la información se intercambia entre emisor y receptor. (Shannon, 1963, pág. 95)

Es por ello que, la circulación del pensamiento humano se da en tres niveles dependiendo de entre quien o quienes se establece el intercambio de información de acuerdo con (Quinto, 2010) :

1. Nivel unidimensional o comunicación intrapersonal. Un emisor es, a la vez, el receptor de su propio mensaje manifestándose una conversación profunda y personal donde el narrador es el protagonista que nos relata sus vivencias. Como se puede ver, este nivel de comunicación es íntimo y limitado, dándose por la vía del monologo.
2. Nivel bidimensional o interpersonal, de da den entre dos o más persona de manera directa y personal siendo tipo de comunicación que practicamos con otros la mayor parte del tiempo. En este punto no solo se utiliza la palabra para el intercambio de ideas, sino también se emplean gestos y movimientos con el fin de tener éxito en el intercambio comunicativo.
3. Nivel tridimensional o comunicación masiva, siendo esta la interacción entre un emisor y un receptor masivo o audiencia. En este ámbito se pasa de la esfera personal la medio social. Se caracteriza por ser pública, veloz y transitoria, utilizándose medios de comunicación en masas. (p.45)

Estos niveles de la comunicación están interconectándose entre sí independientemente de entre quien o quienes se produzcan el intercambio de información, todos ellos tienen propiedades comunes y desembocan unos en otros.

Los niveles anteriormente mencionados pueden utilizar diferentes recursos sensoriales (tangible, visible, auditivo) para concretare el proceso de trasmisión de información. Así pues, la forma que se utilizan ha permitido clasificarlos. No obstante, destacaremos tres tipos básicos no verbal, Verbal y visual:

a. La comunicación no verbales un proceso a través del cual se reciben y envían mensajes sin la utilización de palabras. Con lo cual, los mensajes pueden ser comunicados por medio de la expresión corporal y los signos que engloban códigos universales ejemplo el Braille, el código morse, lenguaje do sordomudos, códigos semiuniversales como un beso, el luto, duelo o códigos particulares o secretos como el de los árbitros deportivos. Esto nos da una idea de la importancia que tiene el lenguaje no verbal en la vida cotidiana.

b. Comunicación verbal, trasmite la información a través de la lengua natural, en este tipo de comunicación la utilización de un código estandarizado y una estructura gramatical son necesarias para que esta se efectúe.

c. Comunicación visual, como nos sugiere su nombre, utiliza elementos exclusivamente visuales para difusión del mensaje, está íntimamente ligada a la comunicación de masas; esta consiste en la trasmisión de ideas o información mediante la utilización de imágenes, tipografía, color entre otras.

d. del mensaje, está íntimamente ligada a la comunicación de masas; esta consiste en la trasmisión de ideas o información mediante la utilización de imágenes, tipografía, color entre otras. (Quinto, 2010, pág. 55).

1.2 El lenguaje

Anteriormente nos referimos a que una de las características que rodea el concepto de lenguaje es su ambigüedad. Para ponerlo en claridad de una forma sencilla y bastante general. Al respecto, (Linares, 2000), define el lenguaje como "la capacidad que tiene los seres humanos para comunicarse entre sí por medio de signos lingüísticos" (p. 27). Desde este punto de vista es una actividad comunicativa de origen y naturaleza sociales, por medio dela cual los miembros de un grupo social pueden satisfacer más eficazmente sus necesidades individuales y comunicativas (Morris, 1985, pág. 36)

Otra definición más ligada al orden de los signos y sus referencias, establece que el lenguaje está conformado por "cualquier sistema semiótico que posea una estructura formal clara (sintaxis), que manifieste una determinada relación entre los mensajes que elabora, los sujetos que utilizan y

el contexto en que funcionan esto es, que implique una semántica y una pragmática determinada" (González, 1996, pág. 27).

De modo que, podemos señalar que lenguaje es cualquier tipo de código semiótico estructurado, con un contexto y uso de ciertos elementos combinables. Desde esta perspectiva, se concibe el lenguaje como "un elemento vivo argumentado en la creación y composición de los signos que sigue un camino en ámbito social" (Morris, 1985, pág. 42).

1.2.1 Lenguaje del arte

Reconociendo que el arte es un fenómeno social que surge y se desarrolla hasta hoy teniendo a la imagen como una de sus expresiones principales, como lenguaje este utiliza la estética para trasmitir conocimientos, sentimientos y valores. Con este fin la pieza física se concibe como objeto estético en atención a sus cualidades formales, principalmente sus aspectos dinámicos de expresión e interpretación. (Calabrese, 1987) señala que "el efecto estético trasmitido al destinatario depende de la forma en que son trasmitidos los mensajes artísticos y aclara que cada arte o campo del arte (literatura, artes plásticas, arquitectura, música) es un lenguaje".(p. 113)

De este modo, para comprender el mensaje que trasmite una obra artística, es preciso conocer el lenguaje que este expresa. Puesto, que los signos en el arte no poseen un carácter convencional, como en la lengua, sino es icónico, figurativo; constituyendo una relación condicionada entre la expresión y el contenido. Por ello es generalmente difícil delimitar los planos de expresión y de contenido en el sentido tradicional.

El lenguaje del arte hay tres niveles de percepción: el primero capta la atención, describe o informa sobre la obra, en segundo lugar se realiza una observación reflexiva y se establecen analogías, como diría (Eco H. , 1972) "es la visualización de una metáfora" (p. 45), por ultimo

hay una contemplación de la obra. En este sentido el observador logra establecer un dialogo con el artista, observando y analizando de modo que reconoce y analiza hasta establecer una relación directa y profunda con el artista.

Refiriéndonos al lenguaje artístico del dibujo o pintura, podemos decir que los colores, las formas, los espacios son elementos significantes que, conjugados entre sí, adquieren significado y no sirven únicamente para que el autor exprese sus sensaciones y sentimientos sino también para relacionarse con los demás, es decir, para comunicar.

1.2.2 El lenguaje publicitario

Se puede afirmar que el lenguaje publicitario es un elemento de carácter universal en la cultura actual, el cual crea una realidad como un mecanismo creador de cultura que rodea al individuo en su cotidianidad, inculcándole unas pautas de comportamiento vinculadas al uso de productos y objetos asociados a su entorno. De esta manera la publicidad recrea el mundo dándole a estos productos y objetos un estatus que expresa todas las tenciones estéticas del arte de nuestro siglo.

En este mismo sentido, hay otras afirmaciones que conviene mencionar acerca de la publicidad entre ellas, "que es el lenguaje de las multitudes (Gasset, 1981, pág. 17); "el lenguaje del reclamo convencional" (Eco H. , 1972, pág. 73). Si lo analizamos desde el punto de vista semiótico, observamos que hay una relación entre el signo y el usuario. En este sentido, el lenguaje publicitario se torna especializado por tener una especificidad temática, tiene una característica pragmáticas concretas determinadas por los participantes basados en un lenguaje general cuya determinación supone una educación especial al menos para el emisor (Velasco, 2002) .

1.3 Componentes del lenguaje publicitario

Las figuras retóricas son signos (palabras o imágenes) que son pensadas por el "emisor" para que el receptor interprete mejor el mensaje. Es decir, pueden contribuir a la redundancia, al énfasis, la comparación, entre otras funciones y trabajan sobre el nivel semántico. Las figuras retóricas son muy usadas en publicidad, y en todos lados en general, para hacer más comprensible los mensajes.

A continuación hacemos una breve referencia de algunas de ellas:

Metáfora: consiste en designar una realidad con el nombre de otra. En literatura un ejemplo sería "ojos de cielo". En esta expresión atribuimos el color del cielo al de los ojos.

Figura 3. Metáfora1
Fuente: http://retoricavisual.wikispaces.com/01.metáfora

Hipérbole: consiste en proporcionar una exageración respecto de una forma, cualidad o situación ya sea por exceso o por defecto.

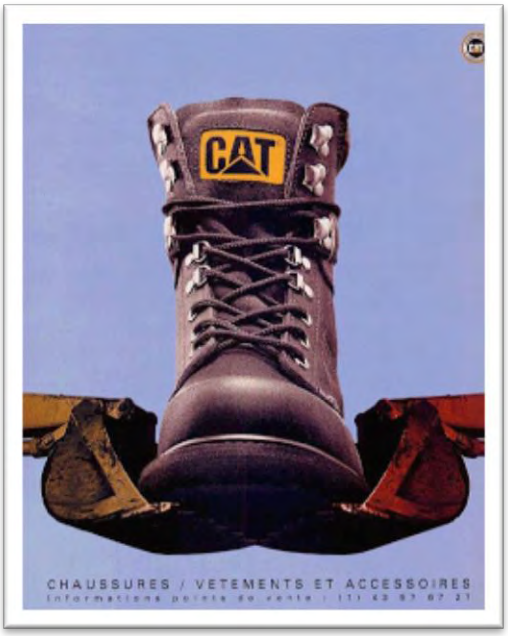


Figura 4. Metáfora 2
Fuente: http://artesvisuales31.blogspot.com/2012/09/figuras-retoricas-utilizadas-en-la.html

Personificación: consiste en representar a los objetos como si fueran personas. Los objetos logran encarnar las cualidades y las acciones más genuinamente humanas.

Figura 5. Metáfora 3
Fuente: http://artesvisuales31.blogspot.com/2012/09/figuras-retoricas-utilizadas-en-la.html

Comparación: consiste en la semejanza establecida entre dos elementos, de modo que el receptor pueda atribuir ciertas características al objeto publicitad.

Figura 6. Metáfora 4
Fuente: http://artesvisuales31.blogspot.com/2012/09/figuras-retoricas-utilizadas-en-la.html

En base a lo anterior, este es un lenguaje sincrético en el cual se entremezclan diferentes componentes que se apoyan mutuamente, si tomamos como ejemplo el anuncio impreso, dichos componentes pueden ser de carácter visual y verbal.

El componente visual tiene la función de capturar la atención, está compuesto precisamente por la imagen del producto y otras asociadas a él, al igual que otros elementos gráficos como el color, forma, tamaños y aspectos de la letra. En este punto las imágenes pueden ser unas fotografías, pinturas, dibujos o una simple combinación de colores, líneas y puntos las cuales se caracterizan por su grado de iconicidad, es decir, el grado de semejanza que guarda con la realidad a la que representa de una forma parcial, ofreciendo un significado objetivo (denotativo).

Por otro lado, el componente verbal está constituido principalmente por el eslogan o marca que contiene ciertas características gramaticales, sintácticas y el uso de figuras retoricas que cumplen con el carácter persuasivo de la publicidad.

1.4 La comunicación visual

En este punto, señalaremos que la comunicación visual representa un extenso sistema comunicativo por lo que procuraremos destacar de forma breve la importancia que la misma tiene. Por consiguiente, hay que afirmar que va más allá de todo mensaje captado por nuestros ojos, una forma de expresión gráfica capaz de trasmitirnos sin palabras más información y matices que un texto escrito, dado que la época actual es iconográfica y notablemente visual. Por consiguiente la imagen tiene múltiples posibilidades en la comunicación.

En cuanto a su interpretación, (Gombrich, 1989) dice que:

> La lectura correcta de la imagen se rige por tres variables: el código, el texto y el contexto. El código facilita y permite la interpretación; el texto es el relato y se refiere al contenido mismo de la obra, el contexto es la historia. Además, resalta que existe un apoyo mutuo del lenguaje y las imágenes para facilitar el aprendizaje y la memorización. (p.41)

De otro modo, se trata de representar con ellas una idea visual que se expresa mediante un lenguaje icónico, ya sea a través de símbolos o tipografías semióticas. Desde este punto de vista se puede hablar de comunicación semiológica que se da entre individuos, esta engloba las manifestaciones sociales y culturales. En este momento podemos decir que, el arte y la publicidad se relacionan adecuadamente como sistemas de comunicación en vista de que están dirigidos a un receptor masivo, utilizando como eje principal en su proceso de trasmisión de la información a la imagen por los medios masivos de comunicación.

Partiendo de lo anterior, es importante señalar que en el desarrollo del proceso comunicativo es necesario que la información o mensaje sean construidos bajo una serie de códigos que el destinatario comprenda es decir que ambos deben saber los códigos para completar el proceso de significación que ser basa en el universo de los signos, los cuales nos permiten hablar del aspecto semiótico del lenguaje.

1.4.1 La imagen como sistema de comunicación

La palabra imagen se asocia con el sustantivo latino imago figura, sombra, imitación; y con el griego eikon, icono, retrato, espectro. La real academia de la lengua nos dice que es "una figura, representación, semejanza y apariencia de algo". (Menegazzo, 1994, pág. 37) la define como "toda representación visual que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado".

Desde otro punto de vista, (Alvarado, 2006) señalan que solo es posible considera imagen a aquello que pueda reducirse a los tres elementos que definen su naturaleza: "una selección de la realidad, un conjunto de elementos de representación y una sintaxis según la cual los elementos se relacionan entre sí". (p. 52)

En cuanto su estructura básica esta se compone de unas características y elementos: el punto, la línea, el contorno, la dirección, el color, la textura, el movimiento. La imagen como elemento fijo visual se muestra como un ente heterogéneo por que conjuga categoría de signos icónicos, plásticos y, con frecuencia signos lingüísticos que se utilizan como un elemento complementario dentro de la composición.

Finalmente podemos decir que la imagen es un lenguaje diverso que permite la confrontación entre la experiencia, la lectura y la interpretación de nuestro mundo circundante.

Por otra parte como elemento comunicacional, las imágenes acompañan a los seres humanos en todo momento como una expresión de su desarrollo personal y colectivo puesto que la información que recibimos nos llega en este formato. Todo esto nos sugiere que para comprender la imagen hay que saber leerla, es decir que hay que entender no solo la identificación de los elementos que presenta a través de distintos recursos expresivos (significante), sino también al contenido inmaterial del signo (significado).

