

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAGISTER EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

**“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
ARTÍSTICAS EN LOS DOCENTES PARA POTENCIALIZAR
LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE”**

**PROYECTO APLICADO EN EL COLEGIO SAN GABRIEL CON LOS
DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMERO DE BÁSICA Y
BÁSICA ELEMENTAL**

AUTORA: MARÍA SOLEDAD GÓMEZ MUÑOZ

DIRECTORA: MTR. PILAR FLORES

QUITO, 2014

Gracias a todas y cada una de las personas que colaboraron en la realización de este estudio.

A Daniel por su apoyo incondicional.

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN	iv
INTRODUCCIÓN	1
A.1. Propuesta de investigación.....	6
A.2. Recursos.....	6
A.3. Planteamiento de objetivos.....	7
A. 3.1. Objetivo general.....	7
A.3.2. Objetivos específicos.....	7
A.4. Tipo de investigación.....	7
A.5. Factibilidad, pertinencia e impacto del proyecto de investigación aplicado.....	8
PARTE PRIMERA: MARCO TEÓRICO	10
CAPÍTULO 1: IDEAS SOBRE EL ARTE Y LA EDUCACIÓN	11
1.1 El arte y los seres humanos.....	11
1.2. Dialogando sobre educación.....	16
CAPÍTULO 2: ARTE Y EDUCACIÓN	20
2.1 ¿Por qué incluir el arte en los procesos educativos?.....	20
2.2. Beneficios del arte en la educación.....	26
CAPÍTULO 3: LA IMPORTANCIA DE FORTALECER LAS CAPACIDADES ARTÍSTICAS EN LOS DOCENTES	34
3.1 La formación docente en el campo artístico para dinamizar los procesos educativos.....	34

3.2. ¿Por qué volver vivencial el arte en los docentes?.....	38
PARTE SEGUNDA: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADO EN EL COLEGIO SAN GABRIEL CON LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMERO DE BÁSICA Y BÁSICA ELEMENTAL.....	44
CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.....	45
4.1 Etapa de levantamiento de datos.....	45
4.1.1 Estadísticas de la encuesta inicial o diagnóstica.....	47
4.2 Aplicación de los talleres práctico-reflexivos.....	60
CAPÍTULO 5: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA.....	164
5.1. Resultados estadísticos e interpretación de la encuesta final.....	164
5.2. Opiniones y comentarios de los docentes luego de los talleres realizados.....	176
5.3. Registro fotográfico de los trabajos que los docentes realizaron con sus niños en el aula.....	178
CONCLUSIONES.....	187
RECOMENDACIONES.....	189
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	191
REFERENCIAS VIRTUALES.....	193
ANEXOS.....	195

RESUMEN

La presente investigación pretende evidenciar la importancia del arte en los procesos educativos. El proyecto se llevó a cabo en el Colegio San Gabriel con los docentes de Educación Inicial, Primero de Básica y Básica Elemental. El objetivo principal era el de potencializar las capacidades artísticas de los docentes para dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de talleres vivenciales.

El primer capítulo abarca diferentes conceptos generales sobre el arte y la educación. Se presenta una breve reseña del enfoque del arte, con énfasis en las artes plásticas, a través del tiempo y del rol que el artista ha desempeñado a lo largo de la historia. Se reflexiona sobre algunas características del arte aprovechables en el campo educativo y se abarcan varios conceptos de la educación desde una perspectiva integral, los cuales sirven de base para desarrollar este estudio.

A continuación, en el segundo capítulo se delibera sobre la trascendencia de incluir al arte en los procesos educativos. Se presentan los alcances y beneficios del arte en el desarrollo humano, con énfasis en la educación, rescatando la importancia y valía de este para el crecimiento cognitivo, emocional, psicomotriz y social en los seres humanos.

La tercera parte aborda el alcance de la profesión docente. Este rol tan fundamental dentro de la sociedad por su participación en la formación de personas. Este capítulo hace hincapié en el valor del potencial que se encuentra en los educadores y en la importancia de fortalecer sus capacidades artísticas como parte de su desarrollo integral.

Posteriormente, se realiza la descripción del proceso de investigación, donde se presentan las tres etapas que tuvo este estudio. En un inicio, se menciona el levantamiento de datos, información utilizada para el planteamiento de los talleres práctico-reflexivos que se realizaron con los docentes. A continuación, se relatan las vivencias y experiencias compartidas en la aplicación de los talleres con el profesorado. Finalmente, se recopila la información de los resultados arrojados durante el desarrollo de la investigación.

Por último, se detallan los resultados cualitativos y cuantitativos del proyecto aplicado: las tablas estadísticas, los alcances, los testimonios y los productos de la investigación realizada. Se incluyen también análisis, comparaciones, reflexiones y conclusiones de los resultados arrojados. Finalmente, conclusiones generales y recomendaciones.

INTRODUCCIÓN

Todo lo que uno hace, produce y crea es inevitable que pase por ese filtro llamado experiencia de vida. Durante todo este trayecto, mi biografía se ha ido enriqueciendo con diferentes experiencias cercanas al arte. En mi niñez, recuerdo haber asistido una o dos veces por semana a *El Tallercito*: un lugar mágico donde descubrí el color y la forma, donde fomentaron mi creatividad y en el que nunca dejé de maravillarme, en el que jugué, me expresé y fui libre. Aquel periodo fue clave para orientarme hacia el mundo del arte y hacer lo que actualmente hago. Otras experiencias que me acompañaron y marcaron mi compromiso profundo con el arte, la educación y el área social fueron las que viví durante mi adolescencia, al compartir con un grupo de jóvenes llenos de sueños y ganas de cambiar la realidad de nuestro país; me refiero al trabajo social y comunitario que realicé en diferentes comunidades junto con el Grupo Juvenil de la Parroquia La Dolorosa. Un tercer aspecto, quizás el principal, fue el haber crecido en el hogar de dos padres que poseían una enorme consciencia social y humanitaria, y que siempre inculcaron en mí la solidaridad, la preocupación por el otro, la entrega y el compromiso para construir un mejor país.

Después de mi formación universitaria como Artista Plástica, escogí estudiar la Maestría en Ciencias de la Educación por el interés y la afinidad que he tenido con el trabajo social y el área educativa. Creo fervientemente que es a través de la educación que se pueden generar los cambios más profundos en una sociedad y es por eso que decidí fusionarla con el arte en beneficio de un bien común.

En los ámbitos educativos en que me he desarrollado, he valorado enormemente las virtudes y cualidades que tiene el arte en los procesos pedagógicos al fomentar el aprendizaje y el desarrollo del individuo de manera integral. Entre algunas de mis experiencias, he diseñado y ejecutado proyectos artístico-educativos para niños y jóvenes, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje en espacios formales y no formales a través del arte. He realizado talleres artísticos para trabajar en desarrollo comunitario, enfatizando el trabajo en valores, el cuidado del medio ambiente, la memoria y la identidad. También he compartido (a través de la materia de Expresión Plástica que impartía en la Facultad de Ciencias de la Educación de la PUCE) con los estudiantes que están formándose para ser los futuros profesores, así como con los futuros artistas que cursan la Carrera de Artes Visuales de la PUCE. Todas estas experiencias han sido

sumamente significativas para que me diera cuenta de la importancia de dar valor al arte como tal y como una estrategia didáctica que ayuda en la dinamización de los procesos educativos.

Por tal razón, mientras cursaba la Maestría en Ciencias de la Educación, mi enfoque siempre estuvo relacionado al vínculo de la educación y el arte, concentrándose en dar a conocer a mis compañeros mi experiencia y todo el potencial que tiene el arte como estrategia didáctica en espacios formales y no formales. Está de más decir que la Maestría me ayudó a conocer más a profundidad la educación, los fundamentos teóricos, las corrientes pedagógicas, las nuevas metodologías y las didácticas, además de proporcionarme más herramientas y un mejor manejo de los términos educativos, como parte de mi formación integral, pero lo que considero más valioso fue la vivencia que me hizo despertar hacia diversas realidades sociales y educativas de nuestro país.

Durante los dos años de estudios, todos mis trabajos estuvieron enfocados en seguir desarrollando y reafirmando este vínculo del arte con la educación. Hasta que, al momento de plantear el tema de tesis, me enfoqué justamente en el camino de evidenciar la importancia del arte en los procesos educativos. Me di cuenta que lo fundamental era poner en práctica estas reflexiones, y comprendí el valor de compartir estas experiencias con los docentes, promoviendo un fortalecimiento de sus capacidades artísticas y creativas en beneficio de los niños y adolescentes que pasan gran parte de su tiempo en el aula junto a ellos, en pos de una mejor educación, y, por ende, de la construcción de un mejor país.

Una motivación más a favor de realizar este estudio fueron las conversaciones mantenidas con muchos amigos profesores que me comentaban: *yo sé que el arte es interesante, beneficioso, pero no sé cómo trabajar, no conozco técnicas artísticas, soy poco creativo...* Por eso también me interesó mucho más trabajar este planteamiento para fortalecer las capacidades artísticas en los docentes a través de talleres práctico-reflexivos, es decir talleres vivenciales. Yo creo que los docentes tienen un potencial enorme, están siempre dispuestos a seguir aprendiendo, son creativos, pero a veces con la rutina encima de ellos, se olvidan de buscar nuevos recursos. Solo hay que darse un tiempo para esto: es necesario darles un tiempo para esto.

Estoy convencida de la necesidad de revalorizar el arte como tal y, además, como estrategia educativa para seguir en esta labor maravillosa que es parte integrante en el desarrollo de los seres humanos.

El arte en nuestro país ha sido una actividad que por mucho tiempo ha estado relegada a circuitos artísticos como museos, galerías y centros culturales y, si bien han existido propuestas concretas desde ciertos entes promotores de cultura, estas han estado poco visibilizadas en la sociedad y, en especial, en la comunidad educativa. Por otro lado, el estereotipo que ha estigmatizado el arte como una actividad costosa para una clase social económicamente privilegiada, no ha contribuido a su difusión. En los últimos años, la labor artística ha empezado a ser valorada en diferentes contextos sociales que trascienden los espacios museables por su poder de transformación y aproximación con la sociedad. Gracias a la divulgación de lo reciclable y a la reanimación de lugares públicos a través de exposiciones itinerantes y talleres abiertos, por ejemplo, el arte parece haber empezado a vencer ciertos prejuicios, abriéndose a un público más amplio.

Aún así, he podido notar, durante mis estancias en diferentes instituciones educativas, un patrón común del que se ven protagonistas, a menudo, los estudiantes. Al inicio de la vida de un niño, los padres apoyan enormemente el desarrollo de sus capacidades artísticas en actividades como la danza, la música, la pintura, la cerámica y el teatro, entre otras, pero con el paso de los años, empiezan a creer que estas capacidades ya no son necesarias para la vida adulta y comienzan a coartarlas para que su hijo *se prepare para el futuro competitivo en el que se desarrollará*, puesto que las artes, en sus diferentes matices, no son contempladas como una opción profesional. Ante la disparatada idea de querer ser un artista los padres siempre se ponen una pregunta que se ha convertido en una suerte de cliché: -¿y de qué vas a vivir? “Estos testimonios nos dan muestra del lugar que ocupan las artes en el imaginario colectivo. El arte para la población común no es un bien redituable, es más bien una actividad concebida para diletantes, sin valor productivo y de la cual podríamos prescindir. En el mejor de los casos el arte se ve como una actividad ornamental” (Palacios, 2006). El arte, más allá de la relación que pueda tener con otras áreas, ofrece por sí solo una experiencia que no se puede encontrar en otras fuentes. Este aspecto es el más importante y el que se debe trabajar a la hora de propiciar un nuevo y más abierto imaginario colectivo.

“La herencia intelectual que poseemos en torno a la principal misión de la escuela no sitúa al arte en una posición central. Ya desde el momento en que Platón distinguió el trabajo de la cabeza del trabajo de la mano, asignando al primero niveles de bondad más elevados que al segundo, no ha habido duda al respecto de qué lugar ocupaba el dominio de las artes” (Eisner, Educar la visión artística, 2009, pág. 238). Aún no se ha llegado a reconocer al arte y a la creatividad como paradigmas en la formación del conocimiento. Para muchos, pasan inadvertidos la reflexión y el pensamiento intrínsecos que se generan a partir de esta experiencia, así como también el hecho de que el arte es una opción de vida válida y legítima.

Resulta arduo hacer penetrar al arte en las instituciones educativas como un medio válido y eficaz de enseñanza y aprendizaje, pues nos han acostumbrado a desarrollar el intelecto de manera racional y el arte siempre ha estado asociado al mundo de las emociones y de las sensaciones. No se lo ha pensado como otra opción de conocimiento. Eisner lo comenta en una de sus publicaciones: “Aprendí que los modos científicos de conocimiento no son los únicos que informan y desarrollan la cognición humana. Aprendí que, en tanto actividades constructivas, tanto la ciencia como las bellas artes son estructuras artísticamente creadas” (Eisner, La escuela que necesitamos, 2002, pág. 105). No nos hemos dado cuenta de lo importante y necesario de una educación integral que incluya de la misma manera a la razón, la emoción y la intuición. Pues solo así estaremos valorando el mundo en el que vivimos, un mundo complejo como nos habla Edgar Morin, donde la vida no solo es blanca o negra, sino llena de matices.

Considero fundamental contribuir, a través de este estudio, a replantear, en mínima parte, la visión limitada del arte que ha dominado nuestra sociedad y nuestro sistema educativo, en beneficio de una educación diversa y diferente que, abarcando más posibilidades, pueda generar una perspectiva de vida integradora.

En el marco de esta nueva visión, me parece imprescindible promover la capacitación para fortalecer las facultades docentes en el campo artístico al fin de que, los profesores -quienes son los encargados de formar a las futuras generaciones- conozcan, valoren y vivan el arte para, de esta manera, ser capaces de utilizarlo dentro de los procesos educativos. Probablemente las instituciones de formación de educadores han priorizado la transmisión de conocimientos, conceptos e información, con el objetivo de preparar

docentes más “capacitados” para el mundo competitivo en el que vivimos, sin embargo, creo que es necesario buscar un equilibrio entre mente, espíritu y corazón, con el objetivo de ser, cada vez más, seres humanos integrales. Las repercusiones de este enfoque solo podrían conducir a una sociedad con más justicia social, más respeto, más libertad, más creatividad, más compromiso, más diversidad y más cooperación, que nos lleve a convertirnos en un mejor país.

A.1. Propuesta de investigación

La investigación realizada se basa en el interés de querer compartir diversas experiencias sobre la visión del arte y todos los beneficios que pueden aportar positivamente al proceso educativo. A partir de diversas lecturas y la revisión bibliográfica, se reforzó lo que empíricamente ha estado presente en la autora.

La propuesta se enfocó en la formación docente: en fortalecer las capacidades artísticas del profesorado del Colegio San Gabriel, de Educación Inicial, Primero de Básica y Básica Elemental. Se trabajaron talleres práctico-reflexivos sobre herramientas artísticas enfocadas a procesos pedagógicos durante siete semanas seguidas. Cada taller fue un encuentro para compartir y dialogar sobre los beneficios del arte en la educación, tales como: el fortalecimiento de la autoestima, el respeto a las individualidades, la importancia del proceso más que el resultado, el desarrollo de la creatividad y el pensamiento divergente, entre otros. La forma de participar fue a través de la vivencia y la experimentación de diversas técnicas artísticas enfocadas al área educativa, al finalizar cada encuentro se realizaba un diálogo para compartir lo experimentado, las sensaciones y los aprendizajes.

La investigación de campo tuvo diferentes etapas, una primera, para diagnosticar la preparación de los docentes en el campo artístico enfocado a la educación, es decir, para saber si estos aplican o no de manera regular el arte como una herramienta didáctica. Una segunda, la propuesta de los talleres práctico-reflexivos, que se desarrollaron en base a las necesidades localizadas en la primera encuesta realizada. Y una última etapa, de evaluación y levantamiento de resultados para evidenciar qué pasó después de haber concluido los talleres.

La experiencia ha sido sumamente enriquecedora. Se logró generar un espacio rico en recursos para el cuerpo docente. Todos trabajaron de forma libre, espontánea, sincera y abierta hacia esta otra forma de conocimiento que es el arte, experimentando la manera en que puede volverse una herramienta útil y valiosa en los procesos educativos.

A.2. Recursos

Los recursos utilizados para el desarrollo de este proceso de investigación fueron los siguientes:

- El talento humano de las personas que participaron en los talleres realizados, que colaboraron en la toma de encuestas y en el registro visual y escrito de la información levantada.
- Los recursos bibliográficos actuales e información vigente (muchas de las fuentes bibliográficas consultadas son de los últimos cinco años, pero también de autores más antiguos, pues, sus pensamientos son de suma importancia y valiosos aportes en esta investigación).
- Los recursos económicos para la movilización a los talleres impartidos, el material didáctico y audiovisual para dichos talleres y la elaboración de la tesis.

A.3. Planteamiento de objetivos

A.3.1. Objetivo general

Fortalecer las capacidades de los docentes en el campo artístico, a través de talleres práctico-reflexivos para que, *a posteriori*, puedan utilizar el arte como otra estrategia didáctica que dinamice los procesos educativos.

A.3.2. Objetivos específicos

- Crear el ambiente adecuado para que el docente viva la experiencia artística, a través de talleres vivenciales, para que pueda: conocer, valorar y aplicar el arte de manera regular en los procesos pedagógicos.
- Socializar, a través de talleres práctico-reflexivos, la importancia del arte en la educación como una estrategia didáctica útil que ayuda a dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Evidenciar los beneficios del arte en la educación por medio de reflexiones y diálogos, para que el docente conozca lo positivo de incluir el arte como instrumento formativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, aplicándolo, en un segundo tiempo, en proyectos multidisciplinarios.

A.4. Tipo de investigación

La investigación realizada es de campo, cuantitativa y cualitativa.

La investigación es de campo, pues planteó un trabajo *in situ*, es decir, en el espacio institucional, con todos los docentes de Educación Inicial, Primero de Básica y Básica Elemental del colegio. Se realizaron talleres práctico-reflexivos, los mismos que se fueron registrando semanalmente de manera visual, a través de fotografías y fichas de observación, y de manera vivencial, a través de un diario anecdótico llevado por la investigadora.

La investigación es cuantitativa, debido a que se realizaron encuestas para levantar información para el presente estudio. Un encuesta inicial o diagnóstica para determinar las necesidades del profesorado en torno al tema del arte en la educación. Otra encuesta final o evaluativa, para visualizar los resultados del proceso realizado. Se diseñaron gráficos estadísticos y se llevó a cabo el análisis de los mismos.

Por último, la investigación es cualitativa, debido a que se realizaron diálogos al inicio del proceso de investigación para conversar y determinar inquietudes por parte de la institución educativa y al final del mismo, recogiendo opiniones de los docentes para evidenciar la eficacia del trabajo realizado. Esta información se registró permanentemente en un diario anecdótico llevado por la investigadora. Asimismo, otro de los instrumentos de investigación cualitativa que se utilizó fueron las fichas de observación, las mismas que se llenaron en cada taller para analizar y discutir sobre el proceso compartido.

A.5. Factibilidad y pertinencia del proyecto de investigación aplicado

Cuando se presentó el proyecto de investigación aplicado para realizar esta tesis, se encontraron varias razones para la factibilidad y pertinencia del mismo. Se detallan a continuación las principales motivaciones:

-Existía la acogida e interés por parte del área de Educación Inicial, Primero de Básica y Básica Elemental del Colegio San Gabriel en realizar este fortalecimiento de las capacidades artísticas de sus docentes fomentando así su crecimiento profesional. Otra razón fue el interés por continuar motivando al profesorado de Educación Básica Elemental al seguimiento de un trabajo artístico que, siendo bastante desarrollado en el ciclo de Educación Inicial, suele perderse en los años de Educación Básica debido a un enfoque predominante de la transmisión de conocimientos. Por último, la voluntad de

generar cada vez más un aprendizaje integral y dinámico que fomente el trabajo de proyectos multidisciplinarios.

-La institución educativa tenía el interés de hacer participar a sus docentes en la capacitación, a través de los talleres práctico-reflexivos de arte enfocados en procesos educativos. Estos se desarrollaron desde el lunes 17 de febrero hasta el miércoles 2 de abril del 2014. Fueron siete talleres en total que se trabajaron a semanas seguidas con cada uno de los grupos. La duración fue de una hora, en el caso de Educación Elemental, el horario era de 14h00 a 15h00, mientras que con Educación Inicial y Primero de Básica se trabajaba de 12h45 a 13h45.

-La investigadora está capacitada en el área del arte y la educación, tanto en el diseño y ejecución de proyectos artístico-educativos en el marco de su formación como Artista Plástica y Docente de la cátedra de Expresión Plástica de la Carrera de Educación Inicial de la PUCE, así como también en los fundamentos pedagógicos adquiridos en la Maestría en Ciencias de la Educación y en el trabajo de actualización y preparación bibliográfica y hemerográfica para coordinar y compartir los talleres con los maestros.

PARTE PRIMERA: MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO 1: IDEAS SOBRE EL ARTE Y LA EDUCACIÓN

Este primer capítulo hablará de diferentes ideas, conceptos y nociones sobre el arte y la educación. Se hará una pequeña reseña del enfoque de las artes plásticas a lo largo de los siglos y se proporcionará una visión sumaria del rol que el artista ha recubierto en la historia. También se enunciarán algunas de las características beneficiosas que aporta el arte al campo de la pedagogía. Se abarcarán conceptos de educación desde una visión integral y plena, donde el desarrollo educativo es “algo más que transmitir ideas o números, es más bien facilitar procesos en los que las personas, comunicándose, intercambian significados, intereses, percepciones, sentimientos... entrañen el proceso de educar no sólo las cogniciones (lo clásico) sino también las afecciones (sentimientos y emociones)” (Muñoz, 2002).

1.1.El arte y los seres humanos

“El arte construye metáforas sobre la realidad que abarca desde lo más próximo y cotidiano, hasta todo aquello que tan solo intuimos y que nos cuesta asimilar por su complejidad y magnitud” (Abad Molina, p. 24).

Querer entender qué es el arte, es casi como querer entender qué es la vida. Podemos tener un abanico enorme de posibles respuestas, sin llegar a una definición concreta. Seguirá siendo un término con diversos significados que, a menudo, se entremezclan. La noción de arte es objeto de profundas disputas y sigue siendo un concepto complejo, debido a que las múltiples interpretaciones están abiertas a diversas opiniones, las cuales van a variar dependiendo de la cultura, la época, la sociedad a la que pertenecen y para las cuales el término arte tiene un determinado sentido y significado.

Rudolf Arnheim menciona las potencialidades que tiene el arte al ser una puerta de ingreso de estímulos que favorecen la imaginación y la sensibilidad, generando experiencias que permiten construir conocimiento. Howard Gardner concibe a las artes como una manera de explicarse y de entender el mundo, es decir, si las matemáticas y las ciencias pueden ser una forma de pensamiento complejo, las artes también alcanzan este nivel. Estas no solo se asocian al campo emocional o afectivo, sino que también estimulan el campo cognitivo. “Arte e intelecto son las dos alas de la misma criatura y

juntas aseguran el progreso del espíritu humano hacia formas siempre nuevas de vida” (Read, 1995, pág. 120).

Lo interesante es ver cómo las manifestaciones artísticas han estado presentes desde los inicios de la humanidad y cómo, de una u otra manera, han representado formas de conocer el mundo, de aproximarse a él y de querer entenderlo. Han permitido que el hombre encuentre otros medios de conocimiento y aprendizaje.

“Las artes, al igual que las ciencias, pueden ayudarnos a comprender el mundo en el que vivimos” (Eisner, El arte y la creación de la mente, 2011, pág. 260). Son un mecanismo de conocimiento hacia el interior y el exterior. En este proceso cognitivo se involucran sensaciones y reflexiones que, racional o intuitivamente, permiten generar espacios integrales, en donde se confrontan los opuestos que conforman el ser humano complejo y bipolarizado del que nos habla Morin: “*sapiens y demens* (racional y delirante), *faber y ludens* (trabajador y lúdico), *empiricus e imaginarius* (empírico e imaginario), *economicus y consumans* (económico y dilapidador), *prosaicus y poeticus* (prosaico y poético)” (Morin, 2005, pág. 57) Y donde se conectan la individualidad con la universalidad.

Así podemos mirar al hombre prehistórico interpretando su mundo, su vida cotidiana, su supervivencia y su relación con la naturaleza, observando las pinturas rupestres, realizadas con pigmentos naturales esparcidos sobre la roca de cuevas y cavernas. Se cree que el arte prehistórico era instrumental y que se llevaba a cabo para unos fines específicos, aún es complejo descubrir cuál era su verdadero significado o utilidad, a pesar de que los historiadores afirmen que se lo realizaba con fines rituales, mágicos, totémicos o religiosos. No podemos estar seguros de cuál fue el motor que impulsó a aquellos hombres, tan lejanos de nosotros y sin embargo tan similares, a crear aquellas imágenes.

A lo largo de la historia de la humanidad, el arte siempre ha estado presente de una y otra forma, representando, o bien la expresión de un poder y el testimonio de la vida entre las comunidades, o bien la manifestación de una individualidad. Esta es una definición algo sumaria, sin embargo, no es intención de este estudio detenernos con detalle sobre el rol que el arte ha revestido en las diferentes épocas. En la Edad Media, por ejemplo, el arte estuvo al servicio de la religión, siendo utilizado para ensalzar a los santos, vírgenes y demás personajes bíblicos, creando de ellos innumerables imágenes

lejanas que decoraban paredes y vitrales de las catedrales, inscritas en cielos dorados que prometían el paraíso, pero que dejaban en claro, por su cuasi inhumanidad, la elevación de aquellos seres por encima de los mortales. En el Renacimiento, el arte retoma el pasado greco-romano, ubicando de nuevo al hombre en una posición prioritaria, elevándolo al rango de divinidad. Sin embargo este arte, que se manifiesta principalmente en la pintura, la escultura y el dibujo, no deja de ser utilizado para enaltecer un poder oligárquico. En esta época se reconoce al artista como maestro, el ser creador, brillante, curioso y polivalente que firma sus obras, cuya imagen encarna a la perfección Leonardo Da Vinci. En el siglo XVIII, el arte toma un rumbo nuevo, pues el artista deja de producir para alguien y con un fin específico, se funde con una naturaleza que no solo lo acoge sino que se vuelve una metáfora de sus mociones íntimas. El artista es presa de sus sentimientos y emociones, se convierte en un ser voluble, genial, incomprendido que vive la vida con aquel *sturm und drang* que fue el emblema del Romanticismo alemán y que lo aísla de la sociedad, convirtiéndolo en una suerte de paria que vive en la pobreza y muere, a menudo, joven. Quizás, este es el estereotipo más difundido que describe el concepto de arte y de artista y que, aunque esté adobado de clichés como el sufrimiento, el aislamiento, la genialidad, la individualidad y la penumbra –que no compartimos- no deja de tener una vigencia por su espontaneidad, genuinidad y sencillez, que brotan directamente de la experiencia humana. Con la revolución industrial y el descubrimiento de la fotografía, el artista se enfrenta a nuevos retos. La realidad no es ya la que puede ser decodificada a través de formas y colores que se adhieren a una visión unívoca, es, más bien, un universo variable, que empieza a encenderse de matices nuevos e inesperados, que empieza a descomponerse, a fragmentarse y a transformarse en la mirada del artista hasta llegar a la abstracción. El Impresionismo, el Fauvismo, el Expresionismo, el Futurismo y tantos más, son ismos de los que no se pretende hablar de forma extendida en este párrafo y que marcan las pautas de un rumbo que toma el arte en el siglo XX hasta llegar a Marcel Duchamp que, descontextualizando un objeto de la vida cotidiana y elevándolo a rango de arte, sienta las bases de la revolución artística que tendrá lugar en las cinco últimas décadas del siglo XX y en la que, de alguna forma, seguimos inmersos.

Actualmente, es complejo definir el arte, pues es un territorio heterogéneo y libre, en el que las estéticas de tiempos diversos son capaces de mezclarse con gracia y, en ciertos casos, con sabiduría. El artista se encuentra inmerso en esa globalización que nos rodea.

En su mundo se conectan noticias, imágenes, objetos, historias que pueden proceder de los extremos del planeta y que hacen de él un ser embebido de informaciones sincréticas que procesa de formas diversas. Es por esta razón que el arte contemporáneo es tan amplio, tan polifacético y tan inclusivo; y el artista contemporáneo un ser que abarca innumerables campos de expresión y de acción que, a duras penas, pueden ser enumerados.

El arte parece volverse más que nunca hacia el exterior y el interior al mismo tiempo, respondiendo, como nunca, a esa necesidad valiente de crear de la forma más libre e independiente. Es posible, citando a los antiguos, decir que *hay de todo en la viña del señor* y que este dicho está ahora más vigente que nunca.

Al entender la complejidad de las expresiones artísticas y lo delicado de querer definir las, en esta tesis es nuestra intención enfocarnos en el arte, con énfasis en las artes plásticas, como la expresión creativa, el dinamismo, la evolución y la transformación permanentemente, la diversidad de interpretaciones y de aplicaciones. El arte como un modo de comunicación y un juego que permite descubrirse y descubrir el universo: decodificarlo, interpretarlo, descifrarlo y sacar las propias concepciones sobre el mismo. “El arte permite elaborar y reelaborar nuevas visiones del mundo, profundizando en la propia situación y ensayar alternativas” (Wajnerman, 2012).

Dejándonos llevar por las palabras de Read, nos gusta pensar que “El arte es una de esas cosas que, como el aire o el suelo, está a nuestro alrededor en todas partes, pero que raramente nos detenemos a considerar... El arte está presente en todo lo que hacemos para agradar a nuestros sentidos” (Read, 1995, pág. 39).

Nos referiremos al arte como un espacio que permite generar libertad, donde cada uno puede expresar sus individualidades, pero a su vez donde uno se reconoce como parte de un colectivo. “El rol del arte en la vida humana es alimentar y extender la capacidad de empatía” (Nussbaum, 2010, pág. 138).

Consideramos que el arte desempeña un papel clave en la conservación de la sensibilidad; de ahí que creemos necesario subrayar su importancia, que trasciende hacia aquellas áreas que en definitiva son indisociables de los seres humanos: la emoción, los sentimientos y los afectos. Un arte que tiene la capacidad de llegar a lo

más profundo del ser humano, a lo más íntimo, que permite el regreso a los recuerdos, los anhelos y los sueños; el reconocimiento y el reencuentro con uno mismo.

“El arte construye una verdad, que es –siempre- histórica, contingente, subjetiva. El arte nos constituye, más allá de nuestra mayor o menor participación o distancia con la obra artística” (Bixio, 2010, pág. 9).

Es interesante espaciar un poco dentro de la visión del arte que han tenido diversos personajes relacionados al campo artístico y educativo, para así tener un panorama más variado del rol que el arte reviste en la formación del ser humano. Para Herbert Read “el arte es un proceso orgánico de la evolución humana” (Read, 1995, pág. 38) y como menciona en otra de sus reflexiones en torno a este tema, el arte es inherente a la vida. Para Antoni Tàpies “el arte tiene el poder de transformar la conciencia individual, para llevarnos hacia un estado en donde, por un momento, establecemos contacto con una realidad más elevada” (Snell, 1990), para Pablo Picasso “el arte es una mentira que permite que nos acerquemos a la verdad, al menos a la verdad que podemos discernir” (1979, pág. 25). Para John Dewey, “el arte es una forma de experiencia que vivifica la vida” (Dewey, pág. 5, citado por Eisner, Educar la visión artística, 2009) León Tolstoi, “consideraba que el arte es la comunicación de emoción de un hombre, o un grupo, a otro” (Tolstoi, pág. 6, citado por Eisner, Educar la visión artística, 2009). Para Eisner, “si el arte es algo, es una calidad de vida que se disfruta por sí misma” (Eisner, Educar la visión artística, 2009, pág. 255).

Definitivamente, el arte ayuda en el crecimiento integral del ser humano abarcando el amplio abanico que nos constituye, tanto como seres humanos en mente, cuerpo y emociones, y como seres sociales en el encuentro con los otros y nuestro entorno. De tal manera, el arte se vuelve un espacio de interacción con uno mismo y con los otros. Un espacio de encuentros y desencuentros. Un espacio de búsqueda, descubrimientos y sorpresas. Parafraseando a Read, el arte desarrolla la percepción visual, corporal y mental, por ende, ayuda a crear pensamiento (1995). Esta tesis está basada en el arte, y sus aportes y beneficios en los procesos educativos, los cuales se relacionan con las características antes mencionadas del arte y serán analizados en los futuros capítulos.

1.2. Dialogando sobre educación

“Quizás el desafío de educar en el siglo XXI radique en construir el oficio de educar como una manera propia de transmitir el don de ser humano, ser capaces de asumir la responsabilidad que implica que del otro lado hay un sujeto sensible a los gestos y a las muecas, a las posturas y a las imposturas, a las miradas y a los vistazos... Es un desafío en tanto y en cuanto no tiene “una” receta para ser humano sino que nos desafía a la reflexión permanente de cómo hacer para vivir humanamente con otros.” (Mariana Scrinzi, pág. 152, citada por Bixio, 2010).

Esta frase resume la importancia y la participación que tiene la educación en la formación de seres humanos; seres integrales, críticos, autónomos, sensibles y comprometidos con uno mismo, con los otros y con el entorno. “La práctica educativa es algo muy serio. Tratamos con gente, con niños, adolescentes o adultos. Participamos en su formación. Los ayudamos o los perjudicamos en esta búsqueda. Estamos intrínsecamente conectados con ellos en su proceso de conocimiento” (Freire, 2006, pág. 52).

Educar es compartir, es dar y recibir, es enseñar y aprender, es desaprender, es respetar, es acompañar, es motivar, es soñar y disfrutar, siempre con conciencia social y responsabilidad. Educar es una práctica compleja, llena de matices, que abarca muchos ámbitos que no se pueden dissociar unos de otros. La educación es un hecho que se verifica en los más amplios contextos y escenarios, y que busca el perfeccionamiento permanente. Esta práctica conlleva siempre consecuencias, porque, mientras la desarrollamos, inevitablemente intervendrán aspectos subjetivos, culturales y sociales que, de una u otra manera, cuestionarán, formarán o transformarán a los educandos. “La educación nos prepara no sólo para la ciudadanía, sino también para el trabajo y, sobre todo, para darle sentido a nuestra vida” (Nussbaum, 2010, pág. 28). Siendo la educación un derecho humano, es implícito que todos merezcamos acceder a ella dignamente, sin que esta se vea convertida en una mercancía.

La educación es un proceso formal y no formal para construir aprendizajes que tengan sentido y significado. La educación se realiza todos los días y a cada instante, no sólo en el aula o en la escuela, sino en los ámbitos más diversos de la vida misma, es decir, en todas partes. El concepto de escuela como lo entendemos hoy, aparece a finales del siglo XVIII, antiguamente “la educación tenía lugar ampliamente en casa o en la

vecindad del propio hogar, donde los niños observaban a los adultos en su trabajo y se les introducía con prontitud en las actividades diarias reales como ayudantes” (Gardner, 1994, pág. 52). Es por esto que educarse resultaba ser algo natural y de lo que se disfrutaba, pues los ambientes, las acciones, el espacio constituían una atmósfera llena de recursos ricos y atrayentes para los niños. Lamentablemente, en la actualidad, se ha limitado mucho el campo de la educación a un espacio cerrado, la mayoría de las veces a un aula cuadrada, unidireccional, con pupitres alineados que miran al profesor en los que, en muchos de los casos, lo que se hace se vuelve aburrido para los estudiantes.

Es importante entender que la educación es un proceso, repleto de esperanza y de ilusión. La educación permite el desarrollo individual, pero también colectivo, de integración. “Apostamos a delinear un proyecto educativo que busca realización, en pos de un sujeto autónomo, crítico, activo, solidario, cooperativo. Capaz de coadyuvar en la construcción de una sociedad que busca realizar su proyecto de creación política, de creación cultural, de transformación social” (Bixio, 2010, pág. 46). La educación es una interrelación que reconoce al otro como persona. En este proceso es difícil, sino imposible generar jerarquías de importancia, puesto que en él todos resultamos ser actores principales. Este reconocimiento es fundamental para poder desarrollar un verdadero proceso educativo, pues solo así se tomará en cuenta la opinión del otro, sus decisiones y aportes en busca de un fin común. La educación es un rasgo característico de la humanidad, puesto que está estrechamente relacionada al pensamiento y a la consciencia. El proceso dialéctico nace, en un primer momento, del caso o de la corrección de un error, para volverse, con el tiempo, el paradigma de una transformación evolutiva en la que la mente crece permanentemente y en la que los individuos comparten su saber, de ser a ser dando vida a una suerte de patrimonio intelectual capaz de ser heredado. Para Paulo Freire, la educación es un proceso de liberación, donde se tiene el derecho a decir lo que se sabe y a preguntar con toda libertad y humildad por lo que no se sabe, pues es fundamental mantener una curiosidad permanente hacia las cosas y el mundo.

La educación es un espacio de diálogo. “La educación, consideramos, no se puede reducir a la enseñanza de conocimientos instrumentales, por el contrario, debe estar enfocada a desarrollar todos los aspectos que componen la unidad en la cual está conformada la personalidad del ser humano” (Palacios, 2006). Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la educación debe estar enfocada al desarrollo integral del ser

humano en todos los aspectos que lo componen: emoción, razón e intuición. “Aprendemos, enseñamos y conocemos con nuestro cuerpo entero. Con los sentimientos, con las emociones, con los deseos, con los miedos, con las dudas, con la pasión y también con la razón crítica. Jamás solo con esta última. Es preciso atreverse para jamás dicotomizar lo cognoscitivo de lo emocional” (Freire, 2006, pág. 8).

No podemos enfocarnos solo en impartir conocimientos puntuales, pues nos olvidaríamos de formar seres humanos, cuya riqueza tiene múltiples matices y abarca, no solamente el espacio circunscrito de las diferentes asignaturas, sino la extensión enorme de su naturaleza. Educar siempre es un proceso de acompañamiento al ser humano que tiene como meta mejorar. “Desde la perspectiva de Arnheim, el ser humano necesita para su pleno desarrollo de la interacción entre las formas racionales y las formas intuitivo-perceptivas del conocimiento” (Palacios, 2006).

La educación para Humberto Maturana debe partir de los contextos más próximos de los niños con el fin de que se tenga un conocimiento real para disfrutar y valorar su entorno. Su mundo como propio, no como algo ajeno a lo que no pertenece. “Vivamos nuestro educar de modo que el niño aprenda a aceptarse y respetarse a sí mismo, a ser aceptado y respetado en su ser, porque así aprenderá a aceptar y respetar a los otros” (Maturana, 2001). Se vuelve imprescindible tomar en cuenta los fenómenos culturales y la comunidad a la que pertenece el niño para que exista un verdadero aprendizaje. No es conveniente *transmitir* conocimientos que resulten ajenos a nuestras vivencias. La educación forma parte de los procesos culturales de cada pueblo.

Para Elliot Eisner, “la educación es el proceso de aprender a crearnos a nosotros mismos” (Eisner, El arte y la creación de la mente, 2011, pág. 19). Qué importante es permitir que cada niño se reconozca como único y diverso y que aprenda a respetarse y conocerse, pues solo así podrá ser auténtico permanentemente, podrá crecer en libertad y aportar desde su visión a su comunidad. La educación y la sociedad a menudo se reflejan la una en la otra, llegando a ser inversamente proporcionales, puesto que los rasgos fuertes o débiles de ambas, proceden de los mismos aciertos y de los mismos errores.

“El educar como oficio, como producción artesanal. (...)El trabajo del artesano es minucioso, prolijo, concentrado, singular, pieza por pieza y cada vez es diferente aunque haya ciertas rutinas. La artesanía contiene el espíritu de quien la hizo, no la

marca registrada, no se señala con código de barra; se firma, de puño y letra” (Bixio, 2010, pág. 13). Esta cita nos lleva a la reflexión de respetar a cada estudiante como un ser único y diverso, no podemos enseñar a todos de la misma manera, no podemos esperar de todos lo mismo. Al educar, estamos dando vida a seres únicos que, como las artesanías ya citadas, libres de códigos de barra y heterogéneas, tendrán la prerrogativa común de ser humanos y, sin embargo, diversos, multiformes, especiales, dados, todos a su modo, a diferentes propósitos. Así como los alumnos, los profesores también llevan inscrita en su ser aquella diversidad preciada de la artesanía, diversidad que tendrá que ser respetada y potencializada, puesto que en ella reside la esencia multiforme de la educación. Es esencial tomar consciencia de la importancia de formar docentes sensibles, que valoren la dimensión afectiva y emocional de sus educandos; que sean capaces de entregarse en el aula cada día como si fuera el primero y el último: docentes apasionados por lo que hacen, docentes *artesanos* que valoran y respetan su trabajo, lo defienden y lo marcan con su sello personal.

Freire señala lo indispensable de hacer permanentemente un análisis crítico, un *mea culpa* de la propia práctica docente. En resumidas cuantas podríamos decir que, la docencia actualmente precisa transformar las dificultades en retos, las debilidades en fortalezas y generar situaciones que estimulen, motiven y promuevan en nuestros estudiantes su capacidad creadora hacia una nueva comunidad educativa llena de esperanza y libertad que logre trascender sus propios límites.

Siguiendo esta visión heterogénea de la educación y de los actores de ésta, se hace necesario otorgar importancia y atención a aquellos mecanismos que permiten llegar a formular estrategias creativas para hacer del aula un ambiente propicio a la diversidad y a la valoración de esta en toda su riqueza. Es justamente a través del arte que se quiere proponer un cambio, integrándolo, no solamente como mero quehacer manual, sino como estrategia didáctica que estimula el fortalecimiento de las diferencias, el respeto al individuo, el desarrollo de sus potencialidades y su realización integral.

CAPÍTULO 2: ARTE Y EDUCACIÓN

“Mi trabajo como pintor, me hizo ver con toda claridad que la cognición, con lo cual me refiero al pensar y el conocer, no se limita al pensamiento mediado por el lenguaje; que la tarea de hacer una pintura que << funcione >> es un enorme desafío cognitivo, y que quienes limitan el conocimiento a la ciencia son ignorantes respecto de las artes, y en el largo plazo, perjudiciales para los niños cuyos programas educativos fueron elaborados conforme a sus ideales” (Eisner, *La escuela que necesitamos*, 2002, pág. 94).

El presente capítulo tratará sobre la importancia de incluir al arte en los procesos educativos, llegando a visualizar los alcances de una fusión con la educación. Por muchos años en Ecuador, el arte ha estado relegado a espacios circunscritos, sin ser un protagonista activo del proceso educativo. Esto se ha debido a una falta de divulgación de los beneficios múltiples que la tarea artística genera en el desarrollo del ser humano. Es por esto que en este capítulo se analizarán todos los aportes con los que el arte puede contribuir a los procesos pedagógicos. Parafraseando a Eisner: en la realización de una pintura, hay tanto conocimiento, comprensión y concentración, como en la resolución de un problema matemático o en la realización escrita de un ensayo. Por las lagunas ya citadas arriba, muchas de las reformas, planteamientos e innovaciones educativas han dejado fuera a este otro tipo de conocimiento, que no solo contribuye a la sensibilidad, la creatividad y la intuición, sino también, al área cognitiva.

2.1. ¿Por qué incluir el arte en los procesos educativos?

“La práctica educativa y didáctica debe tender al ideal de despertar en el niño la sensación de que él aprende con la misma seriedad con la cual juega mientras el juego es el único contenido anímico de la vida. Una práctica educativa y didáctica que tiene conciencia de esto le otorgará el lugar adecuado al arte y le brindará el espacio necesario a la dedicación al mismo”. Rudolf Steiner

No siempre el arte ha sido lo suficientemente valorado dentro de nuestra sociedad, por lo tanto, tampoco lo ha sido en el ámbito educativo. Con esto nos referimos al hecho de que el arte no ha sido explotado, sino en mínima parte, como herramienta educativa. Este capítulo busca evidenciar por qué se hace adecuado incluir al arte en los procesos

educativos. Existe un sinnúmero de características que relacionan al arte con la educación, desde el hecho que las dos son prácticas humanas y humanizantes, que son espacios para la expresión y la formación y que ayudan a fomentar la cultura e identidad de los pueblos.

Existen muchas razones para incluir el arte en la educación, una de ellas podría ser la necesidad de dinamizar los procesos en el aula para que el estudiante esté más motivado, más relajado, más abierto y predispuesto al aprendizaje, realizando actividades espontáneas, divertidas y lúdicas. Tal como lo dice Eisner “suscitar en el alumno la pasión por su trabajo es uno de los objetivos más importantes de la enseñanza” (Eisner, *El arte y la creación de la mente*, 2011, pág. 239) y es maravilloso ver como esto se puede lograr a través del arte.

Otra de las ventajas de la inclusión del arte en el aula sería la diversidad de formas a través de las cuales el estudiante puede aprender, no solo por medio de la parte auditiva o visual, que está estrechamente ligada a un aprendizaje memorístico y literal y que, desafortunadamente y con mucha frecuencia, se sigue utilizando dentro del aula, sino desde las distintas inteligencias y potencialidades de cada educando. “La tarea de realizar una pintura, e incluso la competencia para percibirla, requiere el ejercicio de la mente: el ojo es una parte de esta, y percibir las sutilezas de una obra de arte es un proceso de indagación comparable al diseño de un experimento de química” (Eisner, *La escuela que necesitamos*, 2002, pág. 94). No debemos pensar que el arte es una tarea menor. Eisner considera que se deberían incluir otras fuentes y otras formas de cognición, involucrando directamente en la actividad educativa regular las múltiples opciones de aprender por medio de diversos lenguajes como la música, la danza, la pintura, el cine, la poesía, la comida, entre otros, que apelan a un abanico más amplio de los sentidos. Solo así se podrá crear una escuela inclusiva y de oportunidades en donde se valoren y desarrollen las diferentes formas de conocimiento y se puedan potencializar las inteligencias múltiples que postula Howard Gardner. “Otra lección que las artes pueden enseñar a la educación es que el lenguaje literal y la cuantificación no son los únicos medios para alcanzar o representar la comprensión de algo” (Eisner, *El arte y la creación de la mente*, 2011, pág. 248). Resulta fundamental que los docentes valoren y tomen en cuenta estas otras formas de conocimiento, como el arte, para que el alumno se pueda expresar, logre disfrutar y se encuentre con mecanismos alternativos y empáticos para su aprendizaje. “Los docentes que militan por esa causa y le dedican su

tiempo saben que el arte es el mejor método para lograr que los niños y niñas vayan a la escuela con ganas, que quieran aprender a leer y escribir, y que deseen reflexionar de manera crítica sobre su propia situación” (Nussbaum, 2010, pág. 158).

El arte necesita del movimiento, de actividades kinestésicas, del aprender haciendo, en este caso, del aprender a través de las artes plásticas. Los niños aprenden a través del juego y el arte tiene una relación directa con el juego. El arte permite aprender jugando; el infante toma la actividad artística como cotidiana y divertida. “El arte en la educación nos da el espacio para intentar, probar, experimentar y ensayar cosas” (Villegas, 2013). Cuando se realizan prácticas lúdicas colaborativas tanto en el interior como en el exterior del aula, los niños están más predispuestos al aprendizaje. Es importante que a través del juego se logre mantener viva la alegría por descubrir los materiales, las nuevas técnicas, la emoción por el conocimiento. El arte como el juego, ayudan a dinamizar la vida, el estudio, la estancia por la escuela. “Recuperar el sentido lúdico del enseñar y el aprender, recuperar la risa y el asombro, la invitación a pensar de a varios, con otros, la fascinación por lo desconocido, el dolor y la bronca, la audacia y el atrevimiento, la indisciplina del pensamiento y la razón, en lugar de seguir escudándonos en nuestras pobres certezas y descargadas verdades que, si bien nos dan cierto marco de seguridad y tranquilidad para nuestro trabajo, también nos oprimen y esclerosan nuestras prácticas” (Bixio, 2010, pág. 51).

Al incluir el arte en los procesos educativos se fomenta un aprendizaje con sentido y significado, integrando diferentes aspectos del ser humano, como la razón, la intuición y la emoción. Se considera que el arte desarrolla plenamente la intuición y basándose en este hecho, Arnheim postula la práctica artística como uno de los mayores aportes en el desarrollo de la mente, pues permite un crecimiento holístico e integral del pensamiento y de la concepción de la realidad. Al integrar el arte en los procesos educativos, estamos generando una situación para que el estudiante aprenda en un espacio atrayente, rico en recursos, con situaciones de la vida real, diferente, flexible y dinámico. Como comenta Eisner, “la vida fuera de las escuelas pocas veces se parece a las tareas escolares, y casi nunca es como una prueba de opción múltiple” (Eisner, La escuela que necesitamos, 2002, pág. 126). Por eso es fundamental generar aprendizajes holísticos¹ en el aula y

¹ Holismo (del griego ὅλος [hólos]: "todo", "entero", "total"), definimos aquí como un sistema cuyas partes no pueden ser consideradas individualmente.

utilizar el arte como herramienta didáctica, puesto que admite tomar problemas de nuestro entorno y aprender a resolverlos de manera creativa e integral. En esta dinámica, el acercamiento lúdico a la realidad permite dar paso y crear nuevos sentidos; sentidos que escapan del orden de lo “normal” o de lo que se suele aceptar como tal.

La creatividad y la imaginación que derivan de la inclusión del arte en la educación, son competencias claves para la vida, así como el pensamiento sistémico y el pensamiento divergente que resultan ser, a su vez, competencias genéricas. Un ser humano creativo puede resolver los problemas que se le presenten en cualquier situación, no solo en su campo de formación, sino en todos los aspectos en los que se desempeñe. El pensamiento sistémico ayuda a comprender la vida como una integralidad, como algo holístico, donde el fondo y la forma son igual de importantes, a su vez el pensamiento divergente da la posibilidad de ser flexible, abierto a las diferencias y a la diversidad. En la educación actual, los niños aprenden sobre la certeza, cuando el mundo en el que vivimos está lleno de matices e incertidumbres. “En cambio, las artes enseñan a los niños que su sello personal es importante y que hay varias respuestas a las preguntas y varias soluciones a los problemas. En las artes, la diversidad y la variabilidad ocupan un lugar central” (Eisner, *El arte y la creación de la mente*, 2011, pág. 240).

El arte permite respetar el ritmo de cada estudiante, trabajando la acción pedagógica como una guía y no como una imposición. A través de esta dinámica, se pretende que se establezcan vínculos para comprender el mundo tanto del adulto como del infante y se va construyendo, reinterpretando e integrando una realidad que abarca un espacio más amplio que el de los muros de la escuela y que sin embargo, se inicia en esta al mismo tiempo.

El arte permite la equivocación y los errores; y estos son aprovechados muchas veces con creatividad. Tomemos la pregunta de Humberto Maturana “¿Cómo puedo aceptarme y respetarme si no he aprendido a respetar mis errores y a tratarlos como oportunidades legítimas de cambio porque he sido castigado por equivocarme? (Maturana, 2001)”. Definitivamente incluir el arte en los procesos de enseñanza-aprendizaje como otra estrategia didáctica da la posibilidad al infante de reconocerse a sí mismo a través de sus errores y equivocaciones, a dar valor al proceso porque es justamente ahí cuando más se aprende. El arte permite que se trabaje como en un laboratorio, donde los fallos son oportunidades para llegar a un gran descubrimiento.

“Siendo la educación por el arte una filosofía de vida, es, consecuentemente también, una filosofía de la educación que permite aumentar la eficacia y la eficiencia de los procesos enseñanza-aprendizaje” (Pantigoso, 2001, pág. 336).

Actualmente la humanidad se desempeña en un contexto lleno de retos como los cambios tecnológicos que cada vez son más veloces; cambios sociales, económicos y culturales que afectan inevitablemente al entorno educativo. Es importante entender el nuevo mundo en el que vivimos y adecuar, o incluso crear, los mecanismos necesarios para enfrentar esta nueva realidad responsablemente. La incertidumbre está permanentemente presente en la cotidianidad, es por esto que se hace tan necesario replantear la concepción de los procesos educativos. Muchas teorías continúan demostrando que no hay un solo tipo de aprendizaje, ni un solo tipo de inteligencia, además los estudiantes tienen diversos intereses y viven en un mundo cada vez más heterogéneo. Todo esto nos invita a reformular y diversificar nuestras prácticas docentes, enfocando el arte como medio para asumir los nuevos retos.

En definitiva, como resultado de los cambios tecnológicos y de la cantidad de información que nos puede llegar por medios diversos, la escuela se ve obligada a re-direccionar su función, pues ha dejado de ser la institución oficial que transmite linealmente saberes y certezas para enfocarse en resolver necesidades más apremiantes en los educandos. “El objetivo del proceso educativo dentro de la escuela no es terminar algo, sino empezarlo. (...) El objetivo es activar el interés por algo con la fuerza suficiente para motivar a los estudiantes a profundizar en él fuera de la escuela” (Eisner, *El arte y la creación de la mente*, 2011, pág. 121).

La labor docente se encuentra en desafíos permanentes con una realidad que se desborda de lo pedagógico y escolar y constantemente enfrenta los pensamientos de las jóvenes generaciones. En todo este embrollo parecería que la escuela ya no tiene sentido. “Sin embargo, también sabemos que la escuela cumple hoy, más que nunca, una función social irrenunciable y que el valor de los conocimientos que la escuela les puede ayudar a construir a niños y jóvenes son y serán herramientas valiosas” (Bixio, 2010, pág. 78). Tomando el concepto de *función social irrenunciable* de Bixio, podríamos redundar reiterando que la escuela es el espacio paradigmático donde los estudiantes aprenden a compartir diariamente, donde se forman una visión de la sociedad y donde ponen en práctica sus ideales, sus valores y sus acciones. Es por esto

que, hacemos hincapié en que la escuela sigue siendo un espacio de suma importancia para el desarrollo del niño, para su autoconocimiento y para fortalecer las interrelaciones humanas.

En el ámbito educativo existen nuevas prioridades, una de las cuales sería la necesidad de tener una mente más abierta, porque parece ser una exigencia de los tiempos actuales la de estar dispuestos a aceptar los cambios y ser flexibles a ellos, sin asumir verdades absolutas y estando siempre abiertos a la autocrítica, tan fundamental a la hora de formar sujetos autónomos y proactivos. Quizás una de las necesidades más importantes es fomentar el amor por el otro, rompiendo las fronteras individuales para insertarnos en una convivencia más sincera en la que el otro es tan importante y necesario como uno. Estos son motivos fundamentales para que en el fomento de la diversidad y la diferencia que existen dentro del aula, tanto en la manera de aprender, como en lo que cada uno es, se reconozca y se valore la proveniencia y las necesidades individuales. Nos referimos a respetar, reconocer y apreciar lo que nos conforma como seres únicos. “Las artes nos liberan de lo literal; nos permiten ponernos en el lugar de otras personas y experimentar de una manera indirecta lo que no hemos experimentado directamente” (Eisner, *El arte y la creación de la mente*, 2011, pág. 28).

Por los beneficios antes mencionados, se considera fundamental tomar al arte como otra estrategia didáctica, Read sostiene que “el arte es la base de toda técnica educativa eficaz” (Read, 1995, pág. 173), una herramienta educativa más que en nuestra realidad ecuatoriana ha estado olvidada y muchas veces relegada a la simple manualidad (sin desmerecer todo lo que puede aportar la manualidad). La práctica artística ha sido considerada a menudo como un recurso costoso y en el caso de existir una materia que tuviera alguna relación con ella se la ha encasillado y tachado de mera actividad práctica, desvirtuando y menguando las potencialidades que ofrece el arte. Sin embargo, hay cada vez un mayor interés en involucrar al arte en los procesos educativos, al menos actualmente, en los textos escolares que se manejan dentro del aula, se incluyen actividades en las cuales los niños tienen acercamientos al color, la forma, la poesía, la música, entre otras, con el fin de despertar su creatividad, solucionar problemas y permitir que asimilen los conocimientos de otra manera.

Definitivamente, utilizar el arte como otra estrategia para la enseñanza -aprendizaje podría ayudar a los educandos a ser más participativos, a tener su autoestima más alta, a

apropiarse del conocimiento y a entrar en el aula por interés y no por obligación, generando las condiciones para el desarrollo de seres humanos más creativos, autoconscientes, críticos y preocupados por su entorno social y medioambiental.

“Empezar a pensar el oficio de educar como una forma de hacer arte, y en segundo lugar, invitar a construir una forma de educar con y a través del arte. Forma de educar que admite el des-encuentro, lo fallido, lo que no anda, lo que hace ruido, lo que no se deja domesticar, lo indómito, el caos.” (Bixio, 2010, pág. 152). Estos aspectos son características propias de los procesos artísticos, donde el trabajo es un constante aprendizaje, donde los errores son aprovechados y explotados con creatividad, donde las frustraciones aparecen y desaparecen; y todo esto nos lleva a una formación permanente e integral llena de reflexiones y diálogos enriquecedores.

Un profesor sensibilizado podrá propiciar la vivencia y brindar las oportunidades necesarias a sus estudiantes con criterio y creatividad. Podrá promover la exploración, la expresión auténtica y espontánea y la satisfacción. Un profesor que ha sentido y vivido el arte, podrá difundir el autoconocimiento, el acercamiento a su cultura y a otras culturas, generando así múltiples descubrimientos.

“Se considera que la Educación a través del Arte es, precisamente, una de las estrategias para el crecimiento y el desarrollo del hombre porque tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad cultural, la capacidad creadora y la participación social” (Pantigoso, 2001, pág. 344). Definitivamente todos los procesos de construcción, tanto individuales como colectivos, que permite el arte refuerzan la importancia de valorar y generar mayores iniciativas dentro de la educación. Pues aparte de los conocimientos que se pueden fortalecer y descubrir a través del arte, este permite tener y relacionar experiencias que difícilmente se podrían obtener de otras fuentes.

2.2. Beneficios del arte en la educación

“El trabajo artístico contribuye al desarrollo de formas de pensamiento sutiles y complejas. Lo irónico es que se suele creer que las artes tienen muy poco que ver con las formas complejas de pensamiento. (...) Sin embargo, las tareas que plantean las

artes – como observar sutilezas entre relaciones cualitativas, concebir posibilidades imaginativas, interpretar los significados metafóricos que muestran las obras, aprovechar oportunidades imprevistas en el curso del propio trabajo – exigen unos modos complejos de pensamiento cognitivo” (Eisner, El arte y la creación de la mente, 2011, pág. 57).

Los beneficios de enseñar y aprender a través del arte son infinitos. Desde detalles como el cambio de actitud en el niño o adolescente, que con una sonrisa nos revela su disfrute, hasta cambios más profundos como la mejora de su autoestima (entendida como el valor y dignidad que reconoce una persona en sí misma) o incluso la generación de un pensamiento más crítico. El arte permite que el sentir e imaginar se conviertan en una expresión individual. “Permite que la vida interna del niño alce vuelo” (Eisner, La escuela que necesitamos, 2002, pág. 270).

A través del arte es posible alcanzar diversas capacidades y valores que si bien están abarcados en la educación, sobrepasan sus fronteras para fomentar una mejora en la calidad de vida. “Los principales educadores dedicados a las ciencias empresariales entienden que la capacidad de imaginación constituye un pilar de la cultura empresarial. Para la innovación hace falta contar con una mente flexible, abierta y creativa, capacidades éstas que pueden inculcarse mediante la literatura y las artes” (Nussbaum, 2010, pág. 151).

Las personas que trabajan en actividades artísticas como la plástica, la música, la danza o la literatura, lo hacen por el bienestar que causan estas prácticas en todo su ser, mas no por el rédito económico que puedan dejar.

“Una cultura poblada por personas de escasa imaginación tiene un futuro estático” (Eisner, El arte y la creación de la mente, 2011, pág. 21).

El arte es una realidad que involucra todos los sentidos, por lo tanto, desarrolla las capacidades múltiples que propone Howard Gardner. Al ser visual, pero al mismo tiempo táctil, auditiva, musical o poética; genera enlaces sinestésicos que promueven la inteligencia músico-rítmica; la visual-espacial, la cinética, la lógico-matemática, la verbo-lingüista, así como, en el momento de la autorreflexión o del trabajo en equipo, la inteligencia interpersonal y la intrapersonal.

La hegemonía de la razón, el mecanismo silogístico de Aristóteles ha representado, a lo largo de la trayectoria de la civilización occidental, un camino obligado, a menudo, el único camino. Sobre este silogismo se ha construido un modo de pensar, de ver la vida en todos sus matices. Sin embargo, aun cuando la lógica resulta fundamental y necesaria en la mayoría de los aspectos de la vida diaria, se corre el riesgo de omitir aquellas sinapsis misteriosas del cerebro humano que solo encuentran una voz en el arte. Durante esta hegemonía del hemisferio izquierdo, el arte no era valorado como una forma de conocimiento y hasta se caía en la exageración de prohibir la escritura con la mano izquierda porque considerada la mano irracional. Si bien no se ha logrado erradicar del todo estas actitudes, por lo menos hoy ya se incluyen dinámicas que involucran los dos hemisferios del cerebro. De hecho el arte contribuye al desarrollo integral del cerebro, tanto del lado izquierdo, el analítico, secuencial, racional, selectivo; así como del lado derecho, el creativo, no verbal, imaginativo, holístico, intuitivo. Beneficiando de esta manera el desarrollo integral del ser humano.

Definitivamente, el proceso artístico da al infante la posibilidad de acercarse al conocimiento de distintas maneras, no sólo empleando la parte racional, la memoria y la unidireccionalidad. El arte motiva al educando a trabajar voluntariamente y no por una calificación. “Cuando los estudiantes se dan cuenta que no habrá juicio ni instrucciones, gradualmente empiezan a crear desde un sentido interior del *self* y se liberan de las restricciones auto impuestas” (Guadiana, 2003). El arte enseña a los niños que los problemas pueden tener más de una posible solución, por lo tanto, les permite ser más creativos, autónomos e innovadores. Como lo dice Eisner, “no todos los problemas tienen una sola respuesta correcta” (Eisner, La escuela que necesitamos, 2002, pág. 122). El arte propicia la generación de nuevas ideas, enfoques, alternativas, opciones, soluciones y creaciones. Les permite desarrollar la resolución de dificultades, competencia de suma importancia para el desempeño en la vida. El arte permite potenciar el pensamiento divergente, es decir, que el ser humano pueda plantear soluciones en y desde diferentes direcciones para hacernos más recursivos.

Para Eisner, “el valor principal de las artes en la educación reside en que, al proporcionar un conocimiento del mundo, hace una aportación única a la experiencia individual” (Eisner, Educar la visión artística, 2009, pág. 9).

En este proceso de dinamización de la educación, el arte genera posibilidades múltiples de percepción y de opinión, por lo tanto, motiva y promueve el respeto hacia las diferencias y a ser más comprensivos con la diversidad. “La educación artística debería ayudar a los estudiantes a reconocer lo que hay de personal, distintivo e incluso único en ellos mismos y en sus obras (...) a ser conscientes de su propia individualidad” (Eisner, *El arte y la creación de la mente*, 2011, pág. 67). Así, el área de valores también se incluye y beneficia a través de la enseñanza por el arte, algo tan necesario en la transformación de nuestra sociedad. Así como el trabajo en educación inclusiva, al permitir que se respeten las diferencias, el arte se vuelve una herramienta fundamental cuando se trabaja con niños con necesidades especiales, puesto que favorece y reduce las dificultades que pueden tener en áreas como el lenguaje, destrezas lógico-matemáticas, motricidad, problemas de comportamiento, capacidades especiales, entre otros. En el arte todos somos iguales es por esto que se vuelve un medio tan valioso para que los niños encuentren en él un espacio de expresión, libertad y confianza. “Se afirma que hay que ofrecer a los niños la oportunidad de expresarse en medios distintos a las palabras, y que las actividades artísticas brindan la ocasión de que el niño libere emociones encerradas que no puede expresar en la denominadas áreas académicas. En este sistema de referencia, el arte se utiliza como vehículo de autoexpresión; se concibe como algo que contribuye a la salud mental” (Eisner, *Educación la visión artística*, 2009, pág. 8).

“A su vez, la perspectiva artística aporta, desde sus distintos lenguajes entender de manera más flexible y ampliar las modalidades típicamente escolares de simbolización, permitiendo un abanico más amplio de formas de expresión, comprensión y reflexión en los distintos ámbitos de la sociedad” (Vigna, 2008). El arte trabaja desde la psicomotricidad hasta los dominios cognitivos, pasando por todo el ámbito emocional. “Se considera que el arte, especialmente en los niños más pequeños, desarrolla los músculos más delicados, razón ésta por la que sirve para mejorar la coordinación infantil” (Eisner, *Educación la visión artística*, 2009, pág. 9). Pues el niño desde el hacer y la manufactura, va experimentando con las formas, los materiales, las ideas, las sensaciones, creando así conocimientos; incrementando sus destrezas y fortaleciendo sus competencias. Es durante el proceso que se va construyendo un aprendizaje significativo, un aprendizaje real, donde los niños son protagonistas, pues ellos son generadores de su propio conocimiento. El arte no espera y evalúa sólo un resultado,

una obra terminada, sino que valora el trabajo cotidiano, la construcción del pensamiento y la realización en el día a día. “A diferencia de tantos otros tipos de actividades humanas, la experiencia que constituye el arte no empieza cuando ha acabado la indagación; no es algo que se encuentra al final de un trayecto, es parte del propio trayecto” (Eisner, *Educación la visión artística*, 2009, pág. 255).

La importancia del aprender haciendo es evidente en el ámbito artístico, pues son los niños quienes van encontrando respuestas a los problemas que se les presentan. En el arte los accidentes son aprovechados con creatividad, las propuestas arriesgadas son apreciadas y lo que una vez se pensaba imposible se vuelve posible en cuestión de minutos. Esta característica obliga a los estudiantes a estar atentos a lo inesperado y mantener la capacidad de asombro latente. Las artes, nos dice Eisner, enseñan que las metas deben ser flexibles y que la sorpresa es importante; que el arte ama el azar. (Eisner, *La escuela que necesitamos*, 2002, pág. 125). Las oportunidades imprevistas son una constante dentro de las acciones humanas, estar atento a estas fomentan el entendimiento y la adaptabilidad, recursos valiosos que estimulan la creación y la motivación.

“Las artes tienen un papel importante que desempeñar en el refinamiento de nuestro sistema sensorial y en el cultivo de nuestra capacidad de imaginación” (Eisner, *El arte y la creación de la mente*, 2011, pág. 21). El arte nos transporta también a mundos paralelos, imaginarios y fantásticos, donde los sueños y la imaginación son importantes. Permite que revivamos recuerdos, imágenes e historias favoreciendo de esta manera al educando para que de valor a otros modos de conocimiento que no son solo racionales.

Otro de los beneficios de interactuar por medio del arte en la educación es que se puede utilizar como un recurso didáctico para integrar varias materias y trabajar al mismo tiempo en diferentes ejes transversales, como la educación en valores, la educación sexual, la educación para la sostenibilidad, la educación vial, entre otros. En relación a esto Read, hace más de 70 años, comentó “Creo que el defecto de nuestro sistema educacional es precisamente nuestro hábito de establecer territorios separados y fronteras inviolables” (Read, 1995, pág. 35). El arte permite el trabajo multidisciplinario.

Se debe aprovechar la curiosidad de los niños puesto que esta característica puede aportar a la profundización del conocimiento de su cultura y modo de vida. “Las artes

cumplen una función doble en las escuelas y universidades: por un lado, cultivan la capacidad de juego y de empatía en modo general y, por el otro, se enfocan en los puntos ciegos específicos de cada cultura” (Nussbaum, 2010, pág. 147). Al no ser un lenguaje completamente racional, los procesos artísticos permiten llegar al ser humano de una manera diferente, intrínseca y muchas veces hasta logran modificar su comportamiento y su relación con la sociedad y la naturaleza, convirtiéndolo en un ser humano más sensible y preocupado por su entorno.

Al realizar actividades artísticas grupales, respetando las diferencias y valorando el trabajo del otro, estamos generando un aprendizaje colaborativo que promueve el amor, es decir “la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia” (Maturana, 2001), algo fundamental para el desarrollo del ser humano. “Para Rabindranath Tagore, la función primaria de las artes era cultivar la comprensión. Tagore advertía que esa función de la educación (quizás una de las más importantes) había sido “sistemáticamente ignorada” y “severamente reprimida” en los modelos tradicionales. A su entender, las artes estimulaban el cultivo del propio mundo interior, pero también la sensibilidad ante los otros, dos rasgos que por lo general se desarrollan en tándem, ya que difícilmente se puede apreciar en el otro lo que no hemos explorado en nuestro propio interior” (Nussbaum, 2010, pág. 141).

Específicamente en el campo de las artes plásticas, se han podido determinar tres aspectos que resultan potenciados con la práctica: “la percepción, la conceptualización y la producción” (Gardner, 1994, pág. 33). La percepción se la trabaja tanto en la observación de la naturaleza, como en la revisión de imágenes y obras de otros artistas o de los mismos niños, tanto en la mirada y a partir de allí en el análisis del color, la forma, la composición, las texturas, etc. Como en el entendimiento del espacio y su entorno inmediato. “A través del arte es posible aprender a captar las estructuras y percibir el todo; también a través del arte es posible aprender a apreciar las particularidades, a través del arte se afina la atención y se agudiza la capacidad para distinguir las cualidades específicas de los objetos y los fenómenos de la realidad” (Palacios, 2006). La conceptualización se desarrolla a partir de la reflexión, que se hace acerca de las obras y/o trabajos que se analicen, empezando así a crear un pensamiento y un diálogo críticos que formen las opiniones y los gustos de los niños. Se considera que la conceptualización está ligada a la simbolización, la interpretación y el conocimiento del entorno. “El arte nos ofrece las condiciones para que despertemos al

mundo que nos rodea. En este sentido, las artes ofrecen una manera de conocer” (Eisner, El arte y la creación de la mente, 2011, pág. 27). La producción que es el proceso de creación de imágenes, objetos u obras por parte de los niños, quizás la manifestación más conocida y apreciada en nuestro contexto, por su inmediatez y por su inmanencia. Este producto es importante en la medida en que el proceso se convierte en una fuente única de experiencias y saberes, al trabajar objetos concretos y palpables estamos ayudando a crear material didáctico y juguetes educativos, los cuales favorecen a la Zona del Desarrollo Próximo de la que nos habla Lev Vigotsky. Estos objetos también pueden permitir el trabajo con materiales considerados usualmente como desechos, favoreciendo la construcción de una conciencia ambiental.

Todos estos aspectos son de fundamental importancia para el desarrollo integral y los efectos perduran a lo largo de la vida, sin embargo, para la visión adulta, muchas veces, solo tienen cabida durante la infancia, puesto que, en la medida en que van pasando los años, se va limitando la participación de los niños en las actividades artísticas, o bien porque el adulto ya no le da la importancia necesaria o porque empieza a cuestionar el trabajo del niño causando inseguridad y haciendo que, poco a poco, deje de dibujar, pintar, modelar como lo hacía antes por temor al juicio. Por tal razón es importante considerar el *modus operandi* de cada individuo, respetándolo, dejando sitio para la exploración y la expresión personal auténtica. Es de suma importancia valorar los beneficios antes mencionados, porque realmente son un aporte para el crecimiento del ser humano. La bailarina estadounidense Isadora Duncan dijo: “Si pudiera decirlo, no lo tendría que bailar”, refiriéndose al arte como un modo de expresión necesario para el desarrollo integral del ser humano y como ese espacio en el que se puede comunicar plenamente.

Para Eisner, como hemos citado en páginas anteriores, “el objetivo del proceso educativo dentro de la escuela no es terminar algo, sino empezarlo”. El arte genera una satisfacción y deleite permanentes, fomenta la motivación intrínseca ayudando y reforzando la experiencia educativa “Las artes alcanzan a estudiantes que de otra manera no son alcanzados” (Villegas, 2013). El arte produce una sensación de bienestar y de conexión con uno mismo. Esta conexión, que surge de manera espontánea al relacionar el pensar y el hacer de forma simbólica, produce en el individuo que la experimenta, una suerte de autoconocimiento por vías alternas, un autoconocimiento

depurado de reglas y estereotipos que lleva a una seguridad y a una autoestima también depuradas de reglas y estereotipos y por ende, genuinas.

Todos estos beneficios se dan en los niños y adolescentes, pero también en los adultos, por lo tanto consideramos aconsejable realizar capacitaciones artísticas a los docentes que, en un futuro, podrán emplear el arte como otra estrategia de enseñanza-aprendizaje en el aula.

CAPÍTULO 3: LA IMPORTANCIA DE FORTALECER LAS CAPACIDADES ARTÍSTICAS EN LOS DOCENTES

“Quienes trabajamos en el campo de la educación no somos ni cajeros de banco con escaso poder de decisión, ni obreros de una línea de montaje cuyas acciones son en gran medida repetitivas; cada niño al que enseñamos es maravillosamente único y nos exige utilizar la más exquisita de las facultades humanas, la capacidad de formarnos juicios en ausencia de reglas” (Eisner, La escuela que necesitamos, 2002, pág. 10).

El siguiente capítulo abordará la importancia de la profesión docente, de este rol tan importante en la sociedad por su participación en la formación de seres humanos genuinos, libres e integrales. Nos enfocaremos en el infinito potencial del docente y en la importancia de fortalecer sus capacidades artísticas, no solo para que tenga otras herramientas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino para reforzar su capacidad de crítica y de reflexión ante el mecanismo educativo en el que está inmerso. El arte, con su exaltación de la unicidad, lo ayudará a generar mayor respeto de la diversidad en el aula y a valorar esta diversidad como un factor positivo y enriquecedor.

3.1. La formación docente en el campo artístico para dinamizar los procesos educativos

“Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein

La presente investigación está centrada en el fortalecimiento de las capacidades artísticas de los docentes. Hemos reflexionado en los capítulos anteriores, acerca del arte, la educación y la importancia que la práctica artística puede revertir en los procesos educativos. Con este preámbulo es imprescindible que, a partir de este capítulo nos centremos en los docentes, quienes pasan gran parte de su tiempo en el aula con los niños y adolescentes. Son precisamente los docentes a quienes está dirigido el presente trabajo, que pretende ser, no una herramienta unilateral volcada a revolucionar su forma de concebir la enseñanza, sino un diálogo abierto sobre la posibilidad de abarcar nuevas metodologías y apropiarse de estrategias capaces de dinamizar los procesos educativos.

El fortalecer las capacidades artísticas en los docentes permitirá que vislumbren el potencial que tienen, lo creativos que son y pueden llegar a ser y que se generen en ellos una reflexión acerca de sus fortalezas y debilidades y sobre todo, unas renovadas ganas de experimentar. Se considera que todo ser humano es creativo y, con la capacitación docente en el área artística, lo que se pretende es fortalecer, motivar y desarrollar aún más aquella creatividad, a menudo relegada a un segundo plano de importancia. Los docentes tienen un potencial enorme, son de manera innata creativos, puesto que se ven obligados a encontrar cada día formas diversas de llegar a sus estudiantes que, a menudo, cambian radicalmente su modo de recibir información por la influencia del entorno en el que están inmersos, es por esto que la práctica artística puede encontrar en ellos unos sujetos altamente receptivos y capaces de hacerla suya para utilizarla en pos de los procesos educativos.

Otra de las razones de fortalecer las capacidades artísticas en los docentes es que les otorgarán herramientas técnicas para que puedan aplicar el arte en sus clases, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en la elaboración de material didáctico. El aspecto técnico puede despertar interés en el docente porque empieza a divisar un camino de contextualización del arte como herramienta en su trabajo diario, por tal razón los talleres vivenciales que se impartirán estarán basados en la parte técnica como el acercamiento inicial para llegar a ellos y a ellas y a partir de allí generar una dinámica de interacción para que conjuntamente despertemos otros intereses y destrezas. “Las artes pueden abrir nuevas consideraciones para los objetivos y la forma de los que enseñamos. Pueden dar dirección a la práctica docente para que las cualidades que las artes celebran se puedan plasmar” (Eisner, *El arte y la creación de la mente*, 2011, pág. 244). Aun siendo la técnica el enfoque primordial de las capacitaciones, ésta no es más que el medio a través del cual los docentes se acercarán al arte. No existe la pretensión de formar artistas, sino la voluntad de generar en los docentes una vivencia en primera persona de los beneficios que el proceso artístico puede proporcionar para que la utilicen en sus clases como herramienta didáctica alternativa. “*Las posibilidades de crecer por medio de las artes sólo cesan cuando cesamos nosotros*. El principal objetivo de la educación es capacitar a las personas para que sean los arquitectos de su propia educación, y por medio de este proceso, se reinventen continuamente” (Eisner, *El arte y la creación de la mente*, 2011, pág. 292). La predisposición a estar abiertos al

aprendizaje a lo largo de la vida puede que sea producto de una enseñanza integral que logra despertar el interés de un individuo por seguir formándose constantemente. El crecimiento siempre es posible y sólo termina cuando termina la propia vida. Las artes se encuentran entre los medios más poderosos para fomentar esta *re-creación*. (Eisner, *El arte y la creación de la mente*, 2011, pág. 293).

La velocidad de los cambios es de tal magnitud, que una persona no es educada al menos que se prepare día tras día. La magnitud y el alcance de las transformaciones actuales requieren una educación continua. El gran prócer cubano José Martí escribió que “la educación comienza con la vida, y no acaba sino con la muerte” (Cordeiro, 2007, pág. 134)

Pero, lo más importante, al fortalecer las capacidades artísticas en los docentes es que estaremos generando un espacio libre y estimulante en el que vivan y experimenten nuevas realidades, perciban otros puntos de vista e integren sus conocimientos de los procesos educativos alternativos, dinámicos, sensibles, sinceros, que son beneficiosos para el estudiante y que lo encaminan a potencializar los diferentes tipos de aprendizaje. La capacitación docente, entendida como formación y no como mera instrucción, podría, a través de la reflexión y el intercambio con el otro, llevar a un hipotético metaprendizaje y a una deseable metacongnición como conciencia de la forma personal de aprender y reconocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje. Al comprender el aprendizaje como un proceso, donde cada uno tenga alegría por generar su propio conocimiento, donde el aprender sea una experiencia positiva, basada en el contexto y las experiencias personales.

Si bien el Ministerio de Educación implementó un Sistema Integral de Desarrollo Profesional Educativo (Síprofe, desde el año 2009) enfocado al profesorado, se aprecia que la capacidad de dicho sistema para facilitar el acceso y el abastecimiento de cursos de actualización y formación docente no cubre toda la demanda y, obviamente, está enfocado en didácticas con tendencia más tradicional y más encaminadas hacia áreas como las matemáticas, el lenguaje y las ciencias. Este estudio está centrado en validar la formación del profesorado en el área artística proyectada hacia la educación para fortalecer sus capacidades y emplear el potencial que tiene el arte como instrumento de ayuda, conocimiento y transformación. El objetivo es despertar el interés hacia el arte como estrategia didáctica en cuanto facilitador de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, así como el de fomentar otro tipo de destrezas: la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en valores, las relaciones interpersonales y paralelamente, algo tan fundamental como el desarrollo personal del docente.

Definitivamente, es necesario que se empiece a dar valor al arte como una estrategia didáctica y para que esto sea posible, se precisa de una formación más creativa del profesorado, acompañada de una sensibilización y una capacitación en el área artística. La tarea del docente exige seriedad, preparación científica, preparación física, emocional, afectiva (Freire, 2006, pág. 8) y, desde el punto de vista de la investigadora, también una preparación artística que se inscribe dentro de una perspectiva holística (Ver Holismo, pág. 22). La mayor inversión que una sociedad puede realizar es educar y reeducar al cuerpo docente, puesto que la calidad de la educación está en el maestro, no en los programas, ni en el currículo, ni en las mayores reformas que se puedan hacer a nivel institucional. “Un factor que contribuye significativamente en los procesos de mejoramiento de la calidad de la educación es la formación del docente, por ello la importancia de contribuir a su desarrollo profesional, mejorar las condiciones de trabajo y su calidad de vida” (Ministerio de Educación, 2006). El docente no es solo el ejecutor de un currículo, los desafíos de su profesión radican en que sea un actor proactivo del proceso educativo. Es imprescindible potenciar la formación del profesorado, puesto que es de todos sabido que *la docencia es la única profesión que crea las otras profesiones*.

Por las razones expuestas, es importante que las capacitaciones en esta área artística se realicen de manera frecuente, pues los docentes lograrán volver vivencial el arte y, por otro lado, lograrán tener un conocimiento pleno o un acercamiento muy próximo a las técnicas artísticas y a todo lo que ellas pueden conllevar. La frecuencia y la asiduidad de una experiencia generan confianza y por ende, con la práctica artística habitual, el profesor se animará a utilizar de manera regular el arte en el aula y se expresará a través de este medio permitiendo que sus estudiantes también lo hagan.

Esta pedagogía por medio del arte involucra al docente de forma más personal, pidiéndole una participación activa construida sobre el juego, el color, la alegría y la diversidad. “Requiere de la valentía para resignificar nuestras prácticas y hacer el esfuerzo para recuperar el sentido del enseñar y el aprender. Requiere de cierta cuota de

locura para recuperar la risa y el asombro y de un cierto ánimo de aventura para atreverse a pensar con otros, otro tanto de travesura para dejarse fascinar por lo desconocido. Nuestro oficio es un arte, y como tal produce obras únicas e irrepetibles” (Bixio, 2010, pág. 49).

3.2. ¿Por qué volver vivencial el arte en los docentes?

“Escucho y olvido, veo y creo, hago y comprendo” Confucio

Cuando la autora se propuso realizar esta investigación aplicada planteó, a partir de su experiencia y proceso creador como artista plástica, la necesidad de realizar con los docentes talleres vivenciales práctico-reflexivos para poder abordar el mundo del arte en relación a la educación. Aristóteles dijo que “Todo lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo”, idea que compartimos plenamente, puesto que en el arte, más que en cualquier otra disciplina, el pensar y el hacer se funden y se complementan, generando respuestas y nuevas interrogantes sobre la marcha, a veces de forma racional y otras de manera inexplicable. El hacer se convierte en una metáfora, en una materialización del pensamiento y en otra forma de conocimiento. En este proceso misterioso, cobran vida reflexiones y deducciones que parecen brotar de la esencia misma del ser humano que, si bien no se propuso buscar una respuesta a una pregunta, la encontró fortuitamente.

Definitivamente, el aprendizaje a través de la experiencia es único. El encuentro con los materiales: la sorpresa de embarrarse las manos con los pigmentos naturales, la búsqueda de texturas que se olvidaron en la infancia, la laberíntica mecánica de ensamblar entre piezas *imposibles*, hacen que cada taller se vuelva una experiencia única de acercamiento no solo a nuevos materiales, sino a uno mismo y a un aprendizaje con sentido y significado. El disfrute y el deleite que estos encuentros pueden generar son remarcables, puesto que, a través de ellos, se vuelve, en algún sentido, a la niñez. Obviamente, esta acción va de la mano con la reflexión. Todo proceso de creación conlleva un diálogo con uno mismo, con la práctica personal y con el entorno, más aún en el ámbito pedagógico. “Cuando un alumno aprende haciendo algo, revive mental y físicamente alguna experiencia de importancia para la especie humana: desarrolla los

mismos procesos mentales que quienes hicieron originalmente esas cosas. Por haberlas hecho, conoce el valor del resultado” (Read, 1995, pág. 240).

A partir de toda la bibliografía consultada, el presente estudio plantea una metodología para los talleres práctico-reflexivos basada en las reflexiones de Paulo Freire, que proponen integrar la dicotomía teoría-práctica al fin de conseguir un crecimiento educativo “ir al rescate de su inteligencia, su creatividad y su experiencia como materia prima de su propio proceso educativo; recuperar la unidad entre teoría y práctica como espacio para la reflexión y el perfeccionamiento pedagógicos” (Freire, 2006, pág. xv). Tomando a cada sujeto como a un ser creativo, inteligente y con un camino recorrido, es implícito que enriquecerá cada sesión con sus aportes. Sin embargo, como se mencionó antes, la meta que buscamos es la de crear un lazo entre la parte práctica y la parte reflexiva, para que, a través del hacer, el docente tome una nueva consciencia del rol que reviste y una nueva noción de la responsabilidad que éste conlleva.

Dentro de este proceso de vivir el arte a través de talleres práctico-reflexivos, el diálogo desempeña un papel paradigmático. Ya Sócrates, trabajó en lo que definía mayéutica (del griego *μαιευτική* que significa "dar a luz"), el método dialógico, un proceso que permite que el conocimiento salga de un individuo a través de preguntas. La importancia de este método radica en la no imposición del conocimiento previo del docente, sino en el surgimiento libre, desde la propia emoción y sensación, de un aprendizaje basado en la vivencia y la reflexión. “No es la razón la que nos lleva a la acción sino la emoción” (Maturana, 2001).

“Nadie escribe si no escribe, del mismo modo que nadie nada si no nada” (Freire, 2006, pág. 41). Y nadie hace arte si no hace arte, si no la crea, si no la vive. No podemos compartir lo que no somos, lo que no sentimos, lo que no disfrutamos, tampoco podemos compartir lo que no conocemos. Por esto, es importante que el docente pueda familiarizarse con los materiales y las técnicas artísticas. Resulta necesario que los docentes tengan un conocimiento sumario de las técnicas artísticas más abordables, de los conceptos que definen la creatividad, de los rudimentos del desarrollo gráfico del infante y de la evaluación del arte, entre otros. Al tener este acercamiento más directo al trabajo artístico por medio de las técnicas, éste se vuelve un proceso de reflexión aplicable al currículo a través de la realización de proyectos artísticos multidisciplinares.

Al vivenciar algo lo hacemos nuestro para siempre, pues esa experiencia llega a inscribirse en nosotros, como la escritura en las antiguas tablas cubiertas de cera que, aún después de haberse derretido su materia, guardaban en la madera grabados los vestigios de aquellas palabras. Lo que vivimos, aún después de olvidarlo, resiste en nuestro inconsciente de una forma inexplicable, es por esto que hacemos hincapié en el aprender haciendo, puesto que de este modo se vuelve significativo. Cuando los docentes logren vivir los beneficios de educar a través del arte, de seguro los aplicarán en sus prácticas docentes porque lo que uno vive, como hemos repetido, no se olvida. “Cuando pensamos en las artes no sólo como objetos que brindan placer, sino como formas que desarrollan destrezas mentales y aumentan la comprensión, su significación como parte de nuestros programas educativos se hace evidente” (Eisner, La escuela que necesitamos, 2002, pág. 98).

Como se ha visto en capítulos anteriores, no es posible reducir el arte a una disciplina racional, medible y comprensible para todos de forma lógica. El adjetivo comprensible se refiere aquí a aquella comprensión racional y metódica que nos han acostumbrado a utilizar a la hora de acercarnos al mundo, y que no puede servir para recibir el arte, pues ésta penetra en el que la percibe por vías alternas, de forma sigilosa y no literal. Enseñar el arte sería una hipocresía, pues el arte nace de la vivencia, de la experimentación, del disfrute, del aprender haciendo, de la equivocación y del descubrimiento, por eso es fundamental que se generen espacios de creación, de compartir, talleres donde se pueda vivir el arte. Lo que no pasa por la experiencia no tiene tanto valor, la experiencia permite que los conceptos, contenidos, técnicas, etc. no queden solo en la teoría y permite que se profundice el conocimiento. Mientras se reflexiona sobre el hacer se aprende a pensar y mientras se piensa se mejora el hacer.

A menudo, en las instituciones educativas e incluso fuera de ellas, el arte se ha visto reducido al proceso de manufactura de objetos decorativos, mal o bien logrados y fines a sí mismos. Es esta una distorsión del concepto moderno del arte y es producto de un desconocimiento difuso y de la superficialidad con la que ésta ha sido entendida. No se trata solamente de esperar un resultado *bonito* o *útil*, porque en el campo del arte el concepto de lo bonito y lo feo es promiscuo, subjetivo, pues lo que para uno es *bonito*, para otra persona puede ser todo lo contrario y viceversa. Esperar que todo lo que hacemos a través del arte sea útil, la convierte en una artesanía cuyo fin es escuetamente decorativo y funcional. El arte reside en el proceso vuelto a obtener ese *quid* velado de

sorpresas, oportunidades, aprendizajes y tropiezos que no se vislumbraba por completo al empezar la acción creativa. “La sorpresa es una de las recompensas de trabajar en las artes. Además, es mucho más probable que aprendamos algo de la sorpresa” (Eisner, El arte y la creación de la mente, 2011, pág. 25).

Al volver vivencial el proceso artístico en los docentes a través de talleres práctico-reflexivos, éstos empezarán a dejar de creer que el arte es sinónimo de manualidad. No se quiere con esto menospreciar la manipulación técnica, sin la cual el arte en sí se vería frenada en su realización última; nuestro afán es el de dilucidar el protagonismo de la mente y de la reflexión en el desarrollo práctico. Muchos de nosotros fuimos formados dentro de una clase cuya denominación era, probablemente, la de actividades prácticas o manualidades. En aquellas clases, lo importante era el producto, y para obtenerlo, había que seguir una serie de pasos seguros y precisos para llegar a un resultado casi homólogo que daba lugar a una calificación basada solo en el resultado y no en la riqueza del proceso. El arte en el que hacemos hincapié, no busca la serialización, sino todo lo contrario: el rescate de las individualidades y de las diferencias, rescate a partir del cual se genera un sinnúmero de beneficios como la libertad y la flexibilidad. “La escuela que necesitamos tomará en serio la idea de que la firma personal del alumno, su modo distintivo de aprender y crear, es algo que debe preservarse y desarrollarse. No nos dedicamos a fabricar zapatos” (Eisner, La escuela que necesitamos, 2002, pág. 11). En el momento de compartir vivencias y de revisar los trabajos realizados a lo largo de los talleres práctico-reflexivos, los docentes podrán observarse recíprocamente dentro de sus múltiples diferencias, en ese espejo enriquecedor que suele ser el otro, y así, ser testigos de aquella heterogeneidad que nos hace especiales. Es lógico que esta visión experimentada en primera persona los ayudará a promulgar con ahínco el concepto del valor de la diversidad.

El arte vivencial contribuye también a desestabilizar aquel concepto romántico de artista *sui generis*, de genio, que ha sido una etiqueta pesada pegada encima de una visión más democrática y extensa del arte como manifestación de la humanidad entera y no de una élite de *elegidos* hábiles y talentosos. Este mito se ha visto a menudo robustecido con frases como éstas arrojadas sin el menor asomo de culpa o de tacto: *qué poco hábil que eres, qué feo que está tu dibujo, ¿ese será un árbol?, los árboles nos son morados; mejor dedícate a otra cosa, entre otras*. Cuando, a través de los talleres vivenciales, se

logre generar en los docentes una experiencia grata y un reencuentro con el arte, estos profesores lograrán valorar la práctica artística, posibilitando la ruptura del patrón estereotipado y prejuicioso tan nocivo y dañino con el que fueron educados y que ha sido tan pernicioso para los procesos educativos. Cuando el docente evidencie que todo ser humano tiene un potencial creativo, será más fácil respaldar y proteger las aspiraciones y el *sello personal* de los estudiantes, arrinconando aquella definición que tacha a unos u otros de talentosos o no talentosos; generando en ellos confianza en lugar de desaliento, dejando espacio para la libertad de ser lo que se es, de jugar, de divertirse y de crecer.

“Los docentes han sido formados dando una sobrevaloración al conocimiento racional y científico y esta herencia, no permite que los sentimientos, las emociones, los afectos sean considerados componentes humanos importantes, por eso es fundamental generar espacios para este tipo de reflexiones y vivencias” (Palacios, 2006). Esta propuesta de fomentar un espacio para vivir el arte otorga también la posibilidad de reencontrarse, de conocerse lejos de los roles institucionales y de los estereotipos, percatándose no solo de la diversidad, sino de aquellas características únicas que generan empatía entre los seres humanos: la simpatía, la complicidad, la picardía, entre otros. Los vínculos afectivos resultantes podrían abrir un universo de matices sensoriales y emocionales que a veces relegamos a un segundo plano y que son fundamentales en la vida y en los procesos educativos.

Con la inversión de los roles maestro-alumno, los docentes volverán a ser educandos, experimentando, probablemente, el recuerdo de sus días de estudiantes, exhumando la exuberancia de la niñez, rompiendo la rutina que los ve dictando clases, relajándose, recordando, tal vez, incluso los juegos del pasado en los que soñaron con ser maestros, con tener una cátedra, un puñado de tizas y un público atento. Esta experiencia, en el caso de ser genuina, será asimilada, digerida, como un alimento que, una vez comido, entra a formar parte del cuerpo y de sus células. Así el arte llegaría a radicarse en la esencia del docente que la experimentó, cambiándolo, de maneras sorprendentes y misteriosas. Resultará fácil, de esta forma, que la práctica artística irrumpa en el quehacer diario del aula, fomentando formas alternativas de aprendizaje. “Cuando las artes no son parte de nuestra vida, es difícil saber qué pueden aportarle” (Eisner, La escuela que necesitamos, 2002, pág. 130).

Por último, los talleres se convertirían asimismo en un espacio de interrelación, intercambio de experiencias y de puntos de vista, generando una ósmosis creativa entre los docentes involucrados, dando impulso al trabajo colectivo, algo tan necesario en el campo de la educación. “Una estructura organizativa que posibilite a cada docente ver y comentar el trabajo de los demás” (Eisner, *La escuela que necesitamos*, 2002, pág. 296). El fomento de un paréntesis de evaluación compartida y de auto-reflexión sería un resultado deseable. “Interrogar-nos no para marcarnos los agujeros, tampoco para taparlos sino para generar un espacio donde esos agujeros sean cómicos en vez de trágicos. Donde mi falla invite al otro en tanto interlocutor (desnude sus fallas) para ponerlas a producir en función de lo que proyecto” (Bixio, 2010, pág. 133). Legando una invitación a experimentar un tiempo durante su jornada escolar para reflexionar sobre su práctica, autoevaluarse, coevaluarse y hacer una realimentación permanente.

**PARTE SEGUNDA: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
APLICADO EN EL COLEGIO SAN GABRIEL CON LOS
DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMERO DE
BÁSICA Y BÁSICA ELEMENTAL**

CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

“Cada día que pasa, la educación se vuelve más importante en un mundo donde la innovación, la ciencia y la tecnología son las nuevas reglas del juego. En el pasado eran importantes los recursos naturales, pero en el futuro serán fundamentales los recursos humanos. Sin educación, sencillamente, no hay futuro” (Cordeiro, 2007, pág. 142).

El presente estudio tuvo tres etapas prácticas de investigación: una primera, para el levantamiento de datos -información necesaria para poder plantear los talleres práctico-reflexivos; una segunda etapa, para la aplicación de los talleres y el encuentro semanