

FACULTAD DE EDUCACIÓN
PREGRADO EN LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

**SISTEMATIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN
ARTÍSTICA, EN UN ESPACIO NO CONVENCIONAL**

Estudiantes

Carol Natalia García Campos

Marianne Godoy Serrano

Asesor de Trabajo de Grado

Daniel Tolmos Saponara

Bogotá, Mayo de 2011

TABLA DE CONTENIDO

<u>INTRODUCCIÓN</u>	11
<u>1. PROBLEMA</u>	13
<u>2. OBJETIVOS</u>	13
<u>3. JUSTIFICACIÓN</u>	14
<u>3.1. Funciones de la educación artística</u>	15
<u>3.2 Rasgos característicos de la educación artística</u>	15
<u>4. ANTECEDENTES</u>	20
<u>5. MARCO TEÓRICO</u>	23
<u>5.1 ARTE</u>	23
<u>5.1.1 ¿Qué se entiende por arte?</u>	23
<u>5.1.2 El arte y el niño</u>	24
<u>5.1.3 Dimensiones del desarrollo del niño</u>	26
<u>5.1.4 Etapas del desarrollo artístico del niño</u>	27
<u>5.1.5 Beneficios del arte en el niño</u>	28
<u>EL ARTE Y LA EDUCACIÓN</u>	30
<u>Algunas consideraciones en torno a la educación artística</u>	30
<u>Beneficios de la educación artística</u>	34
<u>El rol del maestro</u>	39
<u>5.2 LA PRÁCTICA COMO EXPERIENCIA</u>	40
<u>5.3 SISTEMATIZACIÓN</u>	44
<u>5.3.1 La sistematización como investigación</u>	46
<u>5.3.2 Metodologías posibles</u>	47
<u>5.3.2.1 ¿Cómo sistematizar? Una propuesta en cinco tiempos</u>	48
<u>5.3.3 Características y beneficios que aporta la sistematización a nuestra investigación</u>	53
<u>6. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y PRIMER ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA</u>	55

<u>6.1 Condiciones que determinan que una práctica en educación artística sea destacada</u>	56
<u>7. SISTEMATIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN UN ESPACIO NO CONVENCIONAL</u>	62
<u>8. DISEÑO METODOLÓGICO</u>	66
<u>8.1 Enfoque de investigación</u>	66
<u>8.2 Fases para el desarrollo del proyecto</u>	67
<u>8.3 Población</u>	67
<u>8.4 Programa de Iniciación Artística PIA</u>	68
<u>8.5 Mediciones e instrumentos</u>	70
<u>9. CONCLUSIONES</u>	71
<u>10. BIBLIOGRAFÍA</u>	73
<u>11. ANEXOS</u>	76
<u>11.1 ENTREVISTA A LA MAESTRA LEONOR MONCADA</u>	76
<u>11.2 DIARIO DE CAMPO</u>	79
<u>11.3 FOTOS</u>	85

INTRODUCCIÓN

*“El arte más importante del maestro es provocar
la alegría en la acción creadora y el conocimiento”*

Albert Einstein

Entender el arte como un medio que posibilita la expresión del ser humano, es el motivo por el cual nos permitimos indagar acerca de los grandes aportes que conlleva fomentarlo desde la infancia, no sólo dentro de los espacios educativos, sino a partir de los intereses y las aptitudes que los niños van reflejando desde temprana edad en los diversos espacios en los que se da paso a su desarrollo dentro del ámbito social.

Para lo anterior optamos por elegir la sistematización como un método de investigación que nos abriera la posibilidad de explorar el arte a partir de las experiencias que surgen desde su práctica, reflexionar desde el quehacer del maestro, hacer relevancia en la multiplicidad de lenguajes artísticos que se pueden reconocer como herramienta de expresión y preguntarnos por cómo el hecho de sistematizar una práctica puede llegar a contribuir a la experiencia docente de quien la realiza, brindar beneficios al desarrollo integral de los niños y de la misma forma aportar a otras prácticas.

Dentro de nuestra investigación se enmarcan tres conceptos principales, a partir de los cuales gira el propósito del trabajo, estos conceptos son: Arte, La práctica como experiencia y Sistematización. Dentro del primer capítulo que denominamos Arte se puede encontrar la definición a la cual pretendemos acercarnos respecto a éste término, de la misma forma se pueden evidenciar temas relacionados como el vínculo entre el arte y el niño, los beneficios de este campo en la formación de los infantes, la relación entre arte y educación, y el papel del maestro respecto a la educación artística.

En el segundo capítulo “La práctica como experiencia”, se puede encontrar, la descripción del concepto de práctica-experiencia, la relación que existe entre éstos y cómo se ve reflejado en el desempeño de la profesora Leonor Moncada, docente del Programa de Iniciación Artística (PIA) de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, asimismo se podrá observar un poco de su formación y la concepción que tiene respecto al tema de práctica y experiencia.

En el último capítulo “Sistematización”, se muestra una serie de conceptos que definen dicho término, seguido de una síntesis que recoge los planteamientos pertinentes para poder formar un concepto con los datos más importantes, de la misma manera se presentan unos subtemas que terminan de describir y explicar en qué consiste la sistematización y cómo se abordó en el desarrollo de este trabajo, estos subtemas son: La sistematización como investigación, ¿cómo sistematizar? Una propuesta en cinco tiempos, y, características y beneficios que aporta la sistematización a nuestra investigación.

Para finalizar, se presentan dos análisis que describen el proceso que se llevó a cabo para la realización de la sistematización, en los cuales el primero de ellos muestra una descripción de los resultados que se obtuvieron según las categorías planteadas como condiciones que determinan que una práctica en el área de educación artística sea destacada mientras que en el segundo se muestra una descripción más detallada de los pasos que se realizaron para la sistematización de este trabajo.

1. PROBLEMA

1.1 Pregunta eje

¿De qué manera la sistematización de una experiencia en el campo del arte contribuye a la cualificación de las prácticas de enseñanza en un espacio no convencional?

1.2 Sub-preguntas

- *¿Por qué y para qué sistematizar una experiencia en el campo del arte?*
- *¿Cuáles alternativas didácticas se hacen visibles a través de la sistematización de una experiencia pedagógica en el campo del arte?*
- *¿De qué modo la intención por sistematizar una experiencia contribuye a la reflexión y transformación de la propia práctica?*

2. OBJETIVOS

2.1 General

Sistematizar una experiencia en educación artística, para visibilizar y reflexionar sobre los saberes que conducen a la cualificación de prácticas de enseñanza en esta área.

2.2 Específicos

- Construir herramientas conceptuales relacionadas con la educación artística, de manera que contribuyan a problematizar las prácticas de enseñanza en un espacio no convencional.
- Identificar una práctica significativa de educación artística, para su posterior sistematización.
- Indagar sobre las intencionalidades que se persiguen en una práctica concebida para la enseñanza del arte.

3 JUSTIFICACIÓN

“Si todos somos creativos y gracias a esa creatividad tenemos la posibilidad de ser artistas, y el ser artistas nos permite expresarnos libremente, entonces ¿por qué se encargan de limitar nuestra creatividad desde que nacemos?” (Godoy, 2010).

El motivo por el cual decidimos llevar a cabo la presente investigación radica en la posibilidad de estar en contacto con una experiencia significativa en el área de educación artística, por medio de su sistematización. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia define la sistematización de la siguiente manera:

“Proceso permanente tanto de pensamiento como de escritura reflexiva sobre la práctica y los saberes de las experiencias significativas. Por lo tanto, es una oportunidad para reconstruir la práctica, aprender de lo hecho, construir significado, mejorar la comprensión de lo realizado y encontrar formas de darlo a conocer a otros, para así generar procesos de transferencia, adaptación y construcción de conocimientos, partiendo de los aprendizajes encontrados”.

Este proceso nos ha permitido estar en contacto con una práctica real, posibilitando desde la experiencia un valioso aprendizaje para nuestro futuro profesional. Es pertinente anotar que la práctica que sistematizamos puede constituirse en un referente para tener en cuenta en otras prácticas de enseñanza y en diversos contextos educativos.

La práctica que escogimos se desarrolla en un espacio no convencional¹, sin embargo, es importante destacar la función de la escuela y su vínculo con el arte para la construcción de sociedad, valorando una serie de experiencias que son significativas para los niños y niñas. La escuela debe constituirse en una

¹ Un espacio no convencional se entiende como todo entorno diferente a la escuela, aquellos espacios diversos donde al igual que en el aula escolar, se llevan a cabo aprendizajes y existen procesos de enseñanza.

plataforma entre los estudiantes y la cultura, ofreciéndoles experiencias y saberes significativos para su formación y papel en la sociedad como seres humanos y ciudadanos.

Nuestro interés por sistematizar una experiencia pedagógica en el campo del arte surge de una vieja inquietud que indaga por las posibilidades que la educación artística ofrece al desarrollo de las diversas dimensiones del ser humano, en este caso, de los niños. Por lo tanto, es importante destacar las funciones y rasgos característicos de la educación artística que Julia Barco menciona en su obra *Una aproximación al énfasis en educación artística* (2003).

3.1 Funciones de la educación artística

- **Función propia:** se refiere al desarrollo integral de los sujetos, en lo tocante a sus potencialidades artísticas, sus capacidades cognitivas, afectivas, prácticas y éticas, y a sus inclinaciones vocacionales.
- **Función propedéutica:** se trata de una función proyectiva. Se relaciona con la posibilidad de continuar estudios de especialización y profundización en las diversas ramas del arte.
- **Función ética y ciudadana:** consiste en la formación de valores y en el desarrollo del sentido de pertenencia, ya que propende al fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional.
- **Función de preparación para la vida práctica:** hace referencia al trabajo, favorece la adaptación, la flexibilidad y el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el medio.

3.2 Rasgos característicos de la educación artística

- **Empírico-trascendente:** hace referencia a la experiencia artística entendida como la comprensión de lo cualitativo, lo significativo y lo valorativo, lo que abre la posibilidad a la ampliación del conocimiento.

- **Integralidad:** el arte implica la experiencia vital, así como la emocional y la valorativa, es decir, contempla al ser humano como totalidad.
- **Simultaneidad:** en el arte, las distintas facultades del pensamiento se implican simultáneamente en la forma de la inspiración, la cual contempla, a la vez, relaciones entre lo racional, lo ético y lo técnico, a manera de intuiciones, que constituyen la fuente de la originalidad.
- **Pertenencia:** involucra a la persona desde su mundo interior, igualmente, a la realidad externa, en la que se involucra una historia de vida, de la que hacen parte su pasado, su presente y su futuro.
- **Lúdico-sin fin:** trata de una actividad sin finalidad inmediata. Por medio de esta surgen fines y reglas, permitiendo el goce de la expresión.
- **Creatividad:** consiste en entender la experiencia artística como una instancia de exploración que provee nuevas relaciones y la posibilidad de abrirse a nuevos paradigmas que hacen posibles las realizaciones del sujeto.
- **Autocrecimiento:** la experiencia estética, en tanto experiencia vital, hace que el individuo se descubra a sí mismo y se reconozca en el otro.
- **Lenguaje:** el arte, en la medida que se convierte en lenguaje, representa un medio sensible para expresar relaciones de lo que vemos y sentimos. Es una comunicación de tipo simbólico.
- **Aprendizaje:** se trata de la necesidad de comprender la educación artística como fundamento de desarrollo y fomento de la vida de los estudiantes, identificando las posibilidades que ofrece el arte para la promoción del aprendizaje.

En este punto es necesario mencionar que los niños y niñas se encuentran en constante contacto con el mundo que los rodea, con un contexto y una cultura. El arte en la escuela debe hacer esfuerzos por vincular estos aspectos permitiéndoles enriquecer sus experiencias tanto en la escuela como fuera de ella.

Ser conscientes y valorar los elementos que nos ofrece el mundo posibilita acceder al conocimiento, desarrollar la sensibilidad, la capacidad de observación y la creatividad, dando sentido y valor agregado al aprendizaje.

En este contexto, nuestra propuesta busca identificar las posibilidades que el arte ofrece a los niños para relacionarse con la cultura y con el medio que los rodea, para lograr un aprendizaje significativo en ellos. Ello permite una formación integral, en la que se contemplan también los valores, y un conocimiento del contexto en el que viven. De esta forma, los niños y niñas perciben la importancia de su formación como seres responsables, respetuosos y tolerantes en una sociedad.

Es importante tener en cuenta el arte como una alternativa beneficiosa para la educación, en tanto forma de conocimiento, a partir de la percepción, la exploración, la comprensión y la interacción con el mundo; como representación simbólica, a partir de la apropiación de las características propias de los diversos lenguajes artísticos, y como producción cultural que involucra diversos contextos. Por lo tanto, es necesario propiciar un acercamiento de los estudiantes a los lenguajes artísticos, a través de propuestas didácticas significativas, entendidas como medio de expresión, comunicación y conocimiento (Ciudad de Buenos Aires, 2005).

En el ámbito nacional las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media, publicadas en el año 2010, ofrecen un marco general para el desarrollo de esta área, enfocando el arte en las experiencias de percibir, comprender y apropiarse del mundo, vinculando diversas áreas del conocimiento, para desarrollar diferentes competencias, entre otras, la comunicativa, la matemática, la científica y la ciudadana, de forma que estas se relacionen entre sí para propiciar el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. De esta manera, las artes crean medios para incidir en la cultura, fomentar la innovación, la

inclusión y la cohesión social, lo cual apunta a una ciudadanía más democrática y participativa.

A pesar que la Ley General de Educación 115 de 1994 propone la educación artística como una de las áreas obligatorias y fundamentales, son pocas las instituciones educativas que la implementan de manera correcta dentro de sus currículos. Desconocen así sus aportes y beneficios en el desarrollo de los estudiantes. Veamos lo que indica la norma en uno de sus apartes:

“Artículo 23.—*Áreas obligatorias y fundamentales.* Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional”.

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios son los siguientes:

- Ciencias naturales y educación ambiental.
- Ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia.
- Educación artística.
- Educación ética y en valores humanos.
- Educación física, recreación y deportes.
- Educación religiosa.
- Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.
- Matemáticas.
- Tecnología e informática.

De acuerdo con lo anterior, la educación artística debe ser de carácter obligatorio para todas las escuelas según la Ley General de Educación. Sin embargo, no es valorada en su real dimensión, ya que muchas veces es incluida en el plan de

estudios para cumplir con la ley, sin otorgarle la importancia que merece. En la mayoría de los casos el espacio asignado a esta área es mínimo.

Adicionalmente, en gran parte de las prácticas formativas que se realizan en algunos colegios de Bogotá, se evidencia que la educación artística no ocupa un lugar fundamental en el currículo y, por lo general, se reduce a actividades de decoración y manualidades; también es implementada como una manera para aprovechar el tiempo libre de los niños, con el agravante de que esta área no se concibe “como una disciplina particular con fines, objetivos y metodologías específicas, estrechamente ligada al arte en cuanto a necesidad expresiva, pero distante de este con relación a los procesos que han de llevarse a cabo para que cumpla su función como pilar de formación” (Barco, 2003).

Por último, consideramos que la sistematización de una experiencia destacada en el área de educación artística cobra relevancia como un aporte a la solución de algunas de las problemáticas planteadas en la presente investigación.

4. ANTECEDENTES

En la actualidad, la educación artística genera interés en diversos contextos educativos y en algunos de los ámbitos que rodean a los niños y niñas en sus primeros años de vida, sin embargo, el área no ocupa un lugar importante en los currículos de las instituciones escolares. Aunque se vienen realizando investigaciones respecto al tema, y el interés por abordar el arte en la escuela ha ido creciendo, el impacto en la práctica todavía no es significativo.

Con el fin de constatar lo anterior realizamos un rastreo bibliográfico en la Biblioteca General de la Pontificia Universidad Javeriana. La indagación correspondiente a los últimos cinco años tuvo en cuenta las diversas bases de datos que están conectadas con la institución.

Encontramos dos tipos de documentos: libros e investigaciones (trabajos de grado y tesis). En el primer grupo rescatamos, como aporte a la presente investigación, a Lowenfeld y Barco. Ambos autores son importantes para nuestro trabajo, ya que se han interesado en posicionar el arte dentro del ámbito social, destacando sus beneficios en la formación de niños y niñas. En el segundo grupo reseñamos los trabajos de grado que se han venido realizando en los últimos años en la Pontificia Universidad Javeriana. A continuación, presentamos una breve mención de los libros más relevantes.

- Lowenfeld, en *El niño y su arte* (1973), muestra cómo el arte favorece el crecimiento de los niños mediante la expresión creadora, ya que por medio de esta disciplina el niño estimula sus sentidos y se convierte en un sujeto mucho más perceptivo frente a las situaciones que tienen lugar en su entorno. Este desarrollo se puede potenciar con la ayuda de los padres y los maestros, creando y permitiendo que el niño se exprese de la manera que se acomode a su personalidad y a sus necesidades.

- Barco, en *Una aproximación al énfasis en educación artística* (2003), reconoce una serie de problemáticas que afectan la educación artística en el contexto escolar. A continuación se mencionan las más relevantes: (i) en el contexto histórico Colombiano, no se le ha concedido a la educación artística la trascendencia necesaria en comparación con otras áreas, como es el caso de las matemáticas y las asignaturas de lenguaje. (ii) En la mayoría de los casos, los docentes que tienen a su cargo asignaturas del área no cuentan con la formación necesaria para desempeñarse en educación artística. Esto se asocia con el hecho de que son pocas las instituciones que brindan una formación orientada hacia la enseñanza del arte, de ahí que sean escasos los docentes expertos en este campo. (iii) No hay un seguimiento eficiente a la implementación de las leyes relacionadas con el área, lo cual evidencia un divorcio entre la ley y su cumplimiento. Lo anterior explica en cierta medida por qué las instituciones educativas, en su esfuerzo por cumplir los parámetros de la ley, nombran muchas veces a docentes formados en otras disciplinas para que se hagan cargo del área de educación artística.

En cuanto a los trabajos de grado, vemos con optimismo que en los últimos años se han desarrollado algunos que abordan diversos aspectos de la educación artística en el contexto colombiano, de forma que vinculan esta disciplina a la formación en valores y al desarrollo de la oralidad, entre otros campos. Los que mencionaremos a continuación constituyen un aporte para nuestro trabajo, ya que vinculan aspectos que abordamos en nuestra sistematización.

- Castillo y Posada, “La educación artística: aportes al desarrollo de la argumentación oral de niños y niñas de primer grado de escolaridad” (2009). Esta investigación vincula dos formas de expresión, el arte y la oralidad, desde una secuencia didáctica, como herramienta esencial para llevar a cabo procesos argumentativos en niños que cursan el grado

primero de primaria del Colegio Juan Francisco Berbeo. “La propuesta surgió desde una necesidad en la educación de los primeros grados de la primaria, en donde se carece de propuestas didácticas o proyectos para invitar al niño(a) al goce y disfrute del lenguaje oral y la relación que guarda con la educación artística²”.

- Karpf y Ariza, “Caracterización de las prácticas de enseñanza de la educación artística del grado preescolar en el colegio San Bartolomé la Merced” (2009). La propuesta consignada en este trabajo de grado consistió en analizar las prácticas de enseñanza que se llevaron a cabo en el área de educación artística en el Colegio San Bartolomé la Merced, en el nivel pre-escolar.
- Feo, “La educación artística y su relación con la educación para la paz, en los grados quinto de primaria de los colegios distritales de la localidad de Bosa de la ciudad de Bogotá” (2008). Este trabajo de grado hace énfasis en la influencia que tiene la educación artística en la formación de valores y formación para la paz, en niños de quinto grado de algunos colegios distritales ubicados en la localidad de Bosa.

Adicionalmente, encontramos algunos textos y documentos que también son importantes para la presente investigación, entre otros:

- Aguirre, Imanol (2005), *Teorías y prácticas en educación artística: Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética*.
- Ciudad de Buenos Aires (2005), “*Intensificación en Artes, Marco Curricular para la Escuela Primaria*”.
- Lowenfeld, Viktor (1973), *Desarrollo de la capacidad creadora*.
- Lowenfeld, Viktor (1972), *Maestros creativos, alumnos creativos*.

² Tomado de: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis90.pdf>

5. MARCO TEÓRICO

Los conceptos que apoyan nuestro trabajo investigativo se relacionan con el *arte* como posibilitador de la libre expresión y potenciador de las diversas dimensiones del ser humano; con la *sistematización*, entendida como un proceso crítico y reflexivo en torno a una práctica pedagógica, con el fin de transformarla, compartirla y aportar a la construcción de conocimiento, y con la idea de *práctica*, concebida como una *experiencia subjetiva y única*, determinada por la “vida” del individuo, en este caso del profesor.

5.1 ARTE

Según Herbert Read, en *Arte y sociedad*: “El arte es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte intenta decirnos algo: algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. El arte es una forma de conocimiento tan precioso para el hombre como el mundo de la filosofía o de la ciencia”.

5.1.1 ¿Qué se entiende por arte?

Buscando una definición de arte que aborde la expresión como eje fundamental de esta actividad, y que a la vez se presente de manera imparcial, optamos por recurrir en primer lugar a la definición que plantea la Real Academia de la Lengua Española, que define el arte como una “manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”³. A partir de esta concepción, es importante destacar que el arte no surge de una representación objetiva de la realidad, sino que, por el contrario, fomenta la libre expresión de subjetividades a partir de la interacción que tienen los sujetos respecto al mundo que los rodea.

³ Diccionario la Real Academia Española, 22ª ed., 2001.

El concepto de arte sigue estando, en la actualidad, abierto a múltiples interpretaciones, que varían según el lugar, el contexto, la época o los intereses particulares de determinados movimientos y personas. Sin embargo, es indiscutible que el arte ha sido y es parte esencial de las manifestaciones culturales del hombre, posibilitando expresar y comunicar ideas, sentimientos, ideales y diversas percepciones del mundo que se materializan en objetos, productos y obras realizadas a través de distintos medios.

El arte posibilita la expresión mediante diferentes formas que se constituyen en lenguajes visuales, sonoros, corporales y lingüísticos. Esta expresión puede reflejar y comunicar una visión particular del mundo, lo cual permite evidenciar las acciones creativas de los sujetos. Según la motivación que se brinde durante los primeros años de vida, se abrirá paso a la capacidad transformadora y creadora de la persona.

En este punto es importante citar un apartado del documento “Intensificación en artes, marco curricular para la escuela primaria” (2005), con el fin de mostrar la relevancia de las manifestaciones artísticas como forma de expresión en el contexto escolar:

“La presencia de un conjunto amplio de disciplinas artísticas, expresivas y comunicativas —plástica, música, danza, teatro y medios audiovisuales— promoverá una experiencia estética más completa, con más posibilidades para la realización de distintos tipos de producciones, para conocer las manifestaciones artísticas del campo cultural”.

5.1.2 El arte y el niño

Al hablar del arte y de la labor que este asume en la formación y desarrollo de niños y niñas, es necesario destacar el papel que estos cumplen como sujetos en formación, puesto que los infantes vinculan el arte a sus vidas de forma natural,

encontrando que es una de las maneras más elementales para expresarse, ya que es un medio para liberar sus sentimientos y pensamientos y, por ello, les permite relacionarse con los otros, especialmente con el mundo adulto, del cual el niño se siente ajeno.

Por lo tanto, es importante recordar que el arte en el niño es un mediador para sus formas de expresión; es la manera como manifiesta las emociones que surgen de su interacción con el mundo. Así, los niños a quienes se les facilitan condiciones para el desarrollo de su sensibilidad son creativos y en el futuro serán capaces de hacer visible, de manera corporal, visual, sonora o plástica, todo aquello que requieran manifestar de su mundo interior.

Para los niños, el arte abre caminos a la expresión, la cual asumen naturalmente y en forma de juego, de forma que muestran sus experiencias, emociones y vivencias. En muchos casos, el niño se expresa plásticamente con más facilidad que en forma verbal, siendo la primera una actividad de la cual disfrutan enormemente por su cercanía con la acción y el juego.

Lowenfeld (1973) señala que es preciso tener en cuenta que:

“El arte durante los primeros años, refleja la cotidianidad de los infantes y se fundamenta en la lectura de hechos y acciones que, de alguna forma, marcan su existencia. El niño se cuestiona y cuestiona el mundo que lo rodea y a partir de esto le da un significado a su existencia y a lo que, a su manera de ver, es relevante”⁴.

En consecuencia, el arte asume un papel muy importante en el desarrollo social del niño, ya que le muestra diversos medios y formas de comunicación, permitiéndole conocer las distintas maneras que tiene para relacionarse con los

⁴ Lowenfeld, Viktor. (1973) *El niño y su arte*. Buenos Aires: Ed. Kapelusz.

demás para que escoja de esta forma la que mejor responda a su personalidad y a sus requerimientos interiores.

5.1.3 Dimensiones del desarrollo del niño

Al hablar del arte y del niño, es necesario hacer visibles las diversas dimensiones que rodean a los infantes en su formación, y destacar de esta forma un desarrollo integral mediado por la experiencia estética. A continuación daremos muestra de los aspectos fundamentales que aborda cada una de las dimensiones, según los lineamientos curriculares de preescolar establecidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (1998):

- **Dimensión afectiva:** se relaciona con el afecto, la manifestación de emociones, sensaciones y sentimientos.
- **Dimensión social:** tiene que ver con los productos de la cultura, los hábitos, las costumbres, las experiencias y las vivencias tanto individuales como grupales.
- **Dimensión cognitiva:** se basa en la construcción de conocimiento en relación con los mecanismos mentales que posibilitan la capacidad para actuar y transformar la realidad.
- **Dimensión comunicativa:** consiste en la expresión de ideas y acontecimientos de la realidad. Posibilita el establecimiento de relaciones, la conformación de vínculos afectivos y la expresión de sentimientos y emociones.
- **Dimensión espiritual:** refleja la presencia de valores estéticos, morales, espirituales y religiosos dentro de todas las culturas. Abarca aspectos físicos, psicológicos y sociales, permite el descubrimiento interior y de sentido a la vida.
- **Dimensión estética:** se relaciona con la percepción, los sentidos y la exploración del entorno. Permite tener una mayor receptividad y

sensibilidad ante los acontecimientos del mundo, refuerza la capacidad creadora y motiva al reconocimiento del otro por sus capacidades.

- **Dimensión corporal:** se caracteriza por el reconocimiento del cuerpo; explora la capacidad de expresión, la lectura, la identificación y la comprensión de comportamientos y actitudes corporales.
- **Dimensión ética:** consiste en la capacidad de tomar decisiones libres, responsables y autónomas.

5.1.4 Etapas del desarrollo artístico del niño

Lowenfeld (1973) plantea el desarrollo artístico del niño por etapas, las cuales permiten que entendamos mejor cómo se desarrolla en el niño el tema de la educación artística. A continuación, ofrecemos una breve descripción de cada una de ellas:

- **Etapa del garabateo (de dos a cuatro años)**

En esta etapa el niño hace énfasis en el movimiento corporal como un medio para manifestarse ante el mundo. Dicho movimiento se refiere también a la forma como el niño le da valor al lápiz y al papel y plasma líneas en diversas direcciones —involuntarias, pero libres— que evidencian una forma de expresión en el infante.

- **Etapa pre-esquemática (de cuatro a siete años)**

Generalmente, hacia los cuatro años, el niño traza formas reconocibles, aunque resulte un tanto difícil decidir qué representan. Hacia los cinco años, ya se pueden observar casi siempre personas, casas, árboles. A los seis años las figuras han evolucionado hasta constituir dibujos claramente distinguibles, provistos de un tema. A los siete habrá establecido cierto esquema en sus dibujos.

- **Etapa esquemática: la obtención de un concepto de forma (de siete a nueve años)**

Se denomina esquema al concepto al cual ha llegado el niño respecto de un objeto, y que repite continuamente mientras no haya alguna experiencia intencional que influya sobre él para que lo cambie. El esquema consiste en líneas geométricas, que cuando se separan del conjunto pierden significado. El principal descubrimiento de esta etapa es la existencia de un orden en las relaciones espaciales.

- **Etapa del comienzo del realismo: la edad de la pandilla (de nueve a doce años)**

En esta edad se observa un creciente desarrollo de la independencia social respecto de la dominación de los adultos. Un niño de esta edad va tomando progresivamente conciencia de su mundo real. En sus dibujos, las líneas geométricas ya no bastan. Ahora el niño desarrolla una mayor conciencia visual; ya no emplea, para expresarse, el recurso de la exageración ni omisiones u otras desviaciones.

5.1.5 Beneficios del arte en el niño

Para destacar los aportes del arte en el niño es preciso promover, desde los primeros años de vida, espacios creativos en los que el infante no se vea obligado a llevar a cabo tareas que impliquen un esfuerzo que sobrepase sus capacidades, sino que, por el contrario, se diseñen situaciones en las que se sienta en plena libertad, y en las que tenga la comodidad y la disposición de realizar lo que se le plantea, asimilando situaciones de juego desprovistas de cualquier tipo de presión.

Por medio del arte se desarrollan plenamente las competencias básicas del niño durante la educación inicial, al proporcionarle la oportunidad de agudizar sus

sentidos, captar a través de ellos una gran cantidad de información que había pasado por alto o que había conocido de forma parcial. El arte le da la oportunidad de apropiarse de elementos de su entorno y de integrarlos a su yo, a su conocimiento del mundo, para que con ellos dé una nueva forma a lo que construye.

A continuación presentamos algunos beneficios que se obtienen al trabajar el arte y la expresión en la primera infancia:

- Los niños adquieren más seguridad en sí mismos.
- Se propicia el desarrollo de su imaginación y se les permite que expresen con mayor libertad sus emociones, ideas y experiencias.
- Crean y aumentan sus capacidades intelectuales, emocionales y físicas.
- Al involucrar al niño en un ambiente artístico, se propicia que obtenga una mayor comunicación e interacción con los demás.
- Se le brinda la posibilidad de expresar sus sentimientos y sensibilizarse ante lo que genera su entorno.

El arte busca que el niño establezca armonía e integración consigo mismo y con el mundo. Por lo tanto, es importante que interactúe en grupo, posibilitando una mayor conciencia tanto de sí como de los demás, teniendo en cuenta que todo se complementa para una buena convivencia humana. Posibilitar una mayor conciencia de sí mismo, de los otros y de los modos a través de los cuales se configura la convivencia humana le permitirá establecer relaciones mucho más enriquecedoras para su desarrollo.

EL ARTE Y LA EDUCACIÓN

Es función de la escuela constituirse en un puente tendido entre los niños y la cultura, poniendo a disposición de las generaciones más jóvenes saberes y experiencias relevantes para su formación como personas y como ciudadanos.

Ciudad de Buenos Aires (2005), "Intensificación en Artes, Marco Curricular para la Escuela Primaria"

Algunas consideraciones en torno a la educación artística

Teniendo en cuenta que la escuela debe propiciar el encuentro de los alumnos con las posibilidades que ofrecen los distintos lenguajes con los que tendrán contacto sistemáticamente, como son la música y la plástica, este encuentro debe articularse con las experiencias y los conocimientos que los alumnos traen tanto del nivel inicial como del contacto espontáneo con distintas manifestaciones de las artes, a través del entorno familiar y social.

En este contexto, no se pretende formar especialistas en ninguno de los campos de saberes o prácticas que ofrece la escuela. Así, no se trata de formar músicos, artistas gráficos, bailarines o actores. Todas las áreas del currículo buscan brindar la posibilidad, a todos los estudiantes, de tener una experiencia cultural amplia que les permita conocerse, conocer a los demás y al mundo en el que viven.

La educación artística busca "apoyar la necesidad natural de expresión del ser humano, ofreciendo múltiples posibilidades de dar cauce a la percepción e interpretación de la realidad por parte del niño"⁵. Así, su principal propósito es el desarrollo de la capacidad creadora, con el fin de estimular el pensamiento divergente y valorar la originalidad e independencia intelectual.

⁵ Campo Ramírez, S. M. (2005) *El papel de la educación artística en el desarrollo integral del educando*.

Es importante tener en cuenta que la educación artística se centra en el desarrollo del estudiante, en sus necesidades y capacidades. Allí se inculcan sentimientos de confianza y seguridad por medio de la cooperación entre los niños y niñas, incentivando su desempeño creativo y sus valores, como el respeto por sí mismos y por los demás. Esto permite que el niño, en su proceso de adaptación, pueda relacionarse con los otros de forma segura.

La educación artística desarrolla todas las dimensiones del niño ayudando a su formación integral como persona. Pero es importante aclarar que su función no es formar artistas, sino educar por medio del arte para acercar a los niños y niñas al mundo cultural, permitiendo tanto su conocimiento como el de los demás y el del mundo que los rodea, centrándose en el proceso de la actividad artística y no en el producto de la misma, ya que lo que importa es que el niño se exprese y se forme como una persona autónoma e independiente.

Es función de la educación artística formar personas capaces de relacionarse de una forma asertiva con el mundo que las rodea, siendo críticas, receptivas, participativas y productivas para una sociedad, ya que vivimos y formamos parte de ella y todos como seres humanos tenemos un compromiso con nuestra sociedad, el cual consiste en trabajar por el bien común desde el área de desempeño de cada uno de nosotros.

Como dice Piaget:

“El principal objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no solamente de repetir lo que han hecho otras generaciones; hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes que puedan criticar,

que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrezca”⁶ Campo Ramírez, S. M. (2005)

Dentro del ámbito colombiano vale la pena destacar el documento más reciente, realizado en el año 2010, por el Ministerio de Educación Nacional, respecto a las “Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media”, en el que se resaltan principalmente tres definiciones relacionadas con la educación artística. A continuación daremos muestra de ellas:

La primera de las definiciones es planteada por el Plan Nacional de Educación Artística, a partir del convenio 455 entre el Ministerio de Cultura y el de Educación, en el marco del Congreso Regional de Formación Artística y Cultural para la Región de América Latina y el Caribe (Medellín, 2007), el cual hace referencia a la educación artística como campo:

“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”⁷.

La segunda definición postula que la sensibilidad es el eje central de la experiencia, traducida como “experiencia sensible”, donde se da paso a la interacción para transformar y comprender el mundo. De la misma forma, se afirma que la relación con los otros permite que la persona se transforme de manera expresiva. Este planteamiento es formulado en los Lineamientos

⁶ Ibíd.

⁷ Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-241907_archivo_pdf_orientaciones_artes.pdf

Curriculares de Educación Artística, elaborados por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2000.

La tercera definición plantea como finalidad de la educación artística el hecho de fortalecer las capacidades creadoras y de apreciación, en las que se destaca el educar el gusto por las artes, de manera que se permita que los docentes se conviertan en espectadores activos y preparados para apreciar y recibir la vida cultural y artística de la sociedad para transmitirla a sus estudiantes. La anterior finalidad fue señalada por la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe de Unesco sobre Educación Artística (Bogotá, 2005).

Es importante destacar el aporte que se dio dentro del IV Encuentro de Educación Artística que se llevó a cabo en Bogotá en el 2008, en el que se señalaron “tres maneras de educación en lo artístico: La formación **para** las artes (formación de artistas), la educación **por** el arte (el arte como vehículo de formación de valores y categorías del ser humano) y la educación **en** el arte (la experiencia estética como salida a las condiciones culturales-sociales)” (Ministerio de Cultura et ál., 2008, p. 7), lo cual se ve reflejado dentro de las categorías de análisis planteadas para dicha investigación donde lo que se pretende destacar es una educación mediada por las artes y no la formación de artistas.

Por otro lado, en el documento mencionado anteriormente se manifiestan los aprendizajes que se pueden favorecer dentro de la educación artística, destacando entre algunos el hecho de crear, percibir y comprender mundos distintos, con los cuales se construye el sentido y se da paso a la apropiación de la realidad, así como la movilización entre los diferentes conocimientos y habilidades que permiten enriquecer la experiencia de la realidad. Así, se destacan las competencias (entendidas como las habilidades de la persona para responder a un problema de la realidad, donde se ponen en juego recursos cognitivos, de la experiencia y de los aprendizajes previos) propuestas para la educación artística,

en las que las habilidades, los conocimientos y las actitudes son las herramientas de las cuales se debe tener un dominio específico

Beneficios de la educación artística

La educación artística aporta notablemente al desarrollo del niño, ya que tiene en cuenta las capacidades, habilidades y destrezas del ser humano. Se puede decir que lo beneficia en su formación integral como persona, ya que estimula el desarrollo de la psicomotricidad, y el desarrollo mental, socioemocional, moral, perceptivo, estético y creador (Campo Ramírez, 2005).

En esta línea, se destacan los beneficios a los cuales hace referencia el documento: “Intensificación en artes, marco curricular para la escuela primaria (Ciudad de Buenos Aires, 2005):

- “• Brinda a los alumnos oportunidades de conocer los distintos lenguajes artísticos mediante experiencias estético-expresivas que les permitan disfrutarlos y comprenderlos.
- Favorece la formación de una sensibilidad personal a través del contacto con el entorno natural y cultural, y del intercambio de ideas entre pares.
- Ofrece una selección y una articulación de propuestas didácticas significativas que permitan a todos los niños ampliar los modos específicos de representación en cada uno de los lenguajes artísticos, como medios de expresión, comunicación y conocimiento.
- Promueve situaciones en las que los alumnos disfruten al ver sus producciones, sean estas individuales o grupales.
- Da oportunidades para que los alumnos puedan valorar la propia producción y la de sus pares.
- Promueve situaciones en las que los alumnos se vinculen con el patrimonio cultural del pasado y del presente, de la ciudad y del mundo,

para construir sentidos acerca del valor del arte en la vida de las sociedades.

- Propicia el contacto con artistas y con diversos ámbitos de creación, conservación o difusión del arte, como talleres, museos, teatros, centros culturales, salas de concierto, bibliotecas, etcétera.
- Favorece la planificación de situaciones para que los alumnos reflexionen sobre las producciones de los medios de comunicación desde el punto de vista estético y comunicativo, y formen una opinión personal y crítica acerca de los mismos.
- Propone actividades que permitan analizar y reflexionar sobre las características del ambiente sonoro y visual, y su influencia en la vida de las personas.
- Promueve situaciones en las que los alumnos participen activamente en la elaboración, la gestión y la evaluación de proyectos estético-expresivos y/o comunicacionales.
- Promueve la organización de proyectos de distinto tipo: disciplinares, integrados entre los diferentes lenguajes que conforman el área y con otras áreas de la propuesta curricular.
- Favorece la creación de situaciones para que los alumnos puedan intercambiar con los de otras escuelas las producciones resultantes de su trabajo”.

Es importante tener en cuenta, como complemento de lo anterior, que existen varios aspectos que no son exclusivos de la educación artística pero que, sin embargo, están implícitos en ella y se pueden trabajar como parte de las actividades que plantea esta área. Entre ellos encontramos: el respeto por las personas y por las normas acordadas en grupo, de forma que el estudiante aprende a relacionarse y a trabajar con los demás, desarrollando la confianza en sí mismo para poder mostrar sus productos sin sentirse avergonzado y de esta manera participar en comunidad, aceptando y respetando que existen otros puntos

de vista y críticas respecto a un mismo tema. De esta manera, se hace consciente que se puede llegar a acuerdos por medio de la organización y la escucha de los diferentes puntos de vista, evaluando la mejor opción para el tema que está trabajando⁸.

Así mismo, es pertinente conocer los beneficios que se han alcanzado en Colombia, en lo que respecta a la educación a través de las artes, como se encuentran consignados en las “Orientaciones pedagógicas para la educación artística básica y media” del Ministerio de Educación Nacional. Al respecto, se puede decir que la educación artística se centra en tres competencias principales, que contribuyen a la formación integral de los individuos, las cuales son: la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación.

La sensibilidad

Es una competencia específica dentro de la educación artística y hace referencia a la disposición del ser humano para afectarse y afectar a otros, lo cual se ve reflejado en la interacción y en la construcción social. La sensibilidad es un producto propio de los seres humanos que se encuentra fuertemente relacionado con la expresión. Con esto se les da la posibilidad a los otros de hacer parte de nuestras experiencias personales y permitirnos interpretar las vivencias de los demás. Aquí se observa la relación que tiene la sensibilidad con la expresión, característica fundamental en la educación artística, ya que se basa, según el Ministerio de Educación, en la conciencia del cuerpo y de lo sensorial como ganancia física y mental, lo cual permite al estudiante ser más efectivo en cuanto a su capacidad de respuesta, de estatus perceptivo y emotivo, aspecto no existente en nuestro mundo sensorial común.

⁸ Ciudad de Buenos Aires (2005), “Intensificación en Artes, Marco Curricular para la Escuela Primaria”.

Como se puede observar, el Ministerio de Educación Nacional se refiere al conocimiento del cuerpo como portador de emociones, donde por medio del arte se le permite al estudiante conocer sus sensaciones y las de los demás, para enriquecer sus habilidades de expresión verbal y no verbal, y dar paso a la innovación, la imaginación y la creatividad. De esta manera, se transforma su pensamiento, liberándolo de lo común, de lo cotidiano y rutinario, para tener una mayor capacidad de relacionarse con los demás, propiciando “el análisis vivo de una situación, la posibilidad de identificarse empáticamente con los demás, y comprender y potenciar su emoción como un aspecto fundamental del acto cognitivo”⁹.

Por lo tanto, la sensibilidad en el campo de la educación artística es primordial para el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que permite liberar el pensamiento para expresarnos y relacionarnos con el arte de forma más natural, gracias a nuestro conocimiento corporal. Así, se da paso a un mejor desarrollo en el proceso cognitivo de los estudiantes, debido a que el arte les permite tener una mayor capacidad de percepción y estar dispuestos y abiertos al aprendizaje, como medio más productivo y ameno para ellos.

Apreciación estética

Se refiere “al conjunto de conocimientos, procesos mentales, actitudes y valoraciones, que, aplicados e integrados a las informaciones sensibles de una producción artística o un hecho estético, nos permite construir una comprensión de estos en el campo de la idea, la reflexión y la conceptualización”¹⁰. Esto le permite al estudiante, según el Ministerio de Educación Nacional, efectuar operaciones de abstracción, distinción, categorización y generalización respecto al campo del arte y a la obra de arte. Por lo tanto, por medio de la apreciación estética, es posible acceder a los diferentes objetos, códigos, mecanismos y

⁹ Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-241907_archivo_pdf_orientaciones_artes.pdf

¹⁰ *Ibíd.*, p. 35.

finalidades que los lenguajes tanto artísticos como de la sociedad han construido históricamente, incentivando en el estudiante un aprendizaje a partir de su cultura.

Esto nos permite pensar en la estrecha relación que tiene el arte con la cultura, y cómo desde esta y el patrimonio nacional se puede dar paso al desarrollo cognitivo de los estudiantes, alcanzando un aprendizaje desde sus experiencias particulares en el contexto en que viven, encontrando una relación con el sentido de aprender, ya que, como se menciona en el documento de las “Orientaciones pedagógicas para la educación artística básica y media”, “cada obra es una ‘instantánea’ de procesos sociales complejos y tiene un mayor valor para nosotros en tanto permite reconstruir y traer al presente hechos, procesos y contextos históricos desaparecidos”.

Comunicación

“Es la disposición productiva que integra la sensibilidad y la apreciación estética en el acto creativo”¹¹, es decir, se refiere a la producción que se realiza en el campo del arte. Se denomina comunicación porque existe un diálogo entre la producción y el espectador, debido a que “los productos de la práctica artística son importantes en la enseñanza-aprendizaje en tanto que establecen una relación con un público o un espectador”¹². Es importante aclarar que en esta competencia se destaca la capacidad de imaginación y de proyección; la capacidad de concretar producciones artísticas y generar los espacios para que estas puedan ser presentadas, pero sin enfocarse en la producción como tal, sino en los procesos que se llevan a cabo a lo largo de la creación, ya que es en ellos donde se da paso al aprendizaje y al desarrollo de los procesos cognitivos, siendo éste uno de los principales aspectos de la educación.

¹¹ Ibíd., p. 41.

¹² Ibíd., p. 42.

5.2.3 El rol del maestro

El rol del docente en educación artística es de carácter fundamental para el desarrollo y el proceso de aprendizaje del niño, ya que es quien lo acompaña como guía y orientador. El profesor no debe asumir el papel “del que lo sabe todo”, ni el de mero “transmisor” de conocimiento. Antes bien, su tarea consiste en permitir que el niño aprenda a utilizar las herramientas que se le brindan con el fin de adquirir ese conocimiento necesario, formándose como persona autónoma y consciente de su proceso de aprendizaje.

Es muy importante que el profesor de educación artística domine el arte como disciplina y corpus histórico, para que de esta manera sea más productiva su enseñanza. Debe crear una atmósfera que conduzca a los niños al desarrollo del aprendizaje por medio de la inventiva, la exploración, la producción y el desarrollo de su creatividad (Lowenfeld, 1972). Así, el maestro es el encargado de crear un ambiente ameno y productivo tanto para los niños como para sí mismo; debe favorecer el autodescubrimiento, estimular la profundidad de expresión de los niños y propiciar su participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Campo Ramírez, 2005).

La función principal que tiene el maestro según lo dicho anteriormente es acercar a los niños a su cultura, teniendo en cuenta no solo sus procesos actuales, sino también los del pasado, tanto de su país como del mundo que los rodea, para de esta manera crear experiencias relevantes y significativas para su formación como ciudadanos y personas (Ciudad de Buenos Aires, 2005).

5.2. LA PRÁCTICA COMO EXPERIENCIA

La experiencia es siempre de alguien, es subjetiva, siempre es de aquí y de ahora, es contextual, finita, provisional, sensible, mortal, de carne y hueso, y es como la vida misma.

Larrosa (2003)

Si hablamos de experiencia, estamos retomando una palabra que lleva consigo una parte propia de los sujetos, que evoca unos momentos, unas personas y un entorno particular. De ahí que se convierta en un episodio del cual muchas veces es necesario dejar muestra, para de la misma forma construir historia o un legado social. Por tal motivo vemos la experiencia como un hecho que trae consigo una práctica significativa y una historia de vida, en este caso la de la profesora Leonor Moncada, artista de formación, quien nos permitió compartir su práctica docente en el contexto de la asignatura Artes Visuales del Programa de Iniciación Artística de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana.

Teniendo en cuenta su experiencia particular, la docente Leonor Moncada nos describe cuál ha sido su formación respecto a la enseñanza del arte:

“Durante la carrera de arte que realicé en la Universidad de los Andes, tuve un año de énfasis en la enseñanza del arte en niños de 4 a 7 años. Adicionalmente tuve la oportunidad de ser monitora del profesor de dibujo por dos años. Luego de esta experiencia dicté clases de color en una escuela de diseño de modas. Más tarde, entré a trabajar en el Gimnasio Campestre, en donde realizamos un diplomado de educación y prácticas docentes. En dicho colegio estuve diez años realizando clases de arte en diferentes grados. Posteriormente, realicé un postgrado de educación en museos, en España, haciendo énfasis en la educación para niños y adolescentes”.

La profesora Moncada, percibe la práctica o experiencia:

“Como un momento para compartir conocimientos y vivencias, donde la enseñanza y el aprendizaje son recíprocos entre el maestro y el estudiante. La práctica de enseñanza del arte la entiendo como un aprendizaje global, ya que se trabajan no solo las técnicas específicas de la plástica, sino la visión de un mundo a través de la propuesta de temas generales y de su expresión a través de lenguajes diferentes, como el dibujo, la pintura y la escultura. Es brindar la posibilidad de dar herramientas para poder expresarse y comunicarse.

Como en toda práctica y trayectoria, día a día se aprenden cosas nuevas. Una de las cosas que me ha enseñado la experiencia es que no existen reglas generales para la docencia, cada grupo pide cosas diferentes, cada persona, cada estudiante es un mundo único que es necesario conocer, aceptar. Por ello es importante tener reglas de convivencia, pero la manera de tratar los temas cambia de grupo a grupo, incluso de día a día, es importante estar dispuesto y ser capaz de cambiar la metodología y la manera de comunicación acorde con lo pedido por el grupo en momentos específicos”.

Vale la pena aclarar que, para el presente trabajo, concebimos la práctica como una experiencia de vida, destacándola como un hecho pedagógico, el cual viene implícito dentro de la misma experiencia. Jaramillo (2008) nos ilustra al respecto:

“Las prácticas de enseñanza se reconocen como prácticas sociales (Suriani, 2003; Maza, 2002), se encuentran históricamente determinadas, es decir, insertas en contextos socio-culturales particulares. Por ser sociales, involucran sujetos, que indican tradiciones, rutinas o modos de pensar propios de dichas prácticas, en este sentido, se ponen de manifiesto en la relación maestro-alumno-conocimiento. Y es desde esta relación que se produce la construcción y/o re-construcción de los

contenidos culturales, intencionalmente seleccionados para ser enseñados, para ser problematizados”.

Desde esta perspectiva, el concepto de práctica, sinónimo de experiencia, se puede asociar a la idea de *configuración didáctica*, entendida según Litwin (1997) como:

“... la manera particular que despliega el docente para favorecer los procesos de construcción del conocimiento. Esto implica una construcción elaborada en la que se pueden reconocer los modos como el docente aborda múltiples temas de su campo disciplinar [...], el estilo de negociación de significados que genera, las relaciones entre la práctica y la teoría que incluyen lo metódico y la particular, relación entre el saber y el ignorar. Todo ello evidencia una clara intención de enseñar, de favorecer la comprensión de los alumnos y de generar procesos de construcción de conocimiento, con lo cual se distinguen claramente aquellas configuraciones no didácticas, que implican solo la exposición de ideas o temas, sin tomar en cuenta los procesos de aprender del alumno. Como puede notarse, una configuración puede verse como un modo particular de práctica en tanto implica una forma peculiar de organizar la enseñanza, y se sitúa en contextos institucionales”.

Un aspecto fundamental de la práctica en el área de educación artística radica en no centrarse tan solo en los resultados que presenta el niño, sino en resaltar el proceso que este realiza, es decir, que todo lo que sucede en el transcurrir del proceso pedagógico debe ser tenido en cuenta como elemento importante, ya que esto permitirá a los niños crear nuevas posibilidades para acercarse al mundo. En arte es tan importante el proceso como el resultado.

Larrosa (2003) plantea como aspecto fundamental para la práctica, cuestionarnos acerca de cómo se evidencia el desempeño de nuestro rol y cómo nos ven los

demás —esto por parte del docente y del alumno—, con el fin de posibilitar procesos críticos y reflexivos en los sujetos sobre sus respectivos quehaceres. Esta postura nos plantea una actitud crítica y autocrítica respecto a nuestra práctica docente, o en torno a otras. Siguiendo en esta perspectiva, el autor propone como modelo metodológico de la experiencia de sí, el cuestionamiento o interrogación de las prácticas pedagógicas que realiza el docente, las cuales estarían orientadas a la construcción y mediación de la subjetividad.

Cuando Larrosa nos habla de práctica se refiere a ella como una experiencia de sí, en la que “se establecen, se regulan y se modifican las relaciones del sujeto consigo mismo”¹³, es decir, debido a la interacción que ocurre tanto con nosotros mismos como con los que nos rodean, entran en juego una serie de características propias que pueden contradecir las de los otros o relacionarse muy bien con las nuestras. Pero en este punto comienza el cuestionamiento por uno mismo y el proceso de adaptación a una sociedad en la que no estamos solos, en la que existen más personas con características y personalidades diferentes.

Lo dicho anteriormente debe tenerse en cuenta en las prácticas, ya que siempre nos vamos a encontrar con esta diferencia y también siempre será importante y necesario un nuevo proceso de adaptación, bien sea por parte de los alumnos o por parte del docente.

Finalmente, para que una práctica sea significativa para los niños y niñas, deberán vincularse los saberes y experiencias previas de los infantes con los conocimientos que el profesor les pueda brindar. El docente deberá favorecer la construcción de saberes, teniendo en cuenta a todos los integrantes del entorno o grupo, ya que de esta forma cada uno se sentirá identificado con lo aprendido y ello le dará más sentido a su vida.

¹³ Valera, Gregorio. (2001) *Escuela, alteridad y experiencia de sí. La producción pedagógica del sujeto*. Mérida.

5.3 SISTEMATIZACIÓN

La sistematización no es una evaluación, es una forma de investigación diferente a la investigación clásica, se asemeja mucho más a la investigación acción y a la investigación participante, ya que el punto de partida es la práctica y permite rescatar la experiencia por sus propios actores, en los respectivos niveles en donde ellos han realizado dicha práctica.

Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, Ministerio de Educación del Perú (2009)

Es importante tener en cuenta, al momento de hablar de sistematización, que no existe un concepto único que pueda definir dicho término, razón por la cual varios autores que han determinado en qué consiste la sistematización, sin imponer un solo significado. Para la presente investigación haremos una breve recopilación acerca de algunas de las definiciones, teniendo en cuenta las que más aporten a nuestro trabajo.

Gabriel Pischeda (1991) define la sistematización como “un proceso reflexivo orientado dentro de un marco de referencia y con un método de trabajo que permite organizar un análisis de la experiencia, que dé cuenta de lo que realizamos y que permita tomar conciencia de aquello que se realiza”.

Óscar Jara (1994) plantea lo siguiente: “La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”.

Para Barnechea y Morgan (2007), “es la reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia, mediante la cual se interpreta lo sucedido para comprenderlo. Ello permite obtener conocimientos consistentes y sustentados, comunicarlos, confrontarla con otras y con el conocimiento teórico existente, y así contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica”.

Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2007) entiende la sistematización como un “proceso permanente de pensamiento y escritura reflexiva sobre la práctica y los saberes de las experiencias significativas. La sistematización es entonces una oportunidad para reconstruir la práctica, aprender de lo hecho, construir significado, mejorar la comprensión de lo realizado y encontrar formas de darlo a conocer a otros, para así generar procesos de transferencia, adaptación y construcción de conocimientos, partiendo de los aprendizajes encontrados”.

En el contexto de nuestro trabajo investigativo, entendemos la sistematización como una forma de investigación que consiste en un proceso de reflexión respecto a una práctica o experiencia, en el que se organiza la información de manera que pueda ser interpretada, publicada y comunicada a otros, con el fin de construir un nuevo saber. En este proceso, es importante que el investigador se comprometa con su investigación, para lograr un resultado más consciente y detallado, con el cual intenta siempre mejorar la práctica o experiencia que se está sistematizando.

En cuanto a las definiciones de sistematización encontramos que todas hacen referencia a procesos reflexivos en torno a una experiencia o práctica docente. Igualmente, casi todas apuntan a la generación de conocimiento y muestran una dimensión comunicativa de la sistematización.

Nuestra postura con respecto a las concepciones de sistematización es cercana a la planteada por Barnechea y Morgan (1992), quienes entienden “la sistematización como un proceso permanente y acumulativo de producción de conocimientos a partir de las experiencias de intervención en una realidad social”¹⁴. Por lo tanto, encontramos en su definición una postura crítica que aborda la reconstrucción de una experiencia aportando al conocimiento y a la vez nutriéndose de él. Esto se relaciona con nuestra investigación en la medida en que

¹⁴ Barnechea, M. González, E. y Morgan, M. (1992): “¿Y cómo lo hace? Propuesta de método de sistematización”. Taller Permanente de Sistematización-CEAAL-Perú, Lima, agosto de 1992, p. 11.

nuestro objetivo es mejorar o reconstruir una práctica educativa destacada en artes, para después comunicarla a otros y asimismo aportar al conocimiento, beneficiando la propia práctica.

5.3.1 La sistematización como investigación

Si tenemos en cuenta la sistematización como un tipo de investigación que posibilita procesos sociales, facilitaremos el hecho de orientar la práctica hacia la construcción de experiencias en las que se tenga en cuenta el papel de todos sus participantes, de forma que se integre una concepción social que valore los roles y los aportes de los integrantes, en este caso, el docente y sus alumnos. De esta manera, se contribuye con la construcción de sociedad desde diversos espacios, incluidos los no convencionales.

De esta forma, si los procesos sociales se involucran como aspectos fundamentales dentro de la sistematización, los actores que intervienen de modo directo en la práctica serán tomados en cuenta como sujetos participantes, como portadores en la construcción de saberes y como lectores de su propia experiencia, lo cual permitiría un diálogo entre quienes leen desde afuera como sistematizadores y los protagonistas de la práctica, de manera que los aprendizajes se conviertan en actos y posiciones mucho más reflexivos.

Es preciso comprender la realidad, el contexto y los roles de los actores de la práctica escogida, para no convertirlos en simples espectadores u oyentes que no aportan a la construcción de conocimiento. Por lo tanto es fundamental tener en cuenta el hecho de involucrarse, reflexionar, construir saberes conjuntos y reconstruir episodios a partir de las miradas de los participantes. Así, no se limitará la intervención, y en este punto se convertirá la sistematización en un proceso más flexible.

No hay sujeto más indicado para reconstruir la experiencia que aquel que la ha vivido en carne propia, puesto que él podrá evidenciar en detalle el transcurrir de los sucesos ocurridos dentro de su práctica. No obstante, es preciso hacer hincapié en el papel que asume el sistematizador, ya que la mirada de este trasciende del simple hecho de transcribir y dar muestra de la experiencia, y pasa a un plano en el que es posible repensar y considerar un trabajo conjunto para tomar dichos aspectos como ejes centrales de su labor.

Con reflexionar y analizar una experiencia pedagógica en educación artística, en un espacio no convencional, se pretende aportar al conocimiento utilizando las posibilidades investigativas que la sistematización nos brinda. Es así como mediante un proceso de identificación de algunos aspectos, que para nosotras son fundamentales en el momento de destacar una práctica como significativa, daremos paso al análisis de la experiencia escogida, percibiendo al docente como el actor directamente implicado dentro de la misma, ya que es a partir de su práctica y de la lectura que damos como investigadoras (incluida la que brinda el docente a cargo) que se podrá lograr un proceso reflexivo y la reconstrucción de la experiencia.

5.3.2 Metodologías posibles

Para entender de manera más específica el proceso de sistematización, y como una de las posibles metodologías, vale la pena incluir los aportes que Óscar Jara (1994) propone para implementar dentro de dicho proceso, donde se reconocen parte de sus ventajas y se evidencian unos momentos dentro de su composición:

5.3.2.1 ¿Cómo sistematizar? Una propuesta en cinco tiempos¹⁵

Primer tiempo: el punto de partida

- Se debe partir de la propia práctica, lo que significa que hay que iniciar con lo que hacemos, sentimos y pensamos. No es posible sistematizar algo no vivido. Puede sistematizar quien ha participado en la experiencia. Es decir que para que la sistematización sea real y efectiva, debe llevarse a cabo movilizándolo a los propios actores.
- Toda experiencia que se vaya a sistematizar implica un proceso que ha transcurrido en el tiempo. Es necesario tener en cuenta que en dicho proceso se han realizado muchas y diferentes cosas, lo cual no significa que se debe concluir la experiencia para poner en marcha la sistematización, porque esta debe hacerse para alimentar la práctica.

Esto implica que al realizarse la experiencia es útil determinar, desde el inicio, para qué queremos sistematizar; establecer la forma y los medios para hacer registros y reflexionar, organizar y determinar conclusiones sobre cada etapa, con el fin de retroalimentar el proceso.

- Un aspecto primordial, a tener en cuenta es el de poseer registros de todas las acciones llevadas a cabo en el proceso.

Segundo tiempo: las preguntas iniciales

En este punto, Jara plantea realizarnos tres preguntas que permitan orientar la sistematización:

- **¿Para qué queremos sistematizar? (definición del objetivo de la sistematización).** Se trata de definir el sentido, la utilidad, es decir, el

¹⁵ Jara, Óscar, en: *Para sistematizar experiencias, una propuesta teórica y práctica*. Tarea, Lima, 1994.

resultado que se pretende con la sistematización. Decidimos hacer una sistematización acerca de nuestra investigación, porque consideramos importante y pertinente poder registrar todo lo que tiene que ver con la práctica escogida, para de esta forma obtener resultados detallados y abiertos al análisis, logrando una conclusión más concreta acerca de lo que queremos demostrar con esta investigación.

- **¿Qué experiencias queremos sistematizar (delimitación del objeto por sistematizar).** Las experiencias por sistematizar se resumen en las actitudes y concepciones que tiene el maestro respecto a la educación artística y la realización de sus actividades.
- **¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar? (delimitación del eje de sistematización).** Se busca definir el enfoque y delimitarlo, de manera que no se disperse el aspecto central del proceso.

En este momento es importante tener en cuenta los intereses y posibilidades personales, así como la misión que se quiere lograr con la investigación.

Tercer tiempo: recuperación del proceso vivido

Aquí se habla de dos momentos específicos: reconstruir la historia y ordenar y clasificar la información.

- **Reconstruir la historia:** se trata de tener una visión global y cronológica de los principales acontecimientos que sucedieron durante la experiencia. Aquí es indispensable recurrir a los registros.

Los hechos o acontecimientos que se reconstruyan no solo son descriptivos, sino que deben dejar evidencia de las interpretaciones que de ellos dan sus protagonistas. Es necesario incorporar en esta reconstrucción los acontecimientos del contexto relacionados con la experiencia.

- **Ordenar y clasificar la información:** teniendo como base la visión general del proceso, se ubican sus distintos componentes. El eje de la sistematización ofrece pautas respecto a qué componentes se deben tener en mente.

El ordenamiento y la clasificación de la información deben permitir reconstruir en forma precisa los distintos aspectos de la experiencia, vista como un proceso. Se deben recoger las acciones, los resultados, las intenciones y las opiniones, tanto de quienes promueven la experiencia como de quienes participan en ella.

- Así mismo, es importante organizar la información de forma clara, con base en la mayor cantidad de registros posible, para que de esta manera el proceso de recuperar la información y la experiencia sea más fácil y práctico para quienes investigan.

Cuarto tiempo: la reflexión de fondo. ¿Por qué pasó lo que pasó?

Este tiempo hace referencia a la interpretación que se le hace a la experiencia, a lo sucedido durante el proceso de sistematización.

- **Análisis, síntesis e interpretación crítica del proceso**

Para realizar esta reflexión de fondo es necesario hacer un ejercicio analítico; localizar las contradicciones que se presentaron en el proceso y, a partir de estos elementos, observar de nuevo el conjunto del proceso, es decir, realizar una síntesis que permita elaborar una conceptualización a partir de la práctica sistematizada.

Este momento tiene una duración indeterminada; puede durar un día o un año entero. Aquí es posible implementar una guía de preguntas críticas sobre el proceso de la experiencia y que permitan identificar los factores

esenciales que han intervenido en él y explicar la lógica y el sentido de la experiencia.

Quinto tiempo: los puntos de llegada

Este último tiempo da muestra de las conclusiones —teóricas y prácticas— a las que se llegó a lo largo de la reflexión. Formular las conclusiones y dar cuenta de los aprendizajes (comunicar los aprendizajes) es de vital importancia, pues ello permitirá evidenciar si los objetivos propuestos se pueden cumplir.

- **Formular conclusiones**

Las conclusiones responden a las preguntas formuladas en la guía de interpretación crítica, teniendo como referencia principal el eje de la sistematización. También deben estar orientadas a responder a los objetivos planteados.

Las conclusiones teóricas pueden tener la forma de formulaciones conceptuales surgidas de la reflexión a partir de la experiencia y estar relacionadas con las formulaciones teóricas del saber específico. Las conclusiones prácticas serán las que se desprenden de la experiencia y que deben recuperarse para mejorar o enriquecer la propia práctica o la ajena.

- **Comunicar los aprendizajes**

Se hace necesario producir algunos materiales que permitan compartir con otras personas lo que se ha aprendido. Así, se atiende a la dimensión comunicativa de la sistematización.

Producir el material contribuirá al enriquecimiento del proceso de pensar y transformar nuestra propia práctica. Deberá ser un documento creativo, que

dé fiel cuenta de la fuerza de la experiencia, teniendo en cuenta a quién va dirigido y con qué objeto.

Por lo anterior, podemos evidenciar que existen unos procesos implícitos que permiten ser incorporados en el momento de llevar a cabo la sistematización como una herramienta investigativa. Dichos procesos podrán ser utilizados como instrumentos que se adaptan y se modifican de acuerdo con la manera en que se desarrollen la experiencia y la práctica escogida. De ahí que la sistematización posibilite reconstruir una trayectoria vivida, puesto que, al ser reconocida como una alternativa de investigación educativa, permite que se aplique en cualquiera de los espacios que involucran el ámbito escolar, donde se logrará un proceso enriquecedor a partir de la práctica, el redescubrimiento y la interpretación de la experiencia.

Es preciso comprender que la sistematización implica llevar a cabo una estructuración respecto al proceso de escritura, ya que esto posibilita tener más claridad frente a lo que se quiere mostrar con nuestra investigación: una experiencia significativa respecto a la enseñanza del arte, de manera que se cree un orden y una consistencia entre los sucesos ocurridos en la práctica y lo escrito.

No se sistematiza simplemente por el hecho de escribir; se sistematiza para ser leídos por otros, para dar muestra de manera crítica, constructiva y reflexiva de una práctica, de una experiencia que puede aportar al quehacer de quienes estén involucrados en el ámbito educativo y, de la misma forma, para quienes desconozcan tal ámbito, para que se convierta en un aporte para la construcción de conocimiento.

5.3.3 Características y beneficios que aporta la sistematización a nuestra investigación

Al hablar de sistematización, es preciso tener en cuenta aquellos aspectos que hacen de esta una forma de investigación relevante, para lo cual citamos nuevamente a Jara (1994), quien nos da una breve descripción acerca de dichos beneficios:

- Nos permite tener una comprensión más profunda de las experiencias que realizamos, con el fin de mejorar nuestra propia práctica.
- Nos da la posibilidad de compartir con otras prácticas la enseñanza que surge de la propia experiencia.
- Aporta a nuestra reflexión teórica y en general a la construcción de dicha teoría.
- Nos permite una comunicación más fluida entre los procesos y los resultados de intervención, facilitándonos el confrontar las experiencias particulares con otras quizá de mayor trayectoria.
- Permite recuperar el protagonismo central a la profesora y a los niños y niñas que participan de la experiencia, haciendo posible que puedan ver sus esfuerzos, logros y limitaciones, siendo un muy buen referente para avanzar en sus propuestas de desarrollo.
- Los conocimientos que se producen mediante el proceso reflexivo y analítico de la sistematización nos aportan un entendimiento conceptual de los fenómenos y procesos que se vinculan a la intervención profesional.
- Los resultados pueden ser comparables y acumulables, constituyendo un buen recurso para la producción teórica.

A partir de la experiencia escogida, que destacamos como significativa dentro del campo del arte, tuvimos la posibilidad de reevaluar y, al mismo tiempo, reflexionar sobre nuestro papel como maestras, ya que por medio de ella pudimos evidenciar que la sistematización fortalece el rol del docente, y permite reflejar de manera más particular y mucho más clara su quehacer, igualmente posibilita llevar a cabo encuentros con otras experiencias y hacer comparaciones que son siempre un aporte relevante dentro de la producción de saberes, porque recogen diferentes miradas que enriquecen la sistematización y benefician a sus actores implícitos y explícitos.

6. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y PRIMER ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA

Para el presente análisis se tuvieron en cuenta dos aspectos: el primero, relacionado con un componente analítico (inicial) de todo el proceso con las actividades de clase de la profesora Moncada. El segundo aborda las condiciones que determinan que una práctica sea destacada. Estas últimas se constituyen en nuestras categorías de análisis.

A mediados del 2010, indagamos sobre algunas prácticas o experiencias de educación artística en diversas instituciones de la ciudad de Bogotá, como el Centro de Expresión Artística Mafalda, el Jardín Infantil Platero y Yo, y el Programa de Iniciación Artística (PIA) de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, encontrando en este último una práctica que reúne las condiciones necesarias para ser considerada una experiencia destacada. Estas condiciones se derivan de nuestra indagación en torno a los modelos pedagógicos de Argentina, Brasil y Colombia, y se constituyeron en nuestras categorías de análisis de la experiencia escogida en el presente trabajo investigativo. El motivo por el cual quisimos resaltar la experiencia de la profesora Leonor Moncada, contextualizada en la clase de artes plásticas del PIA, radica principalmente en el conocimiento cercano de la trayectoria de la maestra y en el interés que ella nos manifestó por sistematizar su experiencia.

En las visitas que logramos hacer a las clases que la profesora realizó durante el segundo semestre del 2010, pudimos evidenciar que existían unas prácticas cotidianas en las cuales se involucraba a los niños en el trabajo de habilidades sociales y se retomaban las reglas y los valores como indicadores esenciales para el buen desarrollo de las clases, ya que, al iniciar cada una de las sesiones, la maestra interactuaba con los niños mostrándoles en qué consistía la actividad que iban a realizar, brindándoles la posibilidad de cuestionarse sobre lo que podría acontecer durante la realización de lo propuesto por la maestra. Desde el principio,

notamos que la profesora configuraba su práctica favoreciendo la interacción del maestro con los niños, y de los niños entre sí, con el objetivo de construir conocimiento y desarrollar las diversas dimensiones del ser humano.

Uno de los aspectos más importantes que motivó nuestra decisión de escoger la práctica de la profesora Moncada fue su forma de enseñar el arte como un medio de libre expresión. La maestra permite que los niños exploren y aprendan por medio del arte, de acuerdo con sus necesidades y sentimientos. En este punto, es pertinente destacar el rol de la docente como orientadora y mediadora del proceso de formación de los niños, ya que, en lugar de responder a todos los cuestionamientos que estos le formulan, permite y sugiere el hecho de analizar, reflexionar y preguntar por aquello que les llamaba la atención o les causaba cierta curiosidad, retomando las experiencias e intereses como un aspecto fundamental de la interacción y como una manera de propiciar el pensamiento crítico y creativo.

6.1 Condiciones que determinan que una práctica en educación artística sea destacada

Como se mencionó anteriormente, estas se derivan de nuestra indagación acerca de los modelos pedagógicos implementados en Brasil, con el “modelo triangular” de Ana Mae Barbosa¹⁶; Argentina, principalmente con los lineamientos para la

¹⁶ Ana Mae Barbosa formula la denominada “propuesta triangular”, en la cual se desarrolla la enseñanza de las prácticas artísticas desde tres ejes: apreciación, producción y contextualización de los lenguajes artísticos. Esta propuesta permite a los profesores plantear la clase desde cualquiera de estos tres ejes, dependiendo de los objetivos que se proponga en el programa y el grado al que va dirigida la clase. Actualmente, países como Argentina implementan esta propuesta en sus escuelas, de modo que los estudiantes, al pasar por los diferentes grados, tengan experiencias relacionadas con:

- Producir a partir de los lenguajes artísticos para conocer sus posibilidades expresivas y comunicativas, y para generar aportes de cada uno en este campo de conocimiento.
- Apreciar producciones de diferente tipo y reflexionar sobre su propia producción y las de sus compañeros, con el fin de ampliar su sensibilidad estética.
- Conocer el Arte de su tiempo y del pasado, para tener una visión más amplia de su cultura y de diversas manifestaciones de otros tiempos y lugares.

Ciudad de Buenos Aires, consignados en el documento “Intensificación en Artes, Marco Curricular para la Escuela Primaria” (Ciudad de Buenos Aires, 2005), y Colombia, con las “Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media”, elaboradas por el Ministerio de Educación Nacional en el 2010.

A continuación describiremos cada una de las condiciones que determinan que una práctica en el área de educación artística sea destacada, vinculándolas con lo acontecido en la experiencia de la profesora Moncada.

1. Concepción de arte. Es la postura que el docente asume con respecto a la disciplina artística en el contexto de la experiencia pedagógica. El arte se puede entender como una forma de expresión, en la que se tiene en cuenta la capacidad de crear y manifestar libremente sentimientos, pensamientos y emociones.

Respecto a la postura de la profesora Moncada, pudimos evidenciar que su concepción de arte es muy similar a la que nosotras identificamos como definición para nuestra investigación, asumiendo el arte como posibilitador de la libre expresión. En las visitas a las clases, verificamos que la maestra tiene en cuenta los intereses de los niños, lo cual es fundamental dentro del proceso formativo de cada uno de ellos, ya que de esta manera se puede lograr un mayor grado de motivación y desempeño, y un aprendizaje mucho más significativo. Como ejemplo, en una de las clases el propósito consistía en que cada niño realizara un juego de mesa, y partiendo de algunas preguntas motivadoras, tales como “¿qué es lo que hace uno en los juegos?”, “¿cuáles y para qué son las reglas?”, nos pudimos dar cuenta de que los intereses de los niños tenían un papel fundamental en el desarrollo de la actividad, ya que no se les imponía una temática en particular, sino que, por el contrario, cada uno escogía sobre qué y cómo hacer su juego. La escogencia de los materiales, la creación de un tablero, de algunos personajes y de la travesía que debían pasar los protagonistas supuso un reto adicional para cada niño. Adicionalmente, esta actividad propició una relación con

la realidad, mostrando que, al igual que en el juego, en la clase y en el mundo existen reglas.

2. Diferencia entre formación y educación artística. Se refiere a la claridad que debe existir acerca de la diferencia entre formación de artistas (profesionales) y educación por el arte (en la escuela se debe brindar la oportunidad a los estudiantes de estar en contacto con diversos aspectos de este campo de conocimiento).

En palabras de la profesora Moncada, la enseñanza del arte en niños se fundamenta en “conocer el mundo, el entorno, lenguajes diferentes al escrito y a la lengua, y poder expresarse a través de éstos. También para incentivar la creatividad, desarrollar la motricidad y la capacidad de solucionar diversos problemas”. Esto se acerca a lo que planteamos con respecto a la educación artística, puesto que es en la escuela donde se posibilita que los estudiantes tengan contacto con el arte y con otros campos del conocimiento. Al hablar de formación artística, la profesora Moncada se refiere a ella como “un espacio en donde se ven diferentes lenguajes del arte (plástico) con el fin de desarrollarlos en su ámbito laboral”. Es importante tener en cuenta que la formación artística se enfoca en los programas dirigidos al desarrollo de artistas o profesionales del arte.

3. Actividades de la práctica en educación artística: producción, apreciación y contextualización. Hace referencia a las actividades y propósitos que el docente debe tener en cuenta al momento de llevar a cabo su práctica. Las líneas principales de una práctica en educación artística deben contemplar las siguientes actividades:

“**Producción:** Producir a partir de los lenguajes artísticos para conocer sus posibilidades expresivas y comunicativas, y los aportes de cada uno en este campo de conocimiento.

Apreciación: Apremiar producciones de diferente tipo y reflexionar sobre su propia producción y las de sus compañeros para ampliar su sensibilidad estética.

Contextualización: Conocer el Arte de su tiempo y del pasado para tener una visión más amplia de su cultura y de diversas manifestaciones de otros tiempos y lugares¹⁷.

Respecto a esta categoría, se pudo observar que, en la mayoría de las clases visitadas, las actividades propuestas por la maestra Moncada involucraron los tres ejes planteados, generalmente implementados de manera integrada. Cada sesión iniciaba con una descripción y explicación del tema a tratar, incentivando a los niños por medio de preguntas a que provocaran conversaciones y discusiones entre ellos mismos. De esta forma, se propiciaba un sentido crítico y constructivo en el grupo. Este ejercicio de contextualización finalizaba con la producción de algún objeto y con la reconstrucción del mismo a partir de los aportes y apreciaciones de la profesora y del grupo. Al finalizar el semestre, se hizo un montaje de todas las producciones que los niños elaboraron durante su proceso formativo. Esto complementó la actitud reflexiva asociada al eje de apreciación, ya que los niños, a lo largo de las clases y de manera constante, se cuestionaban por los trabajos de sus compañeros, siendo propositivos y ofreciendo su punto de vista frente a las demás producciones.

4. Formación integral. Esta categoría hace referencia al desarrollo de las diversas dimensiones del ser humano. En la práctica, se debe favorecer la formación integral de los estudiantes, desarrollando la dimensión comunicativa, estética, ética, cognitiva, espiritual, corporal y socioafectiva.

¹⁷ Ciudad de Buenos Aires (2005), *“Intensificación en Artes, Marco Curricular para la Escuela Primaria”*.

En las clases de la profesora Moncada se pudo observar la interacción entre los niños, la maestra y los padres de familia, de la misma forma que se posibilitó la expresión de sentimientos, pensamientos y emociones, lo cual refleja la dimensión comunicativa y socioafectiva. El trabajo con el cuerpo fue fundamental para el desarrollo de las clases, ya que se realizaron actividades en las que los niños debían tomar conciencia del mismo, para vivir nuevas experiencias relacionadas con el arte. La dimensión que más se destacó en las actividades realizadas por la profesora Moncada fue la estética, ya que al expresarnos por medio del arte, tenemos la posibilidad de explorar el entorno, teniendo en cuenta nuestros sentidos, haciéndonos más perceptivos respecto a nuestra relación con el mundo y más sensibles a los acontecimientos. Al hablar de la dimensión cognitiva, debemos tener en cuenta que los aprendizajes están implícitos en cada una de las experiencias de los niños, de manera que las actividades realizadas posibilitaron nuevos saberes y dieron paso a la transformación de su realidad. Por último, la dimensión espiritual y ética siempre estuvo presente a lo largo de las clases, materializándose en el trabajo en valores por parte de la profesora, quien enfatizaba en ellos, abordándolos como aspectos fundamentales para la vida cotidiana de todo ser humano.

5. Función del docente. Hace referencia al papel del docente como orientador de los procesos de aprendizaje de los niños, entendiendo que su función es enseñar a aprender.

En cuanto a la práctica, es importante resaltar el papel de la profesora Moncada como orientadora y mediadora del proceso de aprendizaje de los niños y niñas, ya que, como ella misma afirma:

“La enseñanza y el aprendizaje son procesos recíprocos en los que el estudiante y el maestro se ven beneficiados al compartir vivencias y conocimientos, no solo de las técnicas específicas de la plástica, sino de

todas sus experiencias, brindando la posibilidad de dar herramientas para poder expresarse y comunicarse”.

En las sesiones visitadas, pudimos observar que la profesora se interesaba por orientar el desarrollo del niño sin limitar su proceso de aprendizaje, ya que era propositiva, abierta a escuchar y tenía en cuenta las opiniones de los estudiantes para el desarrollo de las clases.

6. Las actividades de clase en un contexto real. La práctica debe propiciar la conexión entre lo que sucede en el mundo real y las actividades de clase.

Es pertinente destacar la conexión entre la realidad de los niños y las actividades que la profesora Moncada realizó, ya que se pudo observar cómo las integraba a manera de juego, permitiendo fomentar la imaginación y la creatividad de los niños a partir de sus experiencias con el entorno, mostrándoles que vivían en un mundo real y que, así mismo, era posible transformarlo desde las herramientas que, en este caso, el arte les brindaba. A manera de ejemplo, cabe citar una rutina observada en todas las clases en la cual los niños, al llegar al salón, se ponían su delantal, mientras que al finalizar siempre lavaban sus pinceles y levantaban los materiales que utilizaban. Esto generaba una reflexión en torno a las reglas, el respeto, el orden y la convivencia, aspectos importantes para sus prácticas cotidianas.

7. SISTEMATIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN UN ESPACIO NO CONVENCIONAL

En el proceso de sistematización de nuestra investigación, iniciamos formulando unas preguntas o criterios pertinentes, a los cuales denominamos “categorías de análisis”, para definir qué sería para nosotras una práctica educativa destacada en artes, lo cual nos permitió escoger alguna que se correspondiera con dichas categorías. Al tener la experiencia a sistematizar, proseguimos a asistir a las clases de la profesora Leonor Moncada, con el fin de registrar, analizar y retroalimentar su práctica, teniendo en cuenta un proceso reflexivo en el que era importante destacar el papel que asumía cada uno de los participantes y, al mismo tiempo, reconocer teóricamente por qué es relevante llevar a cabo un proceso de sistematización, en nuestro caso, de una práctica destacada en el área de educación artística. En esta línea, el motivo por el cual decidimos hacer una sistematización se justifica por la importancia y pertinencia de poder registrar lo que tiene que ver con la práctica escogida, para de esta forma obtener resultados detallados y abiertos al análisis, de manera que se alcance una conclusión más concreta acerca de lo que queremos demostrar. Así, la experiencia por sistematizar se evidencia en las actitudes y concepciones que tiene el maestro respecto a la educación artística y en la realización de sus actividades.

Los aspectos centrales que nos interesó sistematizar se derivaron de nuestras categorías de análisis de la experiencia, entre ellas: la concepción de arte que maneja el profesor; la claridad acerca de la diferencia entre formación artística y educación artística; las actividades de la experiencia; la visión integral de la práctica y el desarrollo de las diversas dimensiones de los niños y niñas; el rol del docente y, por último, la conexión que el docente hace entre el mundo real y las actividades que se realizan en clase. La opción de sistematizar surgió por el hecho de resaltar algunos elementos primordiales para la educación, con la intención de destacar el arte como un mediador en el aprendizaje de los niños. Por tal motivo, nos vimos en la necesidad de indagar acerca de diferentes experiencias en las

que el arte se considerara como un componente esencial en los procesos de formación.

En esta búsqueda, nos encontramos con tres experiencias, en las cuales se podía destacar el interés por fomentar el arte como un aspecto que favorece el desarrollo y las diversas formas de expresión del ser humano. Estas son:

- La experiencia consignada en el documento “Intensificación en Artes, Marco Curricular para la Escuela Primaria” de Buenos Aires. Esta nos sirvió como apoyo teórico a lo largo de todo el proceso de construcción de nuestro proyecto de investigación, ofreciéndonos el marco para identificar nuestras categorías entorno a una práctica destacada en el área de educación artística.
- La clase del profesor de artes plásticas del Jardín Infantil Platero y Yo, quien realizaba una práctica que podía ser considerada como destacada, debido a que aplica fuertemente el modelo triangular propuesto por Ana Mae Barbosa. Sin embargo, la expresión no jugaba un papel fundamental en sus prácticas, ya que su intención se inclinaba más a la formación de artistas que a la educación artística. Como se dijo en el marco teórico, es importante aclarar que en el ámbito pedagógico el arte es un mediador que brinda herramientas dentro de la educación, y no tiene como propósito la formación de artistas profesionales.
- Finalmente, nos encontramos con la práctica de la profesora de artes plásticas del Programa de Iniciación Artística de la Pontificia Universidad Javeriana, Leonor Moncada. Esta fue escogida para realizar el proceso de sistematización, ya que cumple los requisitos que la presente investigación identificó para asignar la categoría de “destacada” a una experiencia en el área de educación artística.

Una vez terminadas las visitas y la recolección de información sobre la práctica de la profesora Leonor Moncada, los datos obtenidos se clasificaron y organizaron

con la ayuda de videos, fotos y apuntes, que sirvieron de apoyo para el acompañamiento en las prácticas. La observación enfatizó en los puntos clave en cada una de las clases a las que se asistió, realizándose en función de las categorías ya mencionadas anteriormente. Esto favoreció notablemente la reconstrucción de la experiencia vivida durante un semestre.

Al analizar los diversos momentos de la experiencia, pudimos observar que el trabajo de la profesora Moncada reunía las características particulares de una práctica considerada, a nuestro modo de ver, como destacada, apoyando nuestra perspectiva respecto al arte y reafirmando que una educación en la que interviene el arte como posibilitador de aprendizajes significativos contribuye notablemente en la formación de los sujetos. En este punto, podemos afirmar que fue un proceso en el cual no solo se vio beneficiada la maestra, por los diversos momentos de reflexión y análisis que se presentaron, sino que ayudó a fortalecer nuestra mirada frente a la educación artística como facilitadora y mediadora en las distintas formas de expresar, sentir y vivir dentro del medio en el cual nos encontramos inmersos.

Al hablar de la experiencia que se deriva en un proceso de sistematización, podemos decir que dicho proceso permite destacar y reconocer la labor del maestro, sus funciones y el papel que asume, tanto en el ámbito en el que desarrolla su práctica como fuera de este, ya que los aprendizajes que se alcanzan trascienden el espacio donde acontece la experiencia y se trasladan a la vida cotidiana, al encuentro con los otros y a los diversos episodios de la vida de cada persona. Aquí podemos decir que la sistematización de una experiencia en el campo del arte contribuye a la cualificación de las prácticas de enseñanza, de manera que “es un proceso de recuperación, apropiación y categorización de una práctica social determinada”¹⁸, permitiendo la producción de conocimiento, gracias

¹⁸ Conferencia “Sistematización de experiencias: una alternativa de investigación educativa”. Pontificia Universidad Javeriana, 27 de septiembre de 2010.

a su posibilidad de reordenar y repensar la experiencia para transformar, compartir y dar a conocer la propia práctica.

En la presente investigación, consideramos que sistematizar una experiencia en el campo del arte contribuye al mejoramiento de la práctica, ya que se produce un intercambio y un diálogo entre saberes, el cual implica procesos auto-reflexivos, decisión y autocrítica, para enfrentar los problemas y desafíos del contexto. Así mismo, se puede decir que el proceso de sistematización ayuda a que la práctica se dé a conocer, debido a que no se destacaría si no se pusiera en el papel, si no se escribiera, ya que esto permite la recuperación del proceso y de la misma forma su socialización y divulgación.

Las experiencias pedagógicas en el área de la educación artística se pueden beneficiar con los siguientes aportes: (i) el enfoque expresivo de la experiencia, consistente en posibilitar la libre expresión de subjetividades mediante el trabajo con los diversos lenguajes del arte; (ii) la diversidad de actividades que se realizan en la práctica: apreciación (leer obras de arte), contextualización (conocer mundos a partir del arte), producción (hacer trabajos, obras, productos, etc.) y la integración de las tres anteriores en diversos ejercicios; (iii) el desarrollo de valores como el respeto por la diferencia, la tolerancia, la solidaridad, el trabajo en equipo y la convivencia, implícitos en las dinámicas propias de las prácticas de educación artística; (iv) la vinculación de la realidad a las prácticas, aspecto que las vuelve significativas; (v) el reconocimiento de los otros (los estudiantes) y la valoración de los saberes propios de los niños y del profesor que se manifiestan en la construcción del conocimiento y en las interacciones en el espacio de práctica, y (vi) el rol del docente como orientador de la experiencia pedagógica.

Como se puede observar, el hecho de reflexionar, de manera voluntaria, sobre la propia práctica, cualifica y brinda opciones de cambio a la experiencia y permite la transformación y la reconstrucción colectiva del proceso, por medio de la planeación, el registro y la documentación de la información; el análisis, la

interpretación, la deliberación y la socialización de la misma. Finalmente, podemos asegurar que una experiencia educativa en el área de educación artística se desarrolla sin ningún inconveniente en un espacio no convencional.

8. DISEÑO METODOLÓGICO

8.1 Enfoque de investigación

El enfoque metodológico desde el cual se desarrolla este proyecto de grado se ubica en la sistematización, la cual se refiere:

“[A] proceso permanente de pensamiento y escritura reflexiva sobre la práctica y los saberes de las experiencias significativas. La sistematización es entonces una oportunidad para reconstruir la práctica, aprender de lo hecho, construir significado, mejorar la comprensión de lo realizado y encontrar formas de darlo a conocer a otros, para así generar procesos de transferencia, adaptación y construcción de conocimientos, partiendo de los aprendizajes encontrados”¹⁹.

El proceso de sistematización nos permitió definir los propósitos, los actores, los roles, las tareas y las responsabilidades de nuestra investigación, para repensar y reordenar la experiencia y así retomar la práctica como fuente de teorización y producción de saber.

Por lo tanto, por medio de la sistematización pudimos llevar a cabo un proceso de reconstrucción de una trayectoria vivida, como lo fue la experiencia con la profesora Leonor Moncada en su clase de artes plásticas, donde pudimos interactuar y relacionarnos con su quehacer, dando paso a la reflexión y análisis del proceso, con el fin de transformarla y hacer un intercambio de conocimientos.

¹⁹ Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2007.

8.2 Fases para el desarrollo del proyecto

1. *Indagación bibliográfica.* Se realizó la búsqueda de toda la información teórica en la base de datos de la Pontificia Universidad Javeriana, teniendo en cuenta el tema de investigación.
2. *Análisis documental.* Esta fase posibilitó la selección de los postulados teóricos relevantes para el proyecto de investigación.
3. *Estructuración conceptual.* Por medio de esta se elaboró una jerarquización de los conceptos teóricos seleccionados para la sistematización.
4. *Búsqueda de la experiencia.* En este estadio, se realizó la indagación de diferentes prácticas, con el fin de seleccionar la experiencia que se acercara a nuestras categorías de análisis para implementar el proceso de sistematización.
5. *Trabajo de campo.* Visitas a las clases de la profesora Leonor Moncada, diseño y construcción de la sistematización.
6. *Análisis de las clases y de los resultados.* En esta fase nos dedicamos al análisis de los resultados y a su interpretación, para proceder a las conclusiones acerca de nuestro proyecto de investigación.

8.3 Población

Con el fin de acercarnos al contexto en el cual se desarrolla la experiencia pedagógica de la profesora Moncada, presentaremos una breve reseña del Programa de Iniciación Artística de la Pontificia Universidad Javeriana, daremos cuenta de cuáles son los propósitos que persigue y cómo está conformado, contemplándolo como un espacio no convencional.

8.4 Programa de Iniciación Artística PIA

El Programa de Iniciación Artística PIA fue fundado en julio de 1999, está enfocado en tres áreas básicas de desarrollo, las cuales son: Música, Artes Plásticas y Educación del Movimiento, este programa surge del interés de ofrecer tanto a niños como a los padres de familia la posibilidad de conocer estas áreas de desarrollo por medio de su propia experiencia y del juego, está dirigido a los niños entre los 3 y 6 años de edad, y su función principalmente es crear espacios artísticos y facilitar la relación con los materiales para promover el pensamiento y el deseo de explorar en el niño, asimismo se presenta como una oportunidad para experimentar facetas sociales como compartir y trabajar en grupo.

Objetivos

- “Estimular en los niños la inclinación por la expresión artística.
- Conocer y practicar los elementos fundamentales de la música, la expresión corporal y las artes visuales.
- Iniciar el desarrollo de habilidades técnicas y creativas en los tres campos.
- Estimular la capacidad creativa.
- Estructurar el conocimiento y la comprensión del mundo del arte a través de charlas, visitas, videos y asistencia a exposiciones y conciertos.
- Desarrollar la capacidad para continuar creciendo artísticamente.”²⁰

²⁰ Tomado de: [http://puj-](http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Artes/plt_car_inf_juv/Programa%20de%20Iniciaci%F3n%20Art%EDstica)

[portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Artes/plt_car_inf_juv/Programa%20de%20Iniciaci%F3n%20Art%EDstica](http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Artes/plt_car_inf_juv/Programa%20de%20Iniciaci%F3n%20Art%EDstica)

Actividades

Las actividades que se realizan respecto a la expresión corporal, se enfocan en ejercicios de Movimiento y juego de roles a nivel individual y grupal, en el área de Artes Plásticas, se trabajará con talleres de sensibilización a la forma, textura, color, imagen bidimensional, tridimensional y en movimiento por medio de diversas técnicas y materiales, y con relación al área de Música, habrá prácticas musicales por medio de juego y canciones, y se iniciará el acercamiento a instrumentos de placa y pequeña percusión, asimismo se tendrá la opción de iniciar la práctica de un instrumento escogido por el niño con media hora de clase individual.

Luego de indagar más a fondo acerca de este programa y de asistir a los otros encuentros que tienen los niños con las áreas de desarrollo (música y movimiento), pudimos evidenciar, coincidiendo con la profesora Moncada, que estas no se articulan entre sí, es decir, que cada área trabaja por separado diferentes temáticas que podrían tener relación entre ellas. Por lo tanto, no se observa una integración respecto al desarrollo integral del niño, ya que el proceso que realiza es fragmentario y no le permite hallar el vínculo que existe entre los espacios artísticos que se le ofrecen.

En el Programa de Iniciación Artística de la Pontificia Universidad Javeriana existe una organización por grupos, dependiendo de las edades de los estudiantes. Cada grupo tiene un color característico (azul para niños de tres años de edad, verde para niños de cuatro años, naranja para niños de cinco años y amarillo para niños de seis años). Según el PIA, estos colores tienen un significado particular para el programa:

“El **azul** es fresco y tranquilizante, el **verde** es el color de la esperanza, de la primavera, del renacer; el **naranja** es el color del vientre y desde ahí estamos conectados profundamente con nuestras emociones, y el **amarillo**

es el color del sol, el sol es dador de vida, sus poderosas ondas de luz nos estimulan, nos llenan de alegría, nos invaden, y nos abrazan”.

El grupo con el cual se llevó a cabo el proceso de sistematización fue el de Artes Visuales, a cargo del cual se encontraba la profesora Leonor Moncada, y estaba conformado por una población total de siete estudiantes (tres niños y cuatro niñas), cuya edad promedio oscilaba entre los cinco y los seis años, pertenecientes a los estratos 4 y 5. Las clases se desarrollaban los sábados entre las diez de la mañana y las doce, y nuestro trabajo allí se llevó a cabo entre octubre y noviembre del 2010.

8.5 Mediciones e instrumentos

Los instrumentos y fuentes que se emplearon para desarrollar la investigación se mencionan a continuación: observación, entrevista, diario de campo, registro de las sesiones (clases) en video y fotos para el análisis de la experiencia.

9. CONCLUSIONES

- Al finalizar este trabajo investigativo, consideramos que la importancia de la sistematización radica en el mejoramiento y la transformación de la propia práctica a partir de un proceso reflexivo por parte del investigador y de quien la realiza.
- Sistematizar una experiencia en el campo del arte demuestra la importancia de este proceso como potenciador de la práctica pedagógica.
- Los espacios no convencionales ofrecen ventajas relacionadas con la flexibilidad en la producción de conocimiento, demostrando que los aprendizajes significativos no están vinculados únicamente con la escuela, sino también con lo que sucede fuera de ella.
- Consideramos que la profesora Moncada sabrá aprovechar este trabajo de sistematización, con el objetivo de implementar nuevas posibilidades expresivas y diversas alternativas pedagógicas en su práctica, ya que el hecho de sistematizar contribuye a la reflexión y transformación de la propia práctica, en la medida en que hay una interacción directa con la misma y permite a quien la realiza interrogarse por su quehacer pedagógico para generar mejoras dentro de su labor.
- Los espacios no convencionales en el campo de la educación artística son ambientes de socialización dentro de los cuales se desarrollan actividades que posibilitan a los niños la libre expresión de emociones, sensaciones y pensamientos.
- Consideramos que las áreas básicas de desarrollo que se trabajan en el PIA deberían integrarse entre sí, para permitirle al niño la articulación del aprendizaje que logra en cada una de ellas.
- El arte desarrolla en los niños habilidades que posibilitan la interacción con el medio en el que se desenvuelven cotidianamente; se convierte en un medio de comunicación entre el niño y la sociedad, y de la misma forma

propicia beneficios físicos y emocionales que favorecen su desarrollo integral.

- La sensibilidad es uno de los aspectos fundamentales que se ponen en marcha en el encuentro con el campo artístico, ya que permite que el ser humano tenga una perspectiva más amplia del mundo, posibilitando una mayor capacidad para resolver conflictos.
- Los primeros años de vida son primordiales para estimular las capacidades intelectuales y emocionales de los niños, ya que constituyen una etapa en la que la percepción es la fuente más cercana de conocimiento.

10. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- Aguirre, Imanol (2005), *Teorías y prácticas en educación artística: Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética*.
- Barbosa Bezerra de Souza, Bethânia (2005), *Lecturas de Imágenes y Metodologías en Educación Artística*.
- Barbosa, Ana Mae Tavares Bastos (2008), *Arte en la educación interdisciplinariedad*.
- Barco Rodríguez, Julia Margarita (2003), *Introducción al énfasis en educación artística*, Bogotá, Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Barnechea, M., González, E. y Morgan, M (1992), *¿Y Cómo lo hace? Propuesta de Método de Sistematización*". Taller Permanente de Sistematización-CEAAL-Perú, Lima, agosto de 1992, p. 11.
- Campo Ramírez, S.M. (2005), *El papel de la educación artística en el desarrollo integral del educando*.
- CINDE (1991), *Sistematización en educación, módulo 4, Manizales, P.2*.
- Ciudad de Buenos Aires (2005), *Intensificación en Artes, Marco Curricular para la Escuela Primaria*.
- Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (2009), *Ministerio de Educación del Perú*.
- Jara, Óscar (1994), *Para Sistematizar Experiencias, Una propuesta Teórica y Práctica*. Tarea, Lima..
- Jaramillo (2008)
- Larrosa, Jorge (2003), *Conferencia: La experiencia y sus lenguajes*.
- *Lineamientos curriculares del preescolar* (1998), establecidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia
- Litwin, Edith (1997). *Las Configuraciones Didácticas: una Nueva Agenda para la Enseñanza Superior*. Buenos Aires: Paidós.

- Lowenfeld, Viktor (1973), Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Ed. Kapelusz.
- Lowenfeld, Viktor (1972), *Maestros creativos, alumnos creativos*. Buenos Aires: Kapelusz.
- Lowenfeld, Viktor. (1973). *El niño y su arte*. Buenos Aires: Ed. Kapelusz
- Real Academia Española. 22ª ed. (2001)
- Valera, Gregorio (2001), *Escuela, alteridad y experiencia de sí la producción pedagógica del sujeto*. Mérida, Venezuela.

Artículos web:

- [http://www.alforja.or.cr/sistem/documentos/Conocimiento desde practica.pdf](http://www.alforja.or.cr/sistem/documentos/Conocimiento_desde_practica.pdf) Recuperado el 12 de octubre de 2010.
- *¿Cómo sistematizar experiencias? Documento conceptual sobre la sistematización de las Experiencias Significativas*. Revista Internacional Magisterio “Sistematización de Experiencias - Una forma de investigar en educación” No. 23, junio-julio 2008. Recuperado el 16 de octubre de 2010, en:
<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-197148.html>
- Taller de Sistematización para docentes de las IIEE innovadoras del concurso “Lectura y Expresión Libre y Creativa” en Áncash. Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana. Recuperado el 28 de octubre de 2010, en:
<http://www.fondep.gob.pe/boletin/modulo%20de%20sistematizacion.pdf>
- Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Artes. Programa de Iniciación Artística. Recuperado el 2 de noviembre de 2010, en:
http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Artes/plt_car_inf_juv/Programa%20de%20Iniciaci%F3n%20Art%EDstica

- Barbosa, Bezerra de Souza Berthania (2005). *“Lectura de imágenes y metodologías en educación artística”*. Recuperado e 15 de septiembre de 2010 en:
<http://www.scribd.com/doc/25017671/Lecturas-de-Imagenes-y-Metodologias-en-Educacion>

Trabajos de grado:

- Castillo, Nathaly y Posada, Nathalya (2009). *La educación artística: aportes al desarrollo de la argumentación oral de niños y niñas de primer grado de escolaridad*. Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado el 5 de agosto de 2010, en: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis90.pdf>
- Karpf, Carolina y Ariza, Paula (2009). *Caracterización de las prácticas de enseñanza de la educación artística del grado preescolar en el colegio San Bartolomé la Merced*. Pontificia Universidad Javeriana.
- Feo, Diana (2008). *La educación artística y su relación con la educación para la paz, en los grados quinto de primaria de los colegios distritales de la localidad de Bosa de la ciudad de Bogotá*. Pontificia Universidad Javeriana.

11. ANEXOS

11.1 ENTREVISTA A LA MAESTRA LEONOR MONCADA

Noviembre de 2010

¿Para usted qué es arte?

Para mí el arte en general es una forma de expresión y de comunicación con diferentes lenguajes, como son el lenguaje visual (plástico), corporal y sonoro (musical).

¿Para qué se debe enseñar arte?

El para qué se enseña arte depende del escenario en el cual se hace. Si se habla de niños de edad escolar considero que se enseña arte para conocer el mundo, el entorno, para conocer lenguajes diferentes al escrito y a la lengua, y poder expresarse a través de estos. También para incentivar la creatividad, para desarrollar la motricidad y la capacidad de solucionar diversos problemas. En la enseñanza universitaria ya se habla de una carrera en donde se ven diferentes lenguajes del arte (plástico) con el fin de desarrollar los lenguajes en su ámbito laboral. Si se habla de personas mayores se puede decir que se enseña arte como goce, como una manera de enriquecer la vida y utilizar el tiempo libre.

¿Cuál es la intencionalidad que se persigue con la enseñanza del arte en los niños?

El arte en los niños es una manera de reconocimiento propio y de reconocimiento del entorno. Es ver el mundo en su totalidad a través de los sentidos. Se buscan maneras de interiorizar todo aquello que nos rodea además de ser una posibilidad de expresión y de comunicación.

¿Cómo concibe su práctica?

Mi práctica como docente de arte con los niños la concibo como un momento de compartir conocimientos y vivencias. La enseñanza y el aprendizaje son recíprocos entre el maestro y el estudiante. La práctica de enseñanza del arte la pienso como un aprendizaje global, ya que se trabajan no solo las técnicas específicas de la plástica, sino la visión de un mundo a través de la propuesta de temas generales y de su expresión a través de lenguajes diferentes, como el dibujo, la pintura y la escultura. Es brindar la posibilidad de dar herramientas para poder expresarse y comunicarse.

¿Cuál ha sido su formación respecto a la enseñanza del arte?

Durante la carrera de arte que realicé en la Universidad de los Andes, tuve un año de énfasis en la enseñanza del arte en niños de 4 a 7 años. Adicionalmente tuve la oportunidad de ser monitora del profesor de dibujo por dos años. Luego de esta experiencia dicté clases de color en una escuela de diseño de modas. Más tarde entré a trabajar en el Gimnasio Campestre, en donde realizamos un diplomado de educación y prácticas docentes, en dicho colegio estuve diez años realizando clases de arte en diferentes grados. Posteriormente realicé un postgrado de educación en museos en España, haciendo énfasis en la educación para niños y adolescentes.

¿Cómo inició en la docencia?

Realmente el inicio en la docencia como tal fue durante la carrera con las monitorías en las clases de dibujo, después de esa práctica, que para mí fue una gran enseñanza, nunca pude dejar de enseñar.

¿Qué cambios ha podido evidenciar en su trayectoria como docente?

Como en toda práctica y trayectoria, día a día se aprenden cosas nuevas. Una de las cosas que me ha enseñado la experiencia es que no existen reglas generales para la docencia, cada grupo pide cosas diferentes, cada persona, cada estudiante es un mundo único que es necesario conocer y aceptar. Por ello es importante tener reglas de convivencia, pero la manera de tratar los temas cambia de grupo a grupo, incluso de día a día, es importante estar dispuesto y ser capaz de cambiar la metodología y la manera de comunicación acorde con lo pedido por el grupo en momentos específicos.

Muchas veces llegué a las clases con metodologías específicas, que en momentos no funcionaban. Es importante saber que uno como docente debe tener la capacidad de improvisación, implementando cambios rápidos y necesarios en momentos específicos. Mi trayectoria me ha enseñado que la práctica docente es una manera de compartir, de entender y respetar al otro. He quitado de mi mente la concepción errónea de que yo enseño y el otro aprende, todos descubrimos, todos conocemos y reconocemos.

LEONOR MONCADA

11.2 DIARIO DE CAMPO

(Rastreo de las clases de artes plásticas de la profesora Leonor Moncada)

Para realizar el siguiente rastreo fue necesario hacer presencia en las clases de Artes Plásticas que realiza la profesora Leonor Moncada dentro del Programa de Iniciación Artística, teniendo en cuenta los instrumentos de medición y registro. Las visitas se realizaron los días sábados de los meses de octubre y noviembre del año 2010.

09 de octubre de 2010

Para dar inicio a la clase, la profesora Moncada nos involucra en su proceso, presentándonos con los niños y niñas, haciéndoles énfasis en que los estaremos acompañando durante el transcurso del programa, luego da comienzo a su clase mostrándole a sus estudiantes unos juegos de mesa, les pregunta qué es lo importante de los juegos de mesa, qué es lo que uno hace en los juegos de mesa, cuáles son las reglas. En un primer momento los motiva a interrogarse, a explorar el juego que ella les propuso; de manera que les explica en qué consiste el juego que les había propuesto. Les da las indicaciones y los materiales para que cada uno construya su propio juego, teniendo en cuenta sus preferencias.

Los niños a medida que van creando, van contando cómo irán a construir su juego, utilizan la oralidad para darle un significado a lo que están elaborando, de la misma forma se cuestionan por los trabajos de sus compañeros, son propositivos y dan su punto de vista frente a los demás trabajos, de igual manera son curiosos con el material que utilizan y preguntan por cómo se llama lo que están usando. Son espontáneos y parece no incomodarles que los filmen. Cuando surgen obstáculos la profesora los interroga y permite que resuelvan los problemas que se les presentan. Hace ver que dentro de su clase existen reglas al igual que en el

juego, de manera que se les propone realizar las reglas de sus juegos. La regla de esta clase era no dejar ningún espacio en blanco.

16 de octubre 2010

A pesar que no hubo muchos asistentes en la clase, la sesión se tornó mucho más personalizada para los niños. Una de las estudiantes, Úrsula, que no asistió a la primera sesión en donde se daba inicio al proyecto, pudo evidenciar los juegos que realizaron sus compañeros y con base en estos empezó a construir el suyo. Se evidencia que los niños a partir de la experiencia que traen de la escuela, van incorporando dichos aspectos a la clase. Les gusta hablar y compartir sus vivencias a medida que van trabajando. Se dan cuenta de cómo se forman los colores a partir de la exploración con los mismos, de ahí aprenden a elaborar mezclas con las pinturas para dar origen a nuevos colores. Reflexionan acerca de darle un buen uso a los materiales, descubren nuevas tonalidades de los colores, utilizan de la mejor forma las pinturas con el agua, de manera que no se combinen.

La profesora Moncada nos cuenta que en estos casos cuando hay tan poquitos niños, si llega uno que ya está muy avanzado lo que hace es ponerlo a hacer otra cosa distinta al proyecto para que no se adelante tanto respecto al resto del grupo.

Leonor Moncada: ¡No puede quedar nada en blanco!

Vanessa: No, porque en el planeta no hay nada blanco.

Úrsula: Yo sé cómo se creó el amarillo, es algo muy difícil, por eso lo tengo en un libro porque se me olvida una y otra vez.

Leonor Moncada: ¿Cómo se creó? ¿será que salió de algún mineral?

Úrsula: No, es algo muy difícil, pero se me olvidó hoy lo leo otra vez.

Úrsula: Yo ya sé leer ¿y tú?

Vanessa: Sí

Durante la clase la profesora le permite a los niños reconstruir sus producciones a partir del análisis de lo realizado, de la misma forma se destaca el hecho de trabajar de manera tranquila para que el juego que está realizando cada uno quede elaborado de la mejor manera posible. Se trabajan valores como el compartir y el respeto. Se orienta a los niños para que tengan más claridad en lo que están elaborando, por tal motivo los niños se preguntan por cómo se crean los colores, de dónde salieron. Hay una rutina al comenzar las clases, los niños se ponen sus delantales y al finalizar lavan sus pinceles y levantan los materiales que utilizaron.

23 de octubre de 2010

Hoy se incorpora a los niños a conceptos relacionados con arte, en específico, la silueta, entendiendo la silueta como las líneas que determinan la ruta de cada uno de sus juegos. Haciendo énfasis en el juego de mesa que habían elaborado previamente,

Algunos niños comprenden con mayor facilidad el hecho de hacer los pasos o la ruta de su juego. La profesora les explica a todos cómo se elabora la silueta de los juegos, les da un ejemplo de dónde pondrían las fichas para que se puedan hacer los pasos del juego. Luego sólo los observa y va guiándolos en lo que están haciendo. Los niños comienzan a elaborar las fichas de sus juegos, a partir del concepto o el tema que desarrolló cada uno en su trabajo, inventan y crean las formas de las cuales estarán hechas sus fichas, algunos las hacen por grupos de jugadores (dos fichas del mismo color). Las fichas se van a hacer con el yeso, así que les explica cómo trabajarlo. A medida que van terminando el tablero del juego la profesora le pregunta a cada niño y niña que explique el recorrido de su juego.

06 de noviembre de 2010

Hoy se trabajó con tiza sobre cartulina negra, allí cada uno de los niños pintaba lo que más le gustaba. Se trabajaron diferentes texturas y colores, a medida que los niños van elaborando su dibujo, van diciendo qué parte de éste lleva una textura diferente. La profesora Moncada dice que para explicarles, les pregunta que es lo que más les gusta y de acuerdo a eso los niños realizan las producciones de eso que más les gusta.

Los niños preguntan que si puede ser de algo que no exista, que sea de fantasía y la profesora responde con un claro que sí.

Aprenden a distribuir el espacio, ya que se les indica que cuando elaboren sus dibujos no dejen espacios en blanco. Distribuyen dentro de sus dibujos los elementos que van de diferentes texturas como: papel corrugado, papel celofán, acetatos, papel brillante y papel transparente. la profesora dice qué pasará si se pone un pedazo de la cartulina y detrás del papel transparente, diciendo pongámoslo ahí a ver qué pasa y de esta manera, los niños pueden ver qué pasa. Luego cada niño va haciendo su dibujo y le va preguntando a cada niño que cómo va y que qué está haciendo. Luego la profesora pregunta qué parte de su dibujo va a ser corrugado y les da una hoja de papel corrugado para que hagan la silueta de la parte que quieren que sea corrugado, y después cada uno corta lo que dibujó en el papel corrugado.

La profesora les recuerda que tienen que usar las distintas texturas que hay, que no pueden jugar con uno solo. Cada vez que el niño requiere ayuda acude a la profesora, la cual acompaña al niño en su trabajo. Se hace evidencia de un lenguaje artístico por parte de los niños, donde hablan de texturas, tonalidades, transparencias y colores.

13 de noviembre de 2010

El trabajo de hoy se lleva a cabo con papás. Los niños pintan bien sea a su mamá o su papá, dependiendo de quién se encuentre acompañándolo, de igual forma el padre de familia pinta a su hijo. El trabajo se divide en dos momentos, en el

primero cada uno trabaja de manera individual, en el segundo momento se lleva a cabo un trabajo grupal donde papá e hijo pintarán a su familia. Se observan los rasgos característicos de cada uno. Se puede ver cómo los niños se apropian de los conceptos aprendidos durante el proceso y lo reflejan a sus padres, opinan sobre los dibujos que elaboran sus padres sobre ellos, teniendo en cuenta que la profesora orienta el trabajo entre padres de familia y niños. Se le pregunta a los niños si se sienten identificados con los dibujos que elaboraron sus padres sobre ellos.

Se trabajará con colores, tiza, crayolas y marcadores. Uno de los niños regaña a su papá porque salió a contestar el celular. Cada padre alaga el dibujo de su hijo, y van comentando acerca de sus dibujos.

La mamá de Daniel le sugiere a su hijo los colores que puede usar, pero el hijo le dice que ella no sabe cómo es. La mamá le explica a su hijo que los colores claros funcionan mejor en la cartulina oscura.

La mamá de Gabriel le sugiere que ella se concentra en su dibujo y Gabriel en el de él (de muy buena forma) y le comenta cómo lo va dibujando. Le dice esto porque Gabriel se preocupa por preguntarle a la mamá que si quiere usar los marcadores, la mamá le dice que tranquilo que ella está bien con los colores.

Se puede evidenciar que con el trabajo con padres, los niños son más calmados, se les nota muy contentos trabajando con ellos. Aunque normalmente realizan sus producciones con mucho agrado, en el trabajo con padres se refleja un entorno mucho más tranquilo. Es interesante el trabajo grupal, padres e hijos, ya que se reparten las labores, los niños les indican a sus padres quiénes deberían estar presentes en el dibujo o les dicen que colorean mientras ellos van dibujando. Los niños dirigen a sus padres en el desarrollo de la actividad, pintan a las personas más significativas dentro de su familia.

20 de noviembre de 2010

Este día se elabora la carpeta que llevará todos los trabajos realizados durante el proceso. Los niños elaboran el dibujo que más les llama la atención, sin tener en cuenta alguna instrucción por parte de la profesora. Algunos niños no sabían qué pintar, la profesora Moncada indaga con ellos sobre cuáles son las cosas que más les gusta a cada uno, durante ésta producción se trabaja con diferentes tipos de pinturas. Dentro de cada dibujo de los niños hay una historia por contar, ahí se ven plasmados sus intereses. Luego de terminar la carpeta, elaboran un dibujo libre que será el primera que irá dentro de ésta.

27 de noviembre de 2010

Cierre del proceso. Exposición de los trabajos elaborados por los niños del PIA.

11.3 FOTOS