Completando lo anterior, podemos decir que la comunicación basada en imágenes permite la trasmisión de ideas a través de la visualización de la información que incluyen arte, signos, fotografía, tipografía, dibujo, color. Esto nos reafirma que la imagen permite extraer una serie de significaciones que conjugadas con los elementos icónicos y lingüísticos alcanza una mejor funcionalidad y efectividad al momento de informar, educar o persuadir a una persona.

1.5 Semiótica de la imagen

La semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos dentro de la vida social. Es así que, crea una teoría general de los signos que se semiótica, término que proviene del griego "semenion" (signo). De otro modo (Eco H. , 1981)propone que es un fenómeno que trata de explicar la comunicación cultura a través de fenómenos analógicos.

Desde esta perspectiva, la semiótica parte de un eje en el cual el lenguaje es una organización de signos de la cual nace la idea de signo y texto que establece una relación significante/significado que suceden en las entidades lingüísticas como en los signos no verbales. De igual manera, la imagen tiene un lenguaje específico y heterogéneo que se compone de distintos tipos de signos (lingüísticos, canónicos y plásticos) que coinciden en la construcción de un significado global integrado a la imagen.

En cuanto a, su relación con el comunicación (Tamayo, 2002) nos dice que mediante el lenguaje visual y su contexto semántico, la semiótica establece la comunicación a través de un sistema de signos, que permite la percepción, estimula la sensibilidad y manifiesta sentimientos.

Para finalizar, queremos resaltar la importancia de la semiótica en el proceso de construcción del mensaje y de la comunicación cultura. Sin embargo queremos dar una definición general acerca del signo en este contexto a continuación.

1.5.1 El signo visual

"la semiótica tiene que ver con cualquier cosa que pueda ser sumida como signo. Es un signo toda cosa que pueda ser asumida como sustituto significante de cualquier cosa. Esta otra cosa no debe existir necesariamente, pero debe subsistir de hecho en el momento en el cual el signo esta en ese su lugar". (Eco H. , 1981, pág. 82). Es decir que la comunicación y la significación son propias de la semiótica.

Por otra parte, la semiótica sugiere una creación en la mente de un signo equivalente o a un más desarrollado, de este modo (Pierse, 1932) nos dice que el signo es algo que está en lugar de otra cosa, con un propósito y para alguien. Esto quiere decir que, se compone de tres partes: lo perceptible o significante, lo que representa (referente u objeto), y lo que significa (interprete) y esta dinámica depende del contexto e interés del receptor.

Dicho lo anterior, podemos concluir que el signo es la relación que se establece tanto del significante como aspecto material del signo y el significado es su concepto. En este punto es necesario mencionar la diferencia entre signos icónicos y signos plásticos: los signos icónicos nos permiten reconocer, mediante ciertas reglas de trasformación algunos objetos del mundo es decir representación real a través de las imágenes, el signo plástico según (Ochoa, 2005) es un tipo

completo de expresión y contenidos propios puesto que el observador al unir las cualidades como forma, color, y textura le da un significado simbólico partiendo de lo real y lo imaginario.

1.5.2 Arte y publicidad: una seria relación

El tema no es nuevo si consideramos que la relación entre arte y publicidad es un tema reiterativo que surge cada cierto tiempo. No obstante, lo interesante de la actual situación es la posición en la que se encuentran situadas las dos. Desde este punto de vista, ambas disciplinas son en detalle distintas a pesar de que el arte ha sido usado en la publicidad numerosas ocasiones a lo largo del tiempo y teniendo en cuenta de que la publicidad haya sido considera como la mejor forma de arte del siglo veinte. Sin embargo, esta percepción de diferencia es confundida por momentos en la actual cultura audiovisual.

En esta instancia, podemos decir que el arte y la publicidad tiene una conexión natural por medio de la expresión humana, manifestada principalmente a través de la imagen la cual ha permitido llegar a una reflexión de sensaciones, valores y pautas de conducta del individuo encontrando una convergencia dentro del discurso posmoderno al respecto (Almela, 2004) nos dice que en la presente cultura de la imagen, la publicitaria se asocia a la difusión y la artística se usa cada vez más como medio de comunicación para la motivación, estimulación, difusión y trasmisión de conocimiento.

El nacimiento de esta correlación entre arte y publicidad nace en la segunda mitad del siglo XIX con la aparición del cartel a mediados de 1890, con la incorporación del arte al cartel, con la participación de Henri de Toulouse y Jules. Sin embargo, Chéret es considerado el padre del cartel pues fue el quien le añadió color y expresividad.

Vemos pues que, artistas y publicistas se encuentran en la misma línea, descubriendo los principios de un lenguaje ya antiguo y sentado las bases de otro nuevo, a través del proceso creativo.

1.6 Educación artística

1.6.1 La educación artística dentro del contexto educativo

Es significativa, la importancia que tiene la educación artística dentro del contexto educativo, y debido a que ha sido pensada de diversas maneras. Quisiéramos abordar de forma breve algunas definiciones sobre este tema; al respecto en el plan nacional de educación artística se entiende la Educación Artística como:

> La Educación Artística es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio. (Ministerio de educacion nacional, 2007, pág. 27)

La noción de Educación Artística está basada en el concepto de "campo" desarrollado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu "entendiéndose como un sistema de relaciones sociales que comparten un capital común (capital cultural, por ejemplo), basado en la lucha permanente en el interior del campo". (Bourdieu, 2000, pág. 208)

El ámbito del conocimiento de la Educación Artística no solo comprende las prácticas artísticas, los fundamentos pedagógicos y conceptuales sino que comprende una relación interdisciplinar con las ciencias sociales, humanas y los campos de la educación y la cultura.

Uno de los factores asociados con la educación artística, es el desarrollo de los talentos innatos en cada individuo, motivado por la expresión estética y emotiva; mediante técnicas, que han sido ejercidas por varias décadas en búsqueda de la máxima expresión del desarrollo espiritual. Por consiguiente, la educación artística, estimula el sentido reflexivo, el juicio crítico, que son

esenciales en la lectura del arte contemporáneo. Dado que, este utiliza un lenguaje determinado y complejo para completar su acción comunicativa.

En este sentido, la educación artística debe de Salir de los estereotipos planteados por la sociedad y manejar competencias claves para el desarrollo cognitivo, planteados en los lineamientos curriculares de la Educación Artística:

> 1. Percepción de relaciones: El arte enseña al estudiante a reconocer que nada "se tiene" solo. Todos los procesos del trabajo artístico se explican por la interacción que hace el ser humano, con elementos y formas (en música, sonidos y palabras, por ejemplo). En este proceso donde el desarrollo de lenguajes, expectativas y hábitos permite la fundamentación de valores como el respeto, la solidaridad, el compartir, la convivencia pacífica a partir de la valoración de las diferencias que lleva a una re-significación de la identidad regional y nacional. Piénsese en el ejecutivo que debe aprender a pensar de manera sistémica.
> 2. Atención al detalle: Diferencias pequeñas pueden tener grandes efectos. Hay una gran cantidad de razonamiento visual en el proceso de tomar decisiones sobre color y forma para hacer de una pintura una obra satisfactoria. Hay también al escribir muchas minucias en cuanto al uso de formas literarias, metáforas, alusiones, etc. Todos estos son modos sofisticados del pensamiento. Es en la obra de arte donde se hace posible una luna roja, iluminando el camino, un perro azul convirtiéndose en príncipe, o donde un mapalé transforma espiritualmente la voluptuosidad erótica de un cuerpo.
> 3. Promoción de la idea de que los problemas pueden tener muchas soluciones y las preguntas muchas respuestas: En los negocios, por ejemplo, es más deseable tener varias respuestas que una sola, así como aprender a priorizar. Es así como podremos tener la posibilidad de que los elefantes vuelen, los tigres caminen en 2 patas, hablen y trabajen en venta de seguros posibilidades nunca antes imaginadas.
> 4. Desarrollo de la habilidad para cambiar la direccionalidad cuando aún se está en proceso: El aprendizaje de las artes enseña que una meta o fin pueden cambiar en el proceso, los fines a veces se desprenden del proceso y éste a veces se deriva del fin. Este tipo de interacción se simplifica mucho en la escuela, en donde casi siempre el fin o la meta son invariables. La vida real muestra lo artificial de este proceso aprendido (¿o no aprendido?) en la escuela. El esculpir una piedra en búsqueda de una figura hermosa, puede darnos como resultado un hermoso corcel, o lo que es más común, tallar una madera para elaborar un santo y obtener finalmente el más hermoso de los molinillos.
> 5. Desarrollo de la habilidad para tomar decisiones en ausencia de reglas: Por ejemplo, decidir cuándo el trabajo se terminó. En ausencia de reglas fijas es importante el desarrollo del juicio personal que nos permita decidir cuándo estamos satisfechos por un trabajo bien realizado. Además lo llena de razones para demostrar y explicar su obra, así el arte abstracto tiene su justificación en el mundo de los sentidos. Al propósito inicial de cada tarea se le unen la

> inventiva, la creatividad, el razonamiento y la sana competitividad que lo llevan a los mejores resultados.
>
> 6. Imaginación como fuente de contenido, la habilidad para visualizar situaciones y predecir lo que resultaría de acuerdo con una serie de acciones planeadas: El cultivo de la imaginación no es una de las preocupaciones de los currículos escolares, siendo uno de nuestros más preciosos recursos humanos. Las múltiples posibilidades que el proceso artístico ofrece al alumno, le permiten el adentrarse en la búsqueda constante, en la investigación permanente de nuevas formas, expresiones, elementos, conceptos, principio éste que puede trasladarse a cualquiera de los procesos científicos, como el principio de la rebotica desarrollado en el cine.
>
> 7. Habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un contexto: Ayudar al alumno a ver los límites, desarrolla las destrezas para inventar formas de explotar restricciones de manera productiva. Es ahí donde el mundo del reciclaje tiene su mayor utilización y belleza, ejemplo la chatarra aplicada a hermosas esculturas.
>
> 8. Habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista ético y estético: Ver el mundo real de la ingeniería desde un punto de vista del diseño nos lo releva como algo más fresco. Permite que la valoración estética de la naturaleza evite destrozar o malograr su paisaje, que sea imprescindible el susurro de una paloma para que conservando nuestra capacidad de asombro no necesitemos el sórdido estruendo de una bala que matando el ave aniquile del hombre sus sueños de grandeza. (Ministerio de educacion nacional, 2007, págs. 2-3)

En este sentido uno de los factores que inciden principalmente en Educación artística es la sensibilidad: Es decir, se trata de una educación por las artes que busca contribuir a la formación integral de los individuos. Partiendo de la realización de las competencias específicas como son: la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación.

Lo anterior, está relacionado con el área del conocimiento y el ámbito cultural, lo que, articula el aprendizaje de las artes con sus contextos culturales. De esta manera la Educación Artística no solo comprende las prácticas artísticas y los fundamentos pedagógicos sino también, la interdisciplinariedad con otros campos de la educación y la cultura.

Para reforzar lo anterior, citaremos la definición planteada en los lineamientos curriculares de Educación Artística del Ministerio de Educación Nacional en el año 2002:

> La Educación Artística es un área del conocimiento que estudia (…) la sensibilidad mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción transformadora y comprensiva del mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es eminentemente social y cultural, que posibilita el juego en el cual la persona transforma expresivamente, de maneras impredecibles, las relaciones que tiene con los otros y las representa significando la experiencia misma (Plan nacional de educacion artistica, 2002, pág. 25)

Por esta razón las educación artística proporciona a los estudiante una forma de expresión integral que muestra la multiplicidad de facultades que están intrincas en cada ser. Lo que permite, que haya una expresión mediante la comunicación permanente entre el creador y el receptor. Transformando, interactuando e integrando la lectura que se haga de la cotidianidad en una continua búsqueda que permite formar a personas sin prejuicios, con una gran formación ética y humana.

Por consiguiente, no debemos olvidar el manejo de una pedagogía que busca el desarrollo creativo, en la cual se manifiesten formas divergentes de construcción, haciendo sobresalir la originalidad, donde los estudiantes tengan una evolución progresiva, fortaleciendo las capacidades y aptitudes que tenga cada uno de ellos, modificando las estructuras mentales que obstruyen la expresión y desarrollo.

1.7 Me conozco y me comprendo

"No sigas adelante, retírate dentro de ti mismo".

San Agustín

En la comunidad educativa, uno de los factores importantes que determinan el desarrollo integral del estudiante, es la expresión artística, con ella se logra exteriorizar las ideas en el contexto que se desenvuelven o habitan. Uno de los métodos utilizados en nuestra propuesta fue el método socrático empleado por Sócrates y que se compone de dos etapas: Destructiva, Creativa:

> • Primera etapa, Sócrates toma como punto de partida la concepción del interlocutor acerca del asunto en cuestión, permitiéndole descubrir las contradicciones y las faltas de tal concepción.
> • Segunda etapa, llamada mayéutica, Sócrates se ve a sı mismo como una partera que ayuda a su interlocutor a dar a luz, a des-cubrir, a des-velar, la verdad que lleva en sı mismo, a quitarle a esta verdad el velo que la cubre. (Torre, 2003, pág. 101)

Es esencial para el método, el empleo sistemático de la ironía socrática, que consiste en simular ignorancia sobre la materia de que se trata, con el fin de hacer aparecer la verdad a través del dialogo entre el maestro y el aprendiz. Por esta razón, el maestro debe de tener como fin estimular el proceso de reflexión e introspección de sus estudiantes, en busca de conocer y reconocer, sus propias facultades y conocimientos que yacen en sí mismo.

El acto de conocer se produce cuando las Ideas se despiertan en el alma, reavivadas al contacto con el mundo sensible y mediante el recurso del dialogo. Según (Torre, 2003, pág. 102) "el camino hacia el conocimiento es un proceso gradual, en el cual la opinión y la creencia

constituyen etapas intermedias". El aprendiz se esfuerza y participa activamente en el proceso, que termina cuando aquel inventa o descubre la respuesta adecuada a una pregunta bien formulada.

Como se indicó anteriormente, Sócrates buscaba de forma significativa el valor de las ideas, utilizando argumentos investigativos, abordando desde ejemplos sencillos e ilustraciones específicas y guiados por el maestro dando como resultado que el aprendiz consiga una definición sobre un tema universal por ejemplo la justicia. Por esta razón, la inducción de Sócrates no es un método de demostración o prueba, Sino un procedimiento encaminado a sugerir el significado de una definición universal, que se presenta a la mente con fuerza y claridad. La definición, por su parte, se justifica en la medida en que las consecuencias Derivadas de su adopción sean satisfactorias. (Jiménez, 1995, pág. 166)

Basándonos en lo anterior, podemos decir que la ejecución de ejercicios en los cuales los estudiantes elaboren actividades concretas se debe tener en cuenta el método socrático, que se basan principalmente en la remembranza, tal como lo plantea (Jiménez, 1995)

> -El maestro tiene que asegurarse del interés de los alumnos en el Problema y debe captar su atención desde el comienzo.
> -El método Socrático solo es efectivo en la medida en que se pueda garantizar que Cada uno de los alumnos alcanza la solución mediante su trabajo personal.
> -El profesor no podrá llenarse de impaciencia ni darles la solución Prematuramente.
> -El trabajo de los alumnos debe ser individual y las conversaciones colectivas en el aula deberán ser guiadas por el maestro, de modo que se les permita avanzar también a los alumnos que se muevan a paso lento.
> -El maestro debe calibrar acertadamente la dificultad del problema, de modo que todos los estudiantes conserven el interés hasta el fin, sin que ninguno de ellos olvide el corazón del asunto. (p. 166)

Esto permite de primera mano que los estudiantes resuelvan problemas de comunicación, convivencia y confianza que yacen en sí mismos, teniendo como objetivo principal despertar la capacidad de argumentación, coherencia, la crítica y el sentido reflexivo a través del diálogo. Es así que despertamos en los estudiantes la idea del autoexamen. Respecto a lo anterior (Faune, 2012, pág. 441) señala: "Las Musas suavizan el alma antes que la parte racional pueda ser nutrida por el aprendizaje matemático, lo que indica que este aprendizaje está destinado a modificar el alma". Cabe señalar que, la producción de actividades, conceptos o textos son de pertenencia personal, que conlleva una relación vivida y crítica con su propio trabajo. Por esta razón, la aplicación de este método en el aula, presentan la posibilidad de instruir una manera crítica, creativa, investigativa y de descubrimiento eficiente.

A este propósito, la introspección puede ser utilizada como una reflexión intencional sobre un evento previo. La enseñanza introspectiva permite modificar la manera y la intención con la cual el proceso de aprendizaje funciona dentro del contexto educativo, teniendo como objetivo principal la función interpretativa y representativa de cada individuo. Si bien, la presencia del estudiante en el aula debe tener un sentido, la enseñanza introspectiva va más allá de las acciones habituales. Contribuye con el propósito crítico, esto maximiza el aprendizaje a través de actividades enfocados en el cambio.

En este orden de ideas, podemos apuntar a la creación de investigadores, es posible aprender mucho sobre sí mismos y su ambiente escolar. Ayuda a Solucionar problemas de una manera sistemática, porque, prepara al estudiante para la integración en la sociedad. Mediante la cooperación de los estudiantes en un debates permanentes y fundamentado en la búsqueda científica.

Este tipo de diálogo establece una dinámica de preguntas y respuestas, ajustadas al tema de estudio y a las experiencias más profundas de los estudiantes, quienes han de reconstruir los

hechos y mejorar las explicaciones a las cuestiones formuladas. Se produce una intensa interacción entre docente y estudiantes con una continua acomodación entre ambos. El docente ha de realizar la pregunta más adecuada con el contenido-escenario cultural en el que se ha emerger el significado y la respuesta, que a su vez sirva de base para estimular la nueva pregunta.

Para ilustrar mejor este tema, citamos a Ferrández y Ponts quienes plantean un nuevo modelo socio-comunicativo en donde se desarrolla un proceso interactivo por medio de la formación de equipos, grupos de trabajo dentro del aula de la siguiente manera:

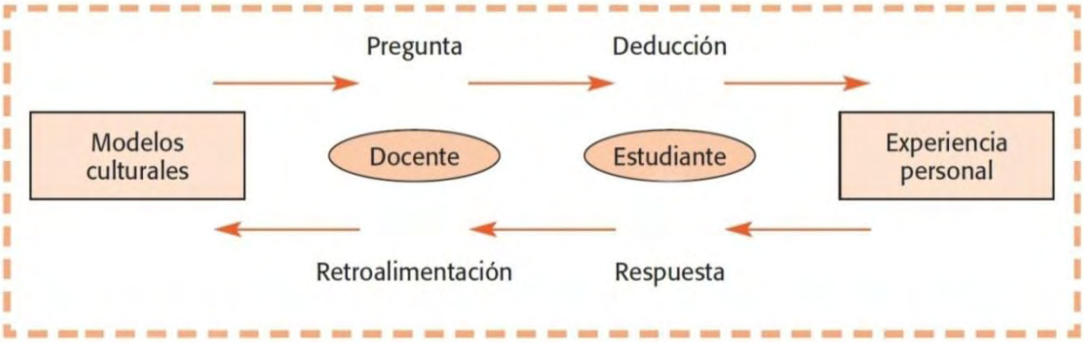


Figura 7.Modelo socio-comunicativo
(En donde se desarrolla un proceso interactivo por medio de la formación de equipos, grupos de trabajo dentro del aula)
Fuente: Didáctica en general, pág. 61

1.8 Creatividad y Didáctica

1.8.1 Creatividad

El concepto de creatividad, hoy en día, ha cobrado gran valor, para el desarrollo del individuo en una sociedad cada vez más exigente; debido a la constante demanda social que exige evolución, cambio de perspectiva e innovación. En este sentido, la creatividad es un proceso del pensamiento, un componente intelectual, a través del cual se relacionan ideas o conceptos, dando lugar a algo nuevo, original, implica el replanteamiento del problema para dar lugar a nuevas soluciones. Al respecto, (Vigotsky, 1982) afirma:

> "Llamamos actividad creadora a toda realización humana creadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan sólo en el propio ser humano". (p. 35)

Por otro lado, la creatividad a través de su proceso, posibilita el desarrollo del sentido crítico y propositivo desde cualquier ámbito social y cultural principalmente, en el campo educativo; donde permite abrir caminos hacia la solución de diversas problemáticas que se presenta en el contexto escolar. Al emplear esta metodología que reconoce los intereses individuales y colectivos a través de la expresión artística. Al respecto (Rodriguez, 1998) menciona algunos pasos para desarrollar este proceso:

Fases del proceso creativo

En cualquier fabricación es posible distinguir el producto del proceso: una novela, un edificio, un par de zapatos, una estatua, son productos y, en cuanto novedosos y valiosos, son creaciones. Probablemente no conocemos muchos de los procesos que se desarrollan tras estos productos. Una larga observación y la experiencia de un centenar de seminarios, me permiten señalar seis etapas del proceso creativo como las más típicas y fundamentales:

-El cuestionamiento
-El acopio de datos
-La incubación
-La iluminación
-La elaboración
-La comunicación

El cuestionamiento (interrogante): El primer paso consiste en percibir algo como problema, en tomar distancia de la realidad para distinguir un poder ser por detrás, o por encima del ser que tenemos frente a nosotros. Es fruto de inquietud intelectual, de curiosidad bien encausada, de interés cualitativo, de los hábitos de reflexión, de capacidad para percibir más allá de lo que las superficies y apariencias nos ofrecen. El que no tiene preguntas no encuentra respuestas. El que no busca nada no encuentra nada.

Acopio de datos (indagar profundamente sobre ese interrogante): Una vez enraizada la inquietud en la mente del sujeto, este debe salir al campo de los hechos. Esta es la etapa de las obcecaciones, viajes, lecturas, experimentos y conversaciones con personas conocedoras del tema. El creador potencial necesita procurarse el mejor material para que la mente trabaje sobre todo terreno sólido y fértil.

Incubación y IV. Iluminación (las ideas explotan cuando uno menos lo espera): Estas dos etapas están tan relacionadas entre sí que las vamos a considerar juntas. Es la digestión inconsciente de las ideas; es un periodo silencioso, aparentemente estéril; pero en realidad de intensa actividad; se puede comparar con el embarazo, el cual también termina con la iluminación: la mujer “da a luz”. O con germinación de las semillas en la oscuridad y el silencio del interior de la tierra. A veces la luz llega cuando el sujeto ni siquiera pensaba en el tema.

Elaboración (el ir y venir de la incubación, el indagar e ir a la realidad): Este es el paso de la idea luminosa a la realidad externa; el puente de la esfera mental a la esfera física o social. Consiste en redactar la novela, ejecutar la decoración, demostrar la hipótesis, organizar el partido político, etcétera. Quizá sea esto uno de los aspectos

> más interesantes de la creatividad que requiere, en su primera fase, un proceso de distanciamiento de la realidad en la reflexión, pero también volver a la realidad en la fase de acopio de datos, luego nuevamente aventurase por el mundo de las ideas y de la fantasía para finalmente terminar todo o "aterrizar" otra vez en el dialogo intenso e íntimo con la realidad.
>
> Comunicación (dar a conocer y retroalimentar la idea): Cuando un niño ha construido algo o dibujado algo, es normal que corra a mostrarle a su madre. Esta reacción naturalista indica que el proceso creativo necesita aun concluir. Si la esencia de la creatividad es lo nuevo junto con lo valioso, lo nuevo-valioso pide a gritos darse a conocer, tanto más cuanto más nuevo y valioso sea. (p. 29-30)

En razón de lo anterior, se resalta el proceso creativo que se desarrolló desde lo el campo artístico, donde la verdadera creatividad se preocupa por el proceso y en la obra final que de ella emerja. Es por esta razón, la creatividad es un espacio donde convergen la fraternidad, la enseñanza y el aprendizaje, siendo el ambiente uno de los factores determinantes para propiciar su desarrollo. Para concluir es oportuno mencionar lo que expone la doctora (Mitjaáns, 1995) en relación con la creatividad:

> En síntesis, la creatividad es un proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo que cumple exigencias de una determinada situación social, proceso que además tiene carácter perisológico. Además se habla del descubrimiento y no únicamente de la producción para enfatizar un aspecto que consideramos de suma importancia; la posibilidad que tiene el sujeto no solo de solucionar creativamente una dificultad ya dada, sino de encontrar un problema quizá allí donde otros no lo vean, lo que constituyen una importante expresión de su potencial creativo. (p.35)

Por último, podemos decir que, como futuros docentes debemos pensar creativamente frente a las nuevas perspectivas de la enseñanza, enfocándonos en guiar a nuestros estudiantes, al descubrimiento de sus propias capacidades creativas, reflexiva e investigativas.

1.9 El arte de enseñar

"Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo"

Paulo Freire

Las dinámicas de trabajo al interior del aula, permiten la elaboración de un discurso pedagógico y didáctico enfocado a resolver las necesidades de la formación del estudiante, integrando nuevos aprendizajes de forma crítica, dinamizando los procesos de trasmisión de conocimientos. De esta forma, el planteamiento de la propuesta didáctica estará guiado a cumplir con unas finalidades educativas y comprometidas con la trasformación permanente de los procesos socio-comunicativos, la adaptación y el desarrollo apropiado del proceso de enseñanza –aprendizaje.

Conviene mencionar, en este momento que la didáctica debe responder a unos interrogantes muy precisos como son: para que, qué y quienes están participando del proceso educativo al respecto (Medina, 2001) afirman:

> La Didáctica es una disciplina con una gran proyección-práctica, ligada a los problemas concretos de docentes y estudiantes. La Didáctica ha de responder a los siguientes interrogantes: para qué formar a los estudiantes y qué mejora profesional necesita el Profesorado, quiénes son nuestros estudiantes y cómo aprenden, qué hemos de enseñar y qué implica la actualización del saber y especialmente cómo realizar la tarea de enseñanza al desarrollar el sistema metodológico del docente y su interrelación con las restantes preguntas como un punto central del saber didáctico, así como la selección y el diseño de los medios formativos, que mejor se adecuen a la cultura a enseñar y al contexto de interculturalidad e interdisciplinaridad, valorando la calidad del proceso y de los resultados formativos. (p. 426).

Esto nos lleva a desarrollar métodos pedagógicos y psicopedagógicos que utilizan alternativas socio-comunicativas y teorías más claras y flexibles entre maestro-estudiante, proponiendo una interpretación más coherente para la mejora de los proceso enseñanza-aprendizaje. Es así que

observamos cómo nos demanda un gran trabajo reflexivo-comprensivo y la creación de modelos teóricos-aplicados que posibiliten la práctica explicativa sin reducir el interés de los estudiantes.

1.9.1 Perspectiva Artística de la Didáctica

Desde el punto de vista artístico la didáctica es una tarea en parte artística y cargada de un alto grado poético. Puesto que el arte es un nuevo referente que permite entender, trasformar y percibir la realidad desde la estética. La Didáctica artística debe representar el sentido integral humano, dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Podemos decir que el trabajo artístico va más allá del conocer y hacer formas representativas e ilustrativas, involucra una disciplina incesante y un estudio intercultural del individuo; en una continua búsqueda de trascendencia en su trabajo; que involucra grandes desafíos y con el precepto permanente de la mejor obra posible. La metáfora de la enseñanza como arte, tiene un significado que se relaciona en primer lugar el arte como destreza mediante la cual se expresa de modo singular le modo de ver la realidad. En segundo lugar está relacionado con el aspecto creativo que constituye la expresión singular de cada estudiante, siendo la tarea del docente crear el ambiente propicio para que sea trasformador y enriquecedora.

Las reflexiones anteriores acerca de la consideración de la didáctica como arte tiene correspondencia con la visión de la enseñanza desde este enfoque artístico la cual se puede ver representada desde el siguiente mapa:

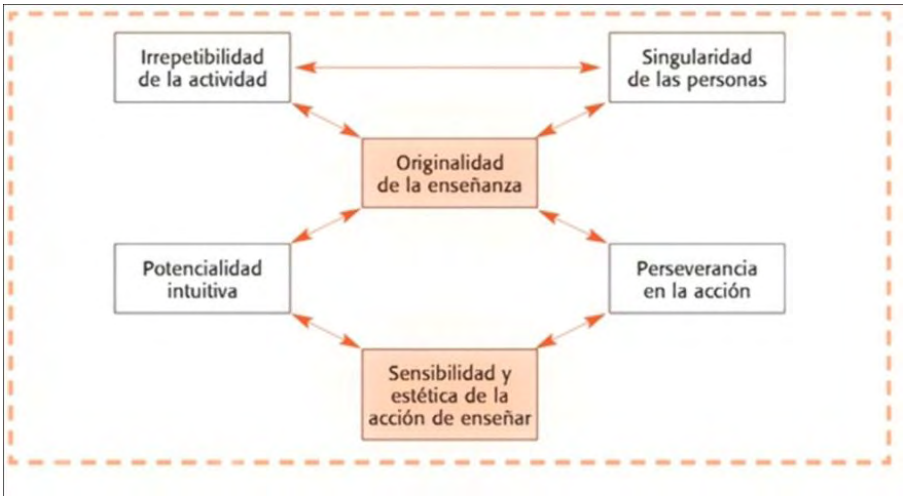


Figura 8 .Concepción artística de la enseñanza
Fuente: Antonio Rivilla y Francisco Salvador Mata. Didáctica general, Pearson Educación, Madrid, 2009, p. 52.

Por otra parte el conjunto de elementos que constituyen el acto expresivo, fundamental para el desarrollo del enfoque artístico; Read H, tomado de (Perez, 2000, pág. 274), señala que "el arte da lugar a un discurso simbólico que permite especificar de forma visible los significados de la experiencia humana". Por esta razón, corresponde al docente, comprender que una expresión es libre cuando a partir de un procedimiento metodológico y didáctico adecuado; el estudiante puede realizar de forma efectiva su propuesta creativa, según su sentido estético y emotivo.

2. Más allá de la imagen

El símbolo dentro de la investigación se tomó como fuente principal para el desarrollo de las múltiples potencialidades expresivas, es decir que partir de la lectura y análisis el estudiante tuvo la oportunidad de re-construir sus conceptos y experiencias acerca de este lenguaje.

En el área de educación artística la utilización de la imagen es recurrente, al momento de dibujar, pintar, esculpir, pero el estudiante remotamente analiza o reflexiona sobre su contenido y significado simplemente es un recurso utilizado en la realización de un trabajo ilustrativo. Es por esto que la utilización del símbolo propicio y posibilito una nueva perspectiva de este lenguaje, comprendiendo su trascendencia social y cultural; permitiendo crear imágenes capases de evocar valores y sentimientos, representada por medio de ideas abstractas y metafóricas.

Por consiguiente hablar de imagen, símbolo y su relación con el sujeto no puede definirse de modo sencillo puesto que debe utilizar muchas denominaciones diferentes, aparte de la capacidad perceptiva, se aplican en ella el saber, afectos y creencias, ampliamente relacionadas a un contexto en particular.

Es por esto, que una de las capacidades que nos distinguen de los demás seres vivos es la capacidad de crear y desarrollar códigos basados en un sistema de signos para el intercambio de información. El desarrollo de estas capacidades supone un continuo aprendizaje conceptual tanto para la creación de dichos código como para su lectura y posterior comprensión del lenguaje visual. De acuerdo con (Martinez, 2012), “los signos tienen una gran importancia para toda la vida social humana; sin signos no es posible lengua ni lenguaje alguno. Todas las ciencias y la cultura en general no serían tampoco posibles sin signos…”. (p. 52)

Es así como, los signos tienen la capacidad de trasmitir contenidos representativos, es decir, es un objeto material, llamado significante, que se percibe gracias a los sentidos y que en el proceso comunicativo es portador de una información llamada significado. Pero debemos recordar que cuando un signo va más allá de la simple información de un significado y contiene valores, sentimientos, ideas abstractas o alegóricas, se conoce como símbolo.

Figura 9 Taller Estructurándome
Estudiante Grado 9-3
Fuente: Esta investigación

Figura 10 Taller Estructurándome
Estudiante grado 9-1
Fuente: esta investigación

Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó el taller "Estructurándome" en el cual, a través de la realización de un mapa mental se mostró el reconocimiento personal e individual del estudiante, en

la que asume un momento de confrontación con la idea de sí mismo. De esta forma se pudo observar que la utilización de mapas mentales permite una mejor dinámica de expresión de ideas, de forma sencilla, fluida y divertida.

Tomando en cuenta que, los mapas metales son un factor importante en la organización de las ideas de manera coherente, logrando que el conocimiento sea verdaderamente significativo, desde este punto de vista (BUZAN, 2004) afirma:

> Un Mapa Mental es un método de análisis que permite organizar con facilidad los pensamientos y utilizar al máximo las capacidades mentales. Todos los Mapas Mentales tienen algo en común: su estructura natural compuesta por ramas que irradian de una imagen central, y el uso de colores, símbolos, dibujos y palabras que se enlazan según un conjunto de reglas básicas, sencillas y amigables. Gracias a los Mapas Mentales puedes convertir una larga y aburrida lista de información en un diagrama brillante, fácil de recordar y altamente organizado, en sintonía con los procesos naturales de tu cerebro. (p. 3)

Es así como, los estudiantes exteriorizaron sus más representativos deseos y aspiraciones para su futuro, también lograron reflexionar sobre sus metas y que acciones realizan para alcanzarlas, así también descubrieron que si desean un futuro exitoso deberán luchar para alcanzarlo y que cuentan con todas la capacidades para lograrlo. Para esto queremos referirnos a lo expresado por el estudiante Diego Trejo* [1]quien dijo lo siguiente:

> Realizar esta actividad me ayudo a reflexionar sobre lo que quería ser, pensar en el futuro es algo difícil porque uno no sabe qué va a pasar pero hacer el mapa aclaro mi mente. Pude pensar en mis estudios, en mi familia y que si me esfuerzo puedo tener una buena profesión y cumplir todas mis metas.

De esta manera, buscamos profundizar en una representación aún más significativa de cada estudiante, proponiendo un ejercicio donde se simbolizara de forma más concreta a cada uno,

*Entrevista estudiante, grado 9-3. 2010

abstrayendo hasta la más mínima concepción del ser. Desde este punto fue importante abordar la creación simbólica de cada estudiante dándole significantes a cada palabra descrita que lo representaba**.**

Cada persona indagó dentro de sus referentes contextuales y culturales encontrando elementos visuales que lo constituyen como individuo. Al mismo tiempo estuvo relacionado con la actitud que asumió el estudiante, frente a este ejercicio, en vista de que la realización de esta actividad estuvo centrada en sí mismo, llevándolo a ir más allá de la simple obligación escolar. Es por esto, que le dio mayor importancia al desarrollo de las misma, de este modo, palabras como amistad, responsabilidad, sueños, felicidad pasaron del campo individual hacer parte de un todo (paz) como se observa en la figura número 10 y 11 .

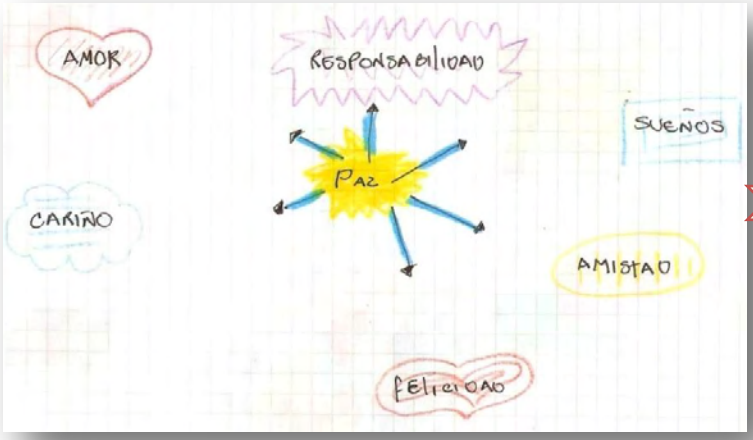


Figura 11 Mi Yo Simbólico 1
Estudiante Grado 9-1
Fuente: Esta investigación

Figura 12 Mi Yo Simbólico 2
Estudiante Grado 9-1
Fuente: Esta investigación

Continuando con la idea anterior, es importante resaltar que la actitud positiva de los estudiantes posibilito un mejor desarrollo del aprendizaje a nivel individual y grupal, se

establecieron mejores relaciones interpersonales y de convivencia, reforzó la confianza en ellos y en los demás, al respecto (Carabus Olga, 2004) afirma que:

> La actitudes son dedicativas en la personalidad del individuo, ya que a través de ellas se canalizan tres aspectos fundamentales: la cognitiva, la afectiva y la conductual, esto quiere decir que podemos tener actitudes formadas a partir de ideas, sentimientos, hábitos determinados. Las actitudes pueden estar aisladas pero normalmente tienden a organizarse en un conjunto con otras actitudes y sistemas de actitudes, lo cual proporciona integridad y coherencia a la personalidad del individuo. Esta organización condiciona otros posesos como por ejemplo, la formación de juicios sociales, el procesamiento de la información, la percepción, la interpretación de estímulos, la retención, la memoria, el aprendizaje; la organización de un universo cognitivo. Factores que facilitan la adaptación al contexto en el que se relaciona. (p. 46)

Figura 13 Taller colores cálidos y fríos
Fuente: esta investigación

Procesos como este permitieron que el estudiante no solo se encuentre consigo mismo si no también con una nueva forma de aprender, significativamente, asumiendo la idea de que es un ser inteligente y capaz de trasformar el conocimiento. Al respecto, la creación y el análisis de lo simbólico ofrecer la posibilidad de interpretar los mecanismos para trasmitir ideas y contenidos, a través de la imagen proporcionando una lectura diferente de lo que el estudiante expresa y comunica.

Figura 14 Mi Yo Simbólico 3
Estudiante Grado 9-1
Fuente: Esta investigación

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. A propósito (Ausubel, 1983) dice: “Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición”. (p.18)

De esta manera comprendemos que la realidad tiene varios significados, de los cuales, cada uno se apropia e interpreta de manera creativa; como se pudo ver en la realización del taller "mi yo simbólico", en el cual el estudiante fue propositivo dándole un nuevo significado a la realización de su trabajo, este proceso reflexivo le ayudo a entender que en la simplicidad de las cosas, el conocimiento adquiere una importancia significativa, al respecto la estudiante Jenny Almeida* [2]cometa lo siguiente:

> El taller me parecía difícil al principio porque tenía muchas ideas y no sabía cuál escoger, pero me acorde de los mapas que hicimos antes para sacar la idea principal acerca delo que me más me gusta, como la alegría, compartir, tener amistades, escribir cartas…

Por otra parte, la relación del individuo con su realidad exterior no es simplemente biológica, puesto que por medio de la utilización de instrumentos adecuados puede ampliar su capacidad de reflexión sobre esa realidad. Es por esto que el lenguaje juega un papel muy importante, dándole un lugar especial en la regulación del pensamiento, acción y comunicación, al respecto (Vigotsky, 1987) dice:

> El lenguaje es el instrumento que regula el pensamiento y la acción. El niño al asimilar las significaciones de los distintos símbolos lingüísticos que usa, su aplicación en la actividad práctica cotidiana, transforma cualitativamente su acción. El lenguaje como instrumento de comunicación se convierte en instrumento de acción. (p. 136)

Fue importante para el estudiante la realización de esta actividad, porque exige indagar dentro del conocimiento vivencial la solución a respuestas que no se le presentan en la mayoría de sus actividades escolares. El estudiante en el contexto educativo debe encontrar espacios donde se le brinde la oportunidad de conocer y aprender los distintos lenguajes artísticos. Este tipo de conocimiento ayudara a desarrollar su capacidad de abstracción, de construcción de un pensamiento crítico y divergente sobre todo lo que lo rodea.

*Entrevista estudiante, grado 9-1,2010

2.1 Sueño, disfruto y creo

"la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejándola libré para que se desarrolle"

María Montessori

La creatividad en el aula desde la educación artística, no toma en cuenta el propósito estudiantil, de hacer arte, ni tampoco la realización profesional y personal a través de él. Es por esto que se buscó potenciar la sensibilidad, las capacidades creativas, las posibilidades de expresión, comunicación, la seguridad en sí mismos y el esfuerzo en toda actividad realizada.

Desde este punto, se rompieron esquemas en los cuales los estudiantes pensaban que la creatividad solo era posible si eres artista, al igual que la creencia de que la creatividad es para eruditos. Por esta razón, los estudiantes sentían una gran desmotivación frente a la creación artística, pero en la medida que se trabajó en el desarrollo de los procesos creativos se dejó de lado estos esquemas. Por ello, resulto importante tener en cuenta algunas sugerencias que hace Torrance (1972) para desarrollar una enseñanza creativa:

- ✓ Ser respetuosos con las preguntas de los niños.
- ✓ Desarrollar el interfolio, un principio de la creatividad que consiste en ser
- ✓ respetuosos con las ideas fantásticas o poco frecuentes de los niños e intentar que se respeten entre ellos.
- ✓ Desarrollar la alternativa múltiple, otro principio de la creatividad que consisten hacer ver a los niños que todas las ideas son valiosas. No hay que

empeñarse en buscar la solución sino todas las alternativas posibles, cuantas más mejor.

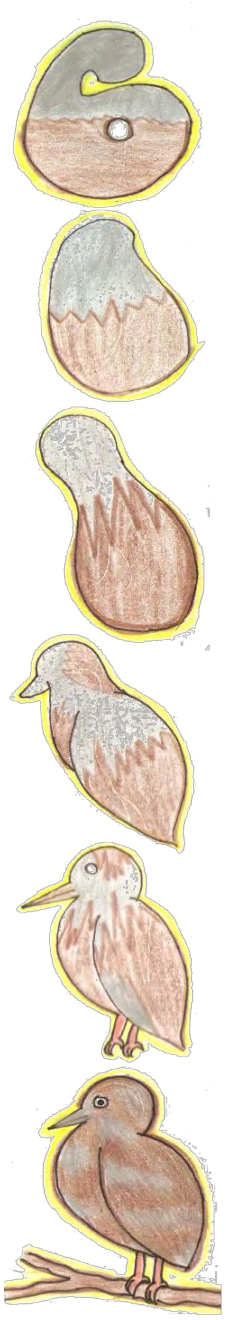
- ✓ Introducir períodos de actividad no sometidos a calificación, lo cual está
- ✓ estrechamente relacionado con la Educación Artística, en la que se debe dar más importancia al proceso que al producto final.
- ✓ Permitir que sean los propios alumnos los que se autoevalúen con la intervención del adulto. Así, se educa al sujeto en responsabilidad y libertad y se fortalece la autorrealización personal. Torrance (p. 229).

Con esto en mente, resaltamos el proceso creativo desarrollado en el aula y como a través de trabajos artísticos se manifestó habilidades y destrezas ocultas, siendo verdaderamente importante el proceso de ejecución más que el resultado final. De esta manera se obtuvo reflexiones anteriores y posteriores a la realización de una obra artística, dándole una carga emotiva muy importante y un impulso positivo para el desarrollo de nuevos proceso.

Figura 15 Taller taxonomía de la letra 1
Grado 9-3
Fuente: esta investigación

Figura 16 Taller taxonomía de la letra 2
Fuente: esta investigación

Figura 17 Taller taxonomía de la letra 3
Fuente: esta investigación



Dentro de la producción artística el símbolo y la imagen juegan un papel importante, pero si generamos imágenes más significativas con la utilización de la caligrafía, producimos características particulares a cada palabra y letra. Al estimular al estudiante a pensar sobre la diversidad de expresiones que tiene las letras, ellos indagaran dentro los significados que cada una de estas tiene y como pueden utilizar este medio para manifestar su realidad y pensamiento de forma creativa y recursiva.

De este modo, se realización talleres con pautas claras y comprensibles para el estudiante, que a su vez le permitan llevarlo a investigar, observar y analizar, actividades que verdaderamente contribuyeron a la creación de un sentido significativo para él y el grupo en general. Un ejemplo de ello, se observó en el taller "Taxonomía de la Letra", en el cual, el estudiante se vio motivado desde un principio en la realización, búsqueda de nueva información y la necesidad de compartir sus descubrimientos con sus compañeros y profesores.

En este punto cabe resaltar que, el desarrollo de la dimensión creativa en los individuos y principalmente desde el campo educativo supone la búsqueda de nuevas estrategias que permitan expresarse de forma ilimitada, de modo que, el estudiante manifieste una variedad de soluciones, una capacidad de trasformación de sus ideas siempre en asociación con sus saberes y en la retroalimentación de los nuevos significados.

Figura 18 Taller Metamorfosis
Fuente: esta investigación

Desde este punto, la clase de educación artística adquirió otro sentido para el estudiante, puesto que dio paso a la expresión creativa desde una conciencia de los sentidos y el pensamiento, permitiéndole a su mente salir de sus patrones habituales o bien enseñándole paradigmas más amplios y profundos. Planteamos aquí, la posibilidad de un desarrollo creativo más completo, a través de un camino que nos permite desplazarnos dentro de nosotros mismos hacia zonas menos condicionadas, más flexibles, y por tanto más creativas.

Por lo anterior, el proceso creativo que desarrollaron los estudiantes, donde se observó la evolución tanto en la elaboración del trabajo artístico como en conceptualización y creatividad plasmada por ellos. Dicho proceso se manifestó en desarrollo de varios talleres en los cuales el estudiante hizo uso y aplicación de los conocimientos adquiridos en talleres anteriores.

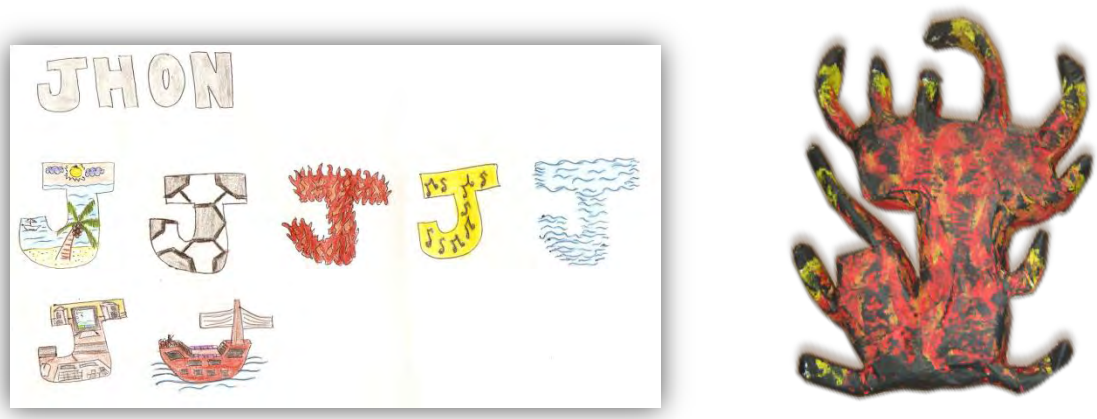


Figura 19 Taller diseño de un símbolo personal
Estudiante grado 9-3
Fuente: esta investigación

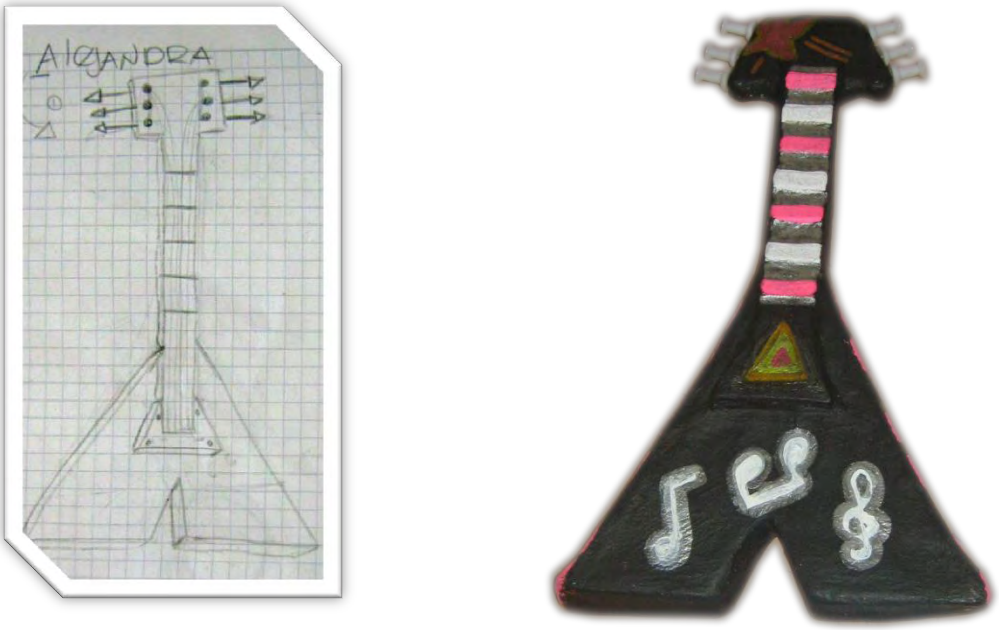


Figura 20 Taller diseño de un símbolo personal
Estudiante grado 9-3
Fuente: esta investigación

Lo anterior mencionado, corresponde a un taller de diseño de un símbolo personal, donde los estudiantes, tras la investigación-observación, presentó un amplio reconocimiento y aceptación de su personalidad, creando bocetos y diseños a partir de una letra inicial de su nombre, agregando unas características como son; su color y formas favoritas, una temática en particular de su agrado, logrando crear un símbolo representativo de sí mismo. Al respecto la estudiante Claudia Villamarin* [3]comenta su experiencia al desarrollar este taller:

> El tema trabajado es muy interesante porque uno expresa todo lo que piensa y siente, se convierte en parte de uno mismo, es algo que te representa y la forma como lo haces dice mucho de quien eres.

En relación con lo anterior (Torre, 2003) asegura que la educación debe permitir una máxima expresión creativa, transformándola en un valor social y no solamente científicamente. La

*Entrevista estudiante, grado 9-3, 2011

estimulación creativa se convierte así en un cometido educativo como valor cultural de nuestro tiempo, donde se debe dejar de lado los tecnicismos y el "valor" que sopesa el desarrollo de la obra artística y más aun dentro de los entornos educativos.

Del mismo modo, es importante resaltar el ambiente generado en el aula orientado a promover al dialogo, necesario en los procesos de aprendizaje. Que en este contexto, se expresa como un desarrollo interactivo, mediado por el lenguaje y la igualdad entre los que interactúan y se comunican sin mediación de ningún poder. Así lo afirma (Freire, 1970):

> La dialogicidad, es una condición indispensable para el conocimiento. El diálogo es un instrumento para organizar este conocimiento e implica una postura crítica y una preocupación por aprehender los razonamientos que median entre los actores; y estos dos aspectos son los elementos que constituyen fundamentalmente la "curiosidad cognitiva" que promueve la construcción del conocimiento. (p. 83).

En conclusión, afirmamos que la educación actual debe preparar al estudiante para el cambio, donde los docentes debemos "desaprender" (Menchén, 1998, pág. 112), para aprender nuevos métodos que promuevan la creatividad y la curiosidad en los individuos. Ya no tiene cabida una educación que prohíba, que ordene o juzgue al niño continuamente. En la actualidad nuestra sociedad requiere capacidad de cambios y por eso necesitamos seres capaces de reformarla creativamente desde un enfoque analítico y crítico de la realidad, fomentando de la curiosidad, la creatividad y el espíritu crítico, en la búsqueda de una vida libre y en paz.

3. Analogía visual - comunicativa

"La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo".

Paulo Freire.

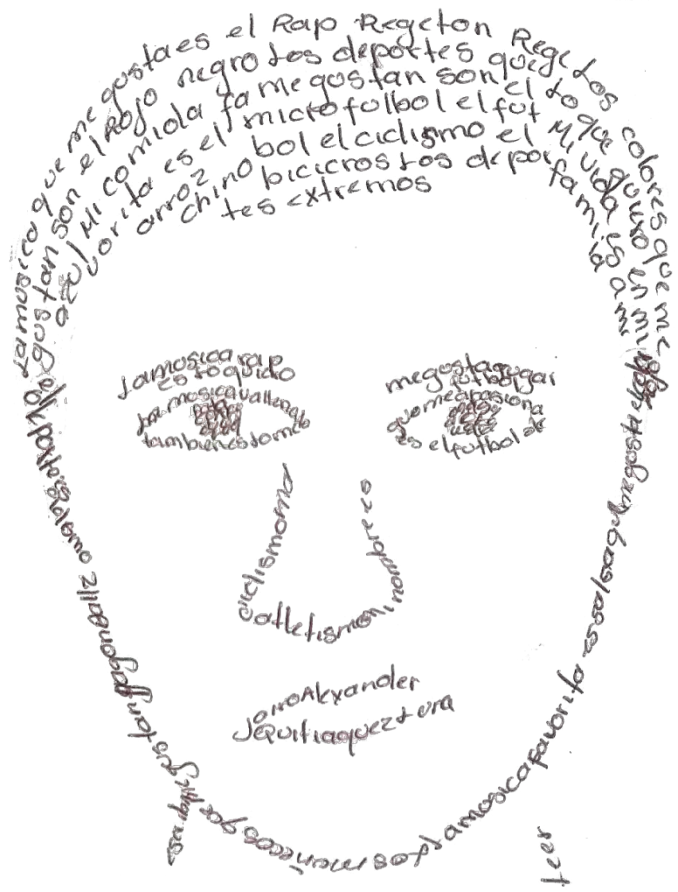


Figura 21 Taller de Caligrama
Estudiante 9-1
Fuente: esta investigación

3.1 El muro de los sueños

Los estudiantes de la I.E.M Ciudadela de Paz pertenecen a uno de los sectores altamente vulnerable de la comuna 10 de pasto, donde los índices de pobreza y violencia son muy altos, llevando a la comunidad y principalmente a los jóvenes a una notable despreocupación por su educación y futuro. Por consiguiente, existen altos índices de deserción escolar, forzando terminar con su ciclo educativo sin aspiraciones profesionales, malgastando sus habilidades y capacidades.

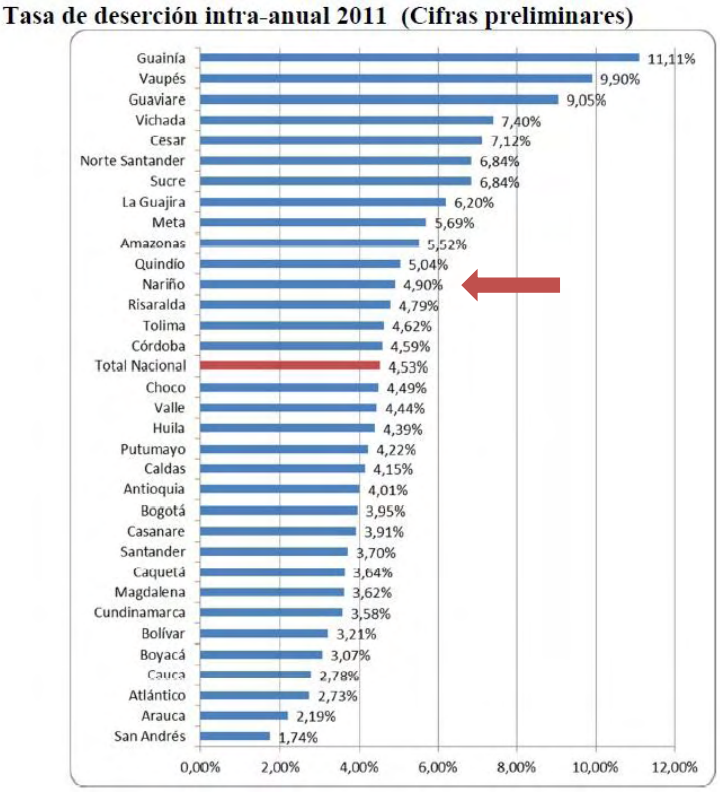


Figura 22 Tasa de deserción intra-anual 2011 (Cifras preliminares)
Fuente: Cálculos Ministerio de Educación Nacional –SINEB

Como se puede entender, en este contexto los adolescentes se enfrentan a diversas problemáticas, que en su mayoría se derivan por la escasez de recursos económicos, paternidad temprana, apatía al estudio; estas situaciones generan en los estudiantes, consumo de sustancias psicoactivas, pandillas, violencia al interior de la institución educativa. Si bien, la institución educativa tiene en cuenta el contexto de donde proviene el estudiante y busca actividades para desarrollar sus capacidades, estas no son valoradas por la mayoría de ellos, resultando un alto índice de deserción escolar en el departamento de Nariño de 4.59%.

Conviene señalar que la educación es fundamental en el desarrollo integral de los individuos y que la práctica educativa no debería limitarse sólo a la lectura de la palabra o del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto.

Por tal razón, implementamos una estrategia que concientice a los estudiantes sobre una educación con base en la democracia, que le permitirá ser autónomo y participe de su propio desarrollo como afirma Freire: "La práctica de la libertad solo encontrara adecuada expresión en una pedagogía en que el oprimido tenga decisiones de descubrirse y conquistarse, reflexivamente, como sujeto de su propio destino histórico". (Freire, 1968, pág. 245)

De manera que fue oportuno plantear una serie de ejercicios y talleres que le permitieron al estudiante, reconocer sus habilidades, defectos, emociones y sentimientos; revelar en pocas palabras su identidad. Teniendo en cuenta que el desarrollo de la identidad es un proceso complejo que se realiza en la interacción con otros, y que es un fenómeno eminentemente subjetivo que contiene un fuerte componente emocional, lo que implica un reconocimiento y valoración de la propia individualidad estrechamente relacionada a la autoestima. Como señala (Erickson, 1968) :

> La formación de la identidad emplea un proceso de reflexión y observación simultáneas que tiene lugar en todos los niveles del funcionamiento mental. Según este proceso, el individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe como la manera en que los otros lo juzgan a él comparándolo

> con ellos y en los términos de una tipología significativa para estos últimos, por otra parte, juzga la manera en que los otros lo juzgan a él, a la luz del modo en que se percibe en comparación con los otros y en relación con tipos que han llegado a ser importantes para él. Por suerte este proceso es, en su mayor parte, inconsciente.... (p. 19)

A partir de aquí, fue de gran importancia el desarrollo del taller "Introspección metamórfica" que permitió tener una perspectiva más cercana del estudiante, lo que piensa, siente y expresa por medio de la búsqueda y el reconocimiento de sí mismo utilizando para ello imágenes icónicas de gran significación para cada individuo con la cual represento su identidad.

Siguiendo este orden de ideas el estudiante se permitió conocerse así mismo, reflexionar sobre sus Valores, cualidades, gustos; expresándolos a través de la forma y el color, reconociendo que la identidad es algo fundamental a nivel personal como grupal. Por tal razón logro establecer una relación más estrecha con sus compañeros, fortaleciendo el respeto por sí mismo y la singularidad de cada una de ellos.

Figura 23 Taller introspección metamórfica 1
Estudiante grado 9-3
Fuente: esta investigación

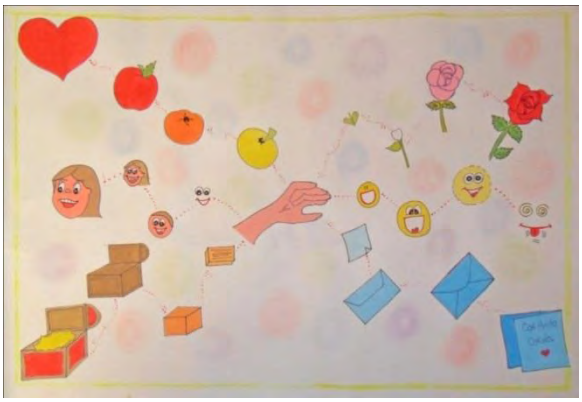


Figura 24 Taller introspección metamórfica 2
Estudiante grado 9-1
Fuente: esta investigación

Por otra parte, es importante resaltar que los estudiantes afianzaron sus capacidades expositivas frente al grupo, a medida que se desarrolló el taller, puesto que se encamino no solo en la parte expresiva de sí mismo, sino, tendiente a fortalecer la comunicación y la expresión verbal dentro y fuera del aula.

Figura 25 Exposición taller introspección metamórfica
Estudiante grado
9-3Fuente: esta investigación

Al respecto el estudiante Harold Miramag comenta su experiencia sobre esta actividad:

> El taller fue bueno, porque lo obliga a uno a perder el miedo a expresarse frente a los compañeros, en otras clases de artística nunca nos tocaba hacer esto solo era entregar el trabajo al profesor y que le den la nota. Eso era más fácil pero no se aprendía mucho.[4]

[4] Entrevista estudiante, grado 9-3, 2011

3.2 Re-significación del objeto

Al plantear la búsqueda de una "re-significación" de un objeto cotidiano, propusimos reformar el valor utilitario que posee el objeto escogido, (un zapato) este objeto posee en sí mismo ciertos factores de valoración dentro del contexto de cada niño, un zapato puede ser valorado desde diferentes dimensiones por que conlleva el análisis desde diferentes perspectivas, es decir, des el material, el uso, la tendencia de la moda, incluso su valor económico y esto permite realizar una práctica reflexiva al respecto (Perrenoud, 2007) dice:

Figura 26 Taller re-significación del objeto 1
Estudiante grado 9-3
Fuente: esta investigación

> No existe acción compleja sin reflexión durante el proceso; la práctica reflexiva puede extenderse, en el sentido general de la palabra, como la reflexión sobre la situación, los objetivos, los medios, los recursos, las operaciones en marcha, los resultados provisionales, la evolución previsible del sistema de acción. Reflexionar durante la acción consiste en preguntarse lo que pasa o va a pasar, lo que podemos hacer, lo que hay que hacer, cuál es la mejor táctica, qué orientaciones y qué precauciones hay que tomar, qué riesgos existen.(p. 78)

Figura 27 Taller re-significación del objeto 2
Estudiante grado 9-3
Fuente: esta investigación

Figura 28 Taller re-significación del objeto 3
Estudiante grado 9-3
Fuente: esta investigación

Figura 29 Taller re-significación del objeto 4
Estudiante grado 9-3
Fuente: esta investigación

Figura 30 Taller re-significación del objeto 5
Estudiante grado 9-3
Fuente: esta investigación

Figura 31 Taller re-significación del objeto 6
Estudiante grado 9-3
Fuente: esta investigación

Como resultado de este taller, se generó diferentes perspectivas dentro del grupo. Donde se estudió detenidamente las características superficiales como son: Composición, estructura visual, utilitaria y de producción.

Figura 32Taller re-significación del objeto 7
Estudiante grado 9-3
Fuente: esta investigación

Desde la dimensión emotiva, se pudo analizar, la relación o vinculo que existe entre objeto e individuo. Reflexionando acerca de las pautas iniciales que crean este tipo de vínculos, lo que representa, hasta el grado de necesidad que se tiene por dichos objetos. Es decir que, en este caso, el zapato puede representar por ejemplo un estatus económico, una etapa de la vida o aun algo más relevante como son rasgos de la personalidad.

En este mismo orden, el estudiante busco las posibilidades de reconstrucción desde la sensación que despierta el diseño del objeto como tal y como se relaciona con el entorno, qué necesidades satisface a nivel individual, grupal; si su reproducción es industrial o artesanal. De todo esto, se desprende la idea de que un objeto que se transforma sobre sí mismo, tiene la cualidad utilitaria, que nos brinda comodidad, aunque en la cotidianidad nos familiarizamos tanto con ellos que pasan desapercibidos para nosotros mismos.

Figura 33 Taller re-significación del objeto 8
Estudiante grado 9-3
Fuente: esta investigación

Pero si lo llevamos más allá, de destacar sus cualidades estéticas y utilitarias, convirtiéndolo en

símbolo singular de gran valor y representación que .comunica valores, sociales, culturales, económicos y políticos. Rescatando la conceptualización del objeto dentro del contexto educativo, se pueden crear una apertura a nuevos diálogos frete a todo lo que nos rodea. Como afirma (Valencia, 2001):

> El objeto está constituido por otra estructura llamada morfológica, lo "real" en el objeto, lo tangible, lo comprensible, lo que se puedo sopesar o percibir sin que se escape de los recursos de la percepción humana. Es la configuración de la estructura significativa basada en la física, es el espacio o lugar de interacción con el usuario; todo lo que no esté allí no está en la significación. También es la estructura que se configura para tridimensionalizar, representar y memorizar un mensaje tratando los fenómenos de la forma como estructura real tangible y espacio estable, y del espacio como lugar (vacío) configurado (forma). (p.35)

Desde este punto de vista, transformar este objeto tan característico por el estudiante, en un objeto paradójico a lo establecido, descubre en sí mismo las innumerables capacidades transformadoras de cada objeto que lo rodea, rompiendo con las restricciones que de antemano tiene. Es así que interactúa con el mundo objetual utilitario simbolizándolo, comunicándolo y descubriendo la relación entre el objeto-signo y sujeto como un hecho estético y simbólico.

4. Lenguaje creativo de comunicación

4.1 Hacia una competencia comunicativa del ser

Uno de los factores más importantes dentro del desarrollo personal es la comunicación con el otro .las interacciones con el otro nos forman como persona, compartiendo nuestros conocimientos, sentimiento e inquietudes es como aprendemos del otro, esta comunicación se efectúa por medio de códigos de signos y símbolos; entre al menos dos individuos que comparten un mismo conjunto de signos. Nuestra sociedad se desarrolló gracias a esta interacción. Este grupo de signos y símbolos transmiten mensajes entre individuos. Sin embargo, para que la sociedad funcione de forma efectiva debe tener una comunicación óptima que permita un crecimiento y desarrollo satisfactorio a nivel comunicacional. Como refiere (Cuadrado A. , 1995) cuando dice que:

> La comunicación consiste en un acto mediante el cual el emisor (simple o múltiple), en unas determinadas circunstancias, transmite, a través de un canal, a un receptor (simple o múltiple), un mensaje, formulado con las unidades y reglas de un código que, al menos parcialmente, les es común. Así, pues, para que pueda establecerse la comunicación, deben intervenir en ella:
>
> a) Dos actores, el emisor y el receptor, que codifican y descodifican, respectivamente, el mensaje, de acuerdo con su conocimiento del código y de las circunstancias.
> b) Un código, constituido por un conjunto de signos y de reglas para combinarlos.
> c) Dos actividades, la codificación y la descodificación del mensaje, por las que, respectivamente, el emisor cifra la información que desea transmitir al receptor con los signos y reglas que le proporciona el código (codificación) y el receptor interpreta el contenido del mensaje basándose en el mismo código (descodificación).
> d) El mensaje, la información codificada que el emisor envía al receptor para su descodificación.
> e) La situación de discurso, integrada por las circunstancias espacio-temporales y por otros factores de diversa índole, como el entorno social o cultural, lo que el emisor conoce del receptor, y viceversa, etc.

> f) El canal, el medio o soporte físico a través del cual el mensaje emitido por el emisor llega al receptor (el aire en las conversaciones directas, el papel en la comunicación epistolar, el hilo metálico en las llamadas telefónicas, el aire y las ondas hertzianas en el mensaje radiofónico, etc.) (p. 18).

Pero la comunicación no solo se queda en el sentido verbal, también es gestual y simbólico produciendo significados creativos, que se transmiten a lo largo de un complejo proceso de transformaciones e interpretaciones.

Por esta razón es fundamental la formación de los estudiantes y docentes en una dinámica comunicativa que desarrolle las prácticas comunicativas y cognitivas. Sobre lo anterior (Peña, 2006) plantea:

> La competencia comunicativa es un concepto dinámico y no estático, pues depende del proceso de negociación de significado entre dos o más personas que comparten el sistema de símbolos y convenciones.
> La competencia comunicativa es una habilidad interpersonal y no intrapersonal. Una persona no negocia significados consigo misma.
> La competencia comunicativa se pone en juego en todas las manifestaciones orales y escritas del sistema de comunicación.
> El contexto sociocultural determina la especificidad de la competencia comunicativa.
> La comunicación toma lugar en una infinita variedad de situaciones, las cuales demandan una elección apropiada del registro y del estilo comunicativo por parte de los participantes.
> La competencia y la actuación se diferencian en términos de lo que uno sabe y de lo que uno hace. La primera está considerada como una habilidad ya terminada y la segunda como una manifestación de esa habilidad. Ser qué se hace con lo que se sabe. Competente en este sentido sería saber.
> La competencia comunicativa es relativa, no absoluta, y depende de la cooperación de todos los participantes. (p. 21)

Con esto en mente, se originó una conversación y reflexión dentro del grupo, sobre su contexto cotidiano, buscando en la actividad “El Cartel”, símbolos claros de las carencias y problemáticas

de su torno. Con lo cual, demostraron mucha claridad al momento de la aplicación de imágenes y texto. A partir de una simbología rica en valores estéticos y representativos, proyectándose más allá de la simplicidad.

En este sentido, crearon mensajes visuales en los que presentan ideas relacionadas con su cotidianidad, de una manera sencilla y eficaz. Con lo cual, captaron la atención y el interés de sus compañeros, con una actitud creativa y reflexiva frente a las diferentes problemáticas que encuentran dentro y fuera del aula. Esto posibilito que la comunicación y expresión de mensajes mediante signos, símbolos y códigos sea clara y efectiva fortaleciendo la integración e interrelación entre los estudiantes.

Figura 34 Taller El Cartel 1
Fuente: esta investigación

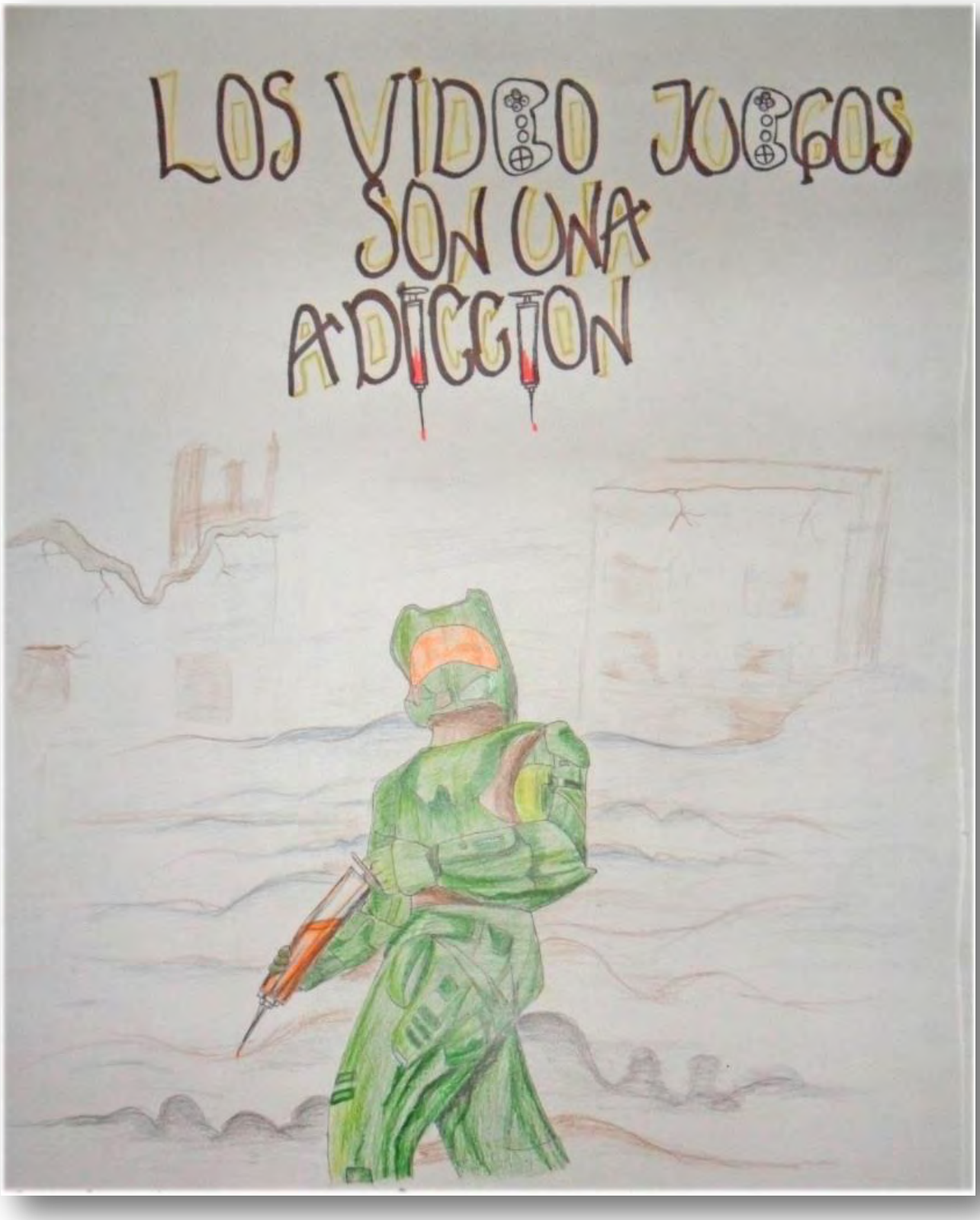


Figura 35 Taller El Cartel 2
Fuente: esta investigación

Figura 36 Taller El Cartel 3
Fuente: esta investigación

Figura 37 Taller El Cartel 4
Fuente: esta investigación

Figura 38 Taller El Cartel 5
Fuente: esta investigación

Conclusiones

En consecuencia los elementos visuales publicitarios nos brindan una estrategia eficaz para el desarrollo comunicativo, proponiendo la interacción e interrelación con estudiantes, al tomar como base el estudio de signos y símbolos podemos de manera efectiva relacionar el contenido significante de los mensajes formando una comunicación significativa, por esta razón dejan de ser simples imitadores convirtiéndose en generadores y productores de su propio conocimiento.

Al mismo tiempo esta estrategia promueve la actitud reflexiva de los estudiantes frente al conocimiento que adquieren en el entorno escolar, esta actitud es muy importante en el desarrollo personal y profesional de cada estudiante porque de ella depende su autonomía y formación integral.

Al Analizar los elementos visuales publicitarios y su fundamentación como estrategia didáctica para el desarrollo introspectivo y comunicativo en los estudiantes del grado 9 de I.E.M Ciudadela de la Paz, se implementó una estrategia didáctica que propicio una renovación en la aplicación de la educación artística y la actitud que tenía el estudiante frente a ella, esto se puede observar de manera más clara en la diferentes actividades desarrolladlas en el aula.

Es así que al plantear la actividad "Estructurándome" en la cual a través de la realización de un mapas mentales introspectivos y personales se mostró el reconocimiento personal e individual del estudiante, asumiendo un período de confrontación con su conocimiento, aptitudes, ideas y principalmente consigo mismo, de esta forma se pudo observar la desconfianza que tiene frente al planteamiento de su propio conocimiento siendo temerosos al demostrar lo que ellos conocen o entienden sobre el tema planteado.

A si también, la actividad Mi Yo Simbólico permitió que el estudiante no solo se encuentre consigo mismo, sino también con una nueva forma de aprender, significativamente, asumiendo la

idea de que es un ser inteligente y capaz de trasformar el conocimiento. Del mismo modo y desde una óptica creadora, la fundamentación y el análisis de lo simbólico ofrecer la posibilidad de interpretar los mecanismos para la trasmisión de ideas, contenidos, a través de la imagen proporcionando una lectura diferente de lo que el estudiante expresa.

La metamorfosis, esta actividad dentro del área educación artística aporto otro sentido para el estudiante, puesto que dio paso a la expresión creativa desde una conciencia de los sentidos y el pensamiento permitiendo a su mente salir de sus patrones habituales; o bien formando paradigmas más amplios y profundos, planteamos aquí finalmente la posibilidad de un desarrollo creativo más completo, a través de un camino que nos permite desplazarnos dentro de nosotros mismos hacia zonas menos condicionadas, más flexibles, y por tanto más creativas.

Introspección metamórfica**,** de la misma manera el desarrollo de esta actividad permitió tener una perspectiva más cercana al estudiante, que piensa, siente y expresa por medio de la indagación y el reconocimiento de sí mismos utilizando para ello imágenes icónicas de gran significación personal con la que represento su identidad.

Re-significación del objeto, el estudiante busco las posibilidades de reconstrucción desde la sensación que despierta el diseño del objeto como tal y como se relaciona con el entorno, qué necesidades satisface a nivel individual, grupal; teniendo en cuenta la elaboración industrial o artesanal. De todo esto se desprende la idea de, un objeto que se transforma sobre sí mismo, más allá de la cualidad utilitaria que nos brinda comodidad, aunque en la cotidianidad nos familiarizamos tanto con ellos que pasan desapercibidos para nosotros mismos.

El Cartel, esta actividad originó un diálogo y reflexión dentro de su contexto, indagando símbolos claros de las carencias y problemáticas de su torno, demostrando mucha claridad al

momento de la aplicación de imágenes y textos, mostrando una simbología rica en valores estético, ético y representativo, proyectándose más allá de la simplicidad.

Con esto se resalta el proceso creativo, comunicativo, reflexivo y dialógico que desarrollaron los estudiantes y se observó una evolución tanto en la elaboración del trabajo artístico, la conceptualización y la creatividad expresada por ellos. Dicho proceso se pudo observar en el desarrollo de varias actividades en las cuales el estudiante hacia uso y aplicación de los conocimientos que se empleaban en temas anteriores, notando la significación del proceso realizado y como estos conocimientos fueron representativos. Al realizarse un análisis personal de estos trabajos se notó un progreso no solo en la aplicación de una técnica en particular, si no en la capacidad que desarrollaron para asociar diferentes conocimientos, demostrando una actitud reflexiva, comunicativa del individuo en su contenido.

Bibliografía

Alvarado, J. J. (2006). *el significado de la imagen dentro del proceso de la creatividad publicitaria. reflexiones metodologicas.* Barcelona: 3 simposio de profesores universitarios de creatividad publicitaria.

Ausubel. (1983). *Aprendizaje significativo.*

Bourdieu. (2000). *La cosas dichas.* Barcelona: Gediza.

Buzan, T. (2004). *Cómo crear Mapas Mentaleso.* Barcelona: Ediciones Urano, S.A.

Buzan, T. (2004). *El libro de los mapas mentales.* España: Urbano.

Calabrese, o. (1987). *El lenguaje del arte.* Barcelona: Paidos.

Carabus Olga, F. J. (2004). *Creatividad, actitudes y educación.* Buenos Aires: Biblos.

Cuadrado, A. (1995). *Introduccion a la teaoria y estructura del lenguaje.* Madrid: Vermun.

Cuadrado, L. a. (1995). *Introducccion a la teoria y estructura del lenguaje.* Madrid : Vermun.

Eco, H. (1972). *Semiologia de los mensajes visuales.* Buenos Aires: Tiempo contemporaneo.

Eco, H. (1981). *La estructura ausente. Introduccion a la semiotica.* Lumen: Barcelona.

Erickson, E. (1968). *identidad, juventud y crisis.* buenos aires: paidos.

Faune, C. C. (2012). El metodo sacratico y su aplicacion pedagogica contemporanea. *Revista de filosofia, IIEpoca*, 441-452.

Freire, P. (1968). *Pedagogía del Oprimido.*

Freire, P. (1970). *Pedagogia del oprimido.* Madrid: siglo XXI.

Gasset, F. J. (1981). El cartel. *Revista de Ocidente, 5*, 17-19.

Gombrich, H. (1989). *The story art.* London: Phaidos press.

González, M. (1996). *Teoria general de la publicidad.* México: fondo de la cultura economica.

Linares, M. (2000). *Publicidad exterior.* (A. editorial, Ed.) Recuperado el jueves de noviembre de 2011, de javierprietogonzalez.blogspot.com: javierprietogonzalez.blogspot.com/2013/lafilosofia-inglesa--y-el-ingles_27.html.

Manual de convivencia IEM Ciudadela de Paz. (2009). *Manual de convivenvia.* San Juan de Pasto: Magisterio.

Martinez, F. (febrero de 2012). *Miradas diferidas "prueba de una discapacidad utopica ".* Recuperado el sabado de septiembre de 2013, de http://www.lulu.com/2edicion/2012/p_152_

Medina, A. (2001). *Formacion del profesorad: modelos y practicas formativas en el centro y aula.* Madrid: universidad nacional de educacion a distancia.

Menchén, F. (1998). *Descubrir la creatividad, desaprender para volver a aprender.* Madrid: Piramide.

Menegazzo, F. d. (1994). *didactica de la imagen.* Zaragoza: Latina.

Ministerio de educacion nacional, v. d. (2007). *Plan nacional de educacion artistica. Lineaminetos curriculares de educacion artistica*. Obtenido de www.mineducacion.gov.co

Mitjaáns, A. (1995). *Creatividad, personalidad y educacion.* La habna, Cuba: Pueblo y Educacion.

Morris, C. (1985). *Fundamento de la teaoria de los signos.* Barcelona: Paidos.

Ochoa, C. G. (2005). *Apuntes sobre la representacion.* México: Universidad nacional autonoma.

Peña, L. M. (2006). *comunicacion y lenguaje competencia comunicativa.* Bogota: editorial universal del rosario.

Perez, U. I. (2000). *didactica de la educacion artistica.* Rio de la Plata: Magisterio.

Perrenoud, P. (2007). *Desarrollar la practica reflexiva en el oficio de enseñar.* México: Graó.

Pierse, C. (1932). *Collectec papers.* Cambrdige: harvard university.

Plan nacional de educacion artistica. (2002). *lineamientos curriculares.* Obtenido de www.mineducacion.gov.co/1621.

Quinto, J. (2010). *Project to promte human developmen.* Honolulu: Atlantic international university.

Rodriguez, M. (1998). *Creatividad en la educacion escolar.* México: Trillas.

Sánchez valencia, M. (2001). *Morfogénesis del objeto de uso. La forma com hecho social de convivencia.* Bogota: fundación universidad de Bogotá Jorge Tadeo lozano .

Shannon, W. (1963). *que es la ciencia de la comunicacion.* Barcelona: Cruza S.A.

Tamayo, C. (2002). La estetica, el arte y el lenguaje visual. 12-18.

Torre, A. D. (2003). El metodo socratico y el modelo de Van Hiele. *Lectura matematicas, 24*, 101.

Valencia, M. S. (2001). *Morfogenesis del objeto de uso. La forma como hecho social de convivencia.* Bogotá: universidad Jorge tadeo Lozano.

Velasco, S. M. (2002). *Publicida y genero: propuesta, diseño y aplicacion de un modelo de analisis de las metaforasde genero en la publicidad impresa.* España: Universidad de Valladolid.

Vigotsky, L. (1982). *Imaginación y el arte en la infancia.* Bs. As. Akal: ensayo psicológico.

Vigotsky, L. S. (1982). *Imaginacion y el arte de la infancia.* Barcelona: Akal.

Vigotsky, L. S. (1987). *El pensamineto y el arte en la infancia.* México: Hispanicas.

Lotman, Yuri. (1982). *Etructuras del texto artistico.* Madrid: Itsmo.

Anexos

- Entrevista: Alejandra Patiño
- Entrevista Javier Paz
- Formato diario de campo
- Formato matriz organización de información
- Formato entrevista
- Mi vida en un futuro cercano
- Video documental

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELEMENTOS VISUALES PUBLICITARIOS COMOESTRATEGIA DIADACTICA

DOCENTES: LILIANA TIMANÁ, FERNANDO BUESAQUILLO

Entrevista: Alejandra Patiño Patiño

Estudiante 9-1 2010 institución educativa ciudadela de paz cede magdalena

Realizada el 23 mayo 2015

¿Cuál es su nombre?

Mi nombre Alejandra Patiño Patiño

¿Tú perteneciste a la institución educativa ciudadela de la paz?

Si pertenecí desde sexto grado a noveno grado creo que fue hasta el 2010 que estuve allá

¿Crees tú que la educación artística es importante para el desarrolló comunicativo?

Creo que es muy importante porque le permite sacar o exteriorizar lo que quieres expresar, de manera que alunas personas no lo hacen verbalmente o escitamente, por medio de la artista por medio de algún dibujo, por medio de alguna representación puede comunicarse darse a conocer.

¿La implementación de los elementos visuales publicitarios que le aportaron a tu vida principalmente el desarrollo de estos talleres?

El desarrollo de estos talleres ayudaron a que tuviera más facilidad para expresarme incrementar mi creatividad, porque era en cuestión publicitaria era de pensar como ibas a expresar esa idea en un dibujo, es más como la ampliación de la creatividad en cada uno de nosotros.

¿Cómo la ayudo el desarrollo de estos talleres con la relación con tus compañeros en el aspecto comunicativo?

En el aspecto comunicativo yo creo que nos ayudó porque que era una forma de comunicarnos sin límites sin tapujos podíamos mirar como cada uno tiene su manera de pensar en referente mirando cado dibujo que hacíamos cada proyecto que realizábamos.

¿En cuánto a la actitud que tu tenías al comienzo de este proyecto como la analizas le principio y el final como cambio tu actitud?

Bueno yo que al principio yo era una persona muy cerrada era como soy de esas personas que a veces le cuesta hablar o escribir entonces en esa manera introspectiva creo que era la manera de plasmar lo que uno quería decir y yo creo que al final de ese proceso me abrí más porque me daba más facilidad de expresarme y mejor en forma gráfica.

¿En cuanto al proyecto de proyección de tu fututo te ayudo a vislumbrar lo que quería ser esos ejercicios de escritura de lectura?

Yo creo que me ayudaron en cierta manera por lo mismo que ya empecé con esa proyección empecé a mirar re lo que iba a ser en un futuro empezar a pensar que iba a ser de mi vida en un futuro a donde quería llegar entones era como ese comienzo de esa proyección

¿Te ayudado el lenguaje publicitario en tu carrera?

Me ha ayudado mucho en la expresión porque en la carrera se necesita mucho hablar, hablar, hablar, coger de un lado coger del otro, entonces ha ayudado a poderme expresar poder tener esa comunicación y esa relación con las demás personas.

¿Cómo piensas que era tu barrio en ese tiempo?

En ese tiempo había mucha violencia ,los jóvenes estaban metidos mucho en el vicio no había de parte del colegio esa regulación se podía decir que en ese entonces estaba descuidado porque hacía falta que lo reglamentaran bien para que hubiera más disciplina pues se podía decir que en ese entonces no era el mejor colegio porque había unas falencia académicas pero creo que en la actualidad ya ha mejorado mucho porque ya habido más regulación por parte del gobierno es más

disciplinado tienen más proyectos hay más proyecciones por ejemplo lo de música danzas cuentan con un laboratorio químico que en ese entonces nosotros no contábamos yo creo que ha mejorado mucho en todo sentido .

¿Como ves la educación artística antes y como la vez ahora?

Bueno yo antes de esa introspección la miraba como hacer un dibujo, pero hacerlo como te decía el profesor has este dibujo lo hacía pero no le colocabas el empeño no colocabas de ti para hacer ese dibujo sino repetías y repetías después de la introspección es un cambio radical porque ya uno tiene que pensar que es lo que va a dibujar como lo va a plasmar que colores va a colocar como lo va a hacer es como hacer ese cambio de pasar de lo rígido a lo más flexible ya solo depende de ti y no de nadie más .

¿Cómo la ayudo el desarrollo de estos talleres con la relación entre compañeros?

En ese sentido si porque nos daba ese empuje a que nos relacionemos por lo mismo de preguntar cómo estás haciendo que es que hacer en tal cosa por lo mismo de pedir una explicación era una relación más entre todos no era cada quien por su lado sino que era una unión entonces en eso trabajos nos dio para unirnos entre los compañeros por que al principio no era muy buenas la relaciones pues en si como en toso los colegios no que cada quien tiene por su lado sus grupos y eso nos dio para hacer un solo grupo y unirnos.

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELEMENTOS VISUALES PUBLICITARIOS COMOESTRATEGIA DIADACTICA

DOCENTES: LILIANA TIMANÁ, FERNANDO BUESAQUILLO

Entrevista Javier paz

Director de grupo de grado 9.1 trabajo en el área de educación artística 2010

Realizada el 22 mayo 2015

¿Cuál es su nombre y que función desempeñaba en la institución educativa ciudadela de paz en la cede la magdalena mientras desarrollábamos el proyecto elementos visuales publicitarios como estrategia didáctica. una búsqueda introspectiva y comunicativa del ser desde la educación artística?

Mi nombre es Javier paz trabajo en la institución educativa ciudadela de la paz en la cede la magdalena director de grupo de grado 9.1 trabajo en el área de educación artística.

Con ellos se viene manejando todo lo que es dibujo color volúmenes alguna, interpretaciones significativas, que tienen mucho valor para ellos.

¿Cree usted que el arte es importante para el desarrollo comunicativo de los estudiantes?

Dentro del marco que se hizo el análisis de cuales de las materias indispensables para la formación de los muchachos, la educación artística toma papel importante ya en esta época la tenían rezagada como que de las ultimas como de los rellenos, pero ya se han dado cuenta de que con el dibujo con el color con el movimiento en una de las herramientas más importante que hay dentro de los procesos educativos.

¿En base a esto cree usted que el arte y la educación artística debe de estar guiada al desarrollo introspectivo del estudiante o el desarrollo de su personalidad de su individualidad?

El joven interpreta todo y muestra todo con el arte, si a él le gusta la música el estará bailando y cantando si a él le gusta la escritura estará pintando y dibujando todo se mescla dando a conocer cuál es su proyecto de vida dentro de los dibujos.

¿Usted cree viendo estos trabajos que ellos lo que tenía por dentro de forma clara?

Los jóvenes en el momento que a ellos se le brinda el espacio las herramientas indispensables para mostrar lo que ellos sienten ellos lo van a hacer en los trabajos que se ha venido desarrollando con los compañeros asesores de educación artística y los acompañantes los muchachos han mostrado parte de lo que son en su vida y de lo que quieren ser.

¿En cuánto a la comunicación los trabajos que se desarrollaron siempre fueron expositivos usted vio en algún momento un cambio frente a la exposición oral y comunicativa?

Si los muchachos muestran justamente en estos trabajos en los cuales desarrollaron su potencial de conocimiento más el que les dieron la asesoría y conjuntamente con eso se explayan diciendo esto es lo que nos gusta ellos desarrollan todo su potencial ay en la escritura en la pintura en el dibujo y en los diseños que ellos han venido desarrollando lo muestran y los ubican dentro de su proyecto de vida.

¿Qué cambio de actitud vio usted dentro de los estudiantes antes y después del desarrollo de estas actividades?

Muchos los que veníamos diciendo anteriormente como la educación artística la tenía rezagada echada como que en el cuarto de san alejo como para que completara algunas asignaturas y ahora que se le ha dado la importancia necesaria entonces los muchacho ven que es una herramienta

principal entonces ellos muestran todo lo que ellos sienten claro que ha habido un cambio obviamente los muchachos en su estar aprisionados con su carga académica cuando les brindan ese espacio en la parte lúdica y creativa ellos dan a conocer todo ese potencial

¿En cuanto al desarrollo de este proyecto cree usted que los elementos visuales publicitarios fomenten una estrategia didáctica que tiende a mejorar la educación?

La publicidad ha sido una herramienta grande para que los niños desde tempranas edades reconozcan clores letras, números y entonces el proyecto enviado desde la parte publicitaria hacia los demás aspectos es importantísima los muchachos han dado a conocer hay, por eso vemos alguna parte algunos trabajos nos dan a conocer su semilla desde donde empieza el proyecto de ellos la importancia que le dan y los grande resultados.

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELEMENTOS VISUALES PUBLICITARIOS COMOESTRATEGIA DIADACTICA

DOCENTES: LILIANA TIMANÁ, FERNANDO BUESAQUILLO

FORMATO DIARIO DE CAMPO

FECHA	EVENTO	LOS PERSONAJES	CONTEXTO
18 DE Abril del 2012	El cuento corto como fuente de expresión. Objetivos: Reconocer las partes que componen el cuento como son inicio, introducción, nudo y desenlace. Desarrollar la expresión escrita por medio de la creación de un cuento corto.	Niños de 8 a 12 años	de La Fundación Restaurar - Pasto
REFLEXION			
Se puede observar que los estudiantes desconocen en su gran mayoría que elementos componen un cuento, por consiguiente se pasó a la explicación de estos componentes estado ellos muy atentos a la explicación. En el m omento de comenzar la creación de un cuento muchos manifestaron que se les diera un tema específico para comenzar a escribir, a pesar de que se planteó unos criterios para la creación del mismo como son: que contaran con los elementos introducción, nudo y desenlace, la extensión una página y la temática libre. Se denota la falta de imaginación e iniciativa en los estudiantes, y poco interés por la escritura y la lectura, algunos plantean trabajar con temas de su cotidianidad como el asistir a la escuela, aun parque y otros realizan cuentos a partir de algunas fabulas conocidas o leyendas y la copia se encuentra en varios de los trabajos realizados.		

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELEMENTOS VISUALES PUBLICITARIOS COMOESTRATEGIA DIADACTICA

DOCENTES: LILIANA TIMANÁ, FERNANDO BUESAQUILLO

FORMATO MATRIZ ORGANIZACIÓN DE INFORMACION

Categoría: **EXPRESIÓN VERBAL Y ESCRITA**	Fecha: 11 de septiembre de 2012	Grado: 8-1
Observador: LILIANA TIMANÁ, FERNANDO BUESAQUILLO		
Taller 1: Sin, san alejo		Código: OT1S8-1

OBSEVACION:

Al iniciar el taller con los estudiantes con unas recomendaciones anteriormente dadas, se denota una total inseguridad a la hora de dirigir un discurso en público, pero a si mismo se observa una indisposición de los receptores del mensaje quienes generan desordenes y no les permiten a sus compañeros realizar la exposición. Por otra parte no se utiliza un vocabulario adecuado, el manejo del tono de voz en algún estudiante es muy bajo porque se dificulta escucharlos a cierta distancia permitiendo la desconcentración de los receptores del mensaje; así mismo el manejo y la preparación de los temas son inadecuados e ineficientes. Desde este punto de vista se identifica que la razón principal de la inseguridad a la hora de expresarse verbalmente está relacionada con la falta de respeto por el otro, seguida de una falta de herramientas didácticas dentro del aula que permitan un mejor desarrollo de la comunicación y la expresión verbal.

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELEMENTOS VISUALES PUBLICITARIOS COMOESTRATEGIA DIADACTICA

DOCENTES: LILIANA TIMANÁ, FERNANDO BUESAQUILLO

FORMATO ENTREVISTA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____

GRADO: _____

FECHA: _____

Teniendo en cuenta la práctica denominada "El lazarillo" realiza una descripción de la experiencia que viviste durante la realización de esta actividad respondiendo las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál fue tu primera impresión al iniciar el ejercicio?

_____

_____

_____

2. ¿Qué grado de confianza tenían en tu compañero de ejercicio?

_____

_____

_____

3. ¿Qué percibiste del entorno? Describe algunos de los lugares del recorrido.

_____

_____

_____

_____

4. ¿Cómo describes tu experiencia al terminar la actividad?

_____

_____

_____

_____

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELEMENTOS VISUALES PUBLICITARIOS COMOESTRATEGIA DIADACTICA

DOCENTES: *LILIANA TIMANÁ, FERNANDO BUESAQUILLO*

MI VIDA EN UN FUTURO CERCANO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____

GRADO: _____

FECHA: _____

Describe por medio de un cuento corto como seria tu vida en un futuro cercano (3 años), tratando de ser lo más descriptivo posible. Recuerda que el protagonista principal de esta historia eres tú.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____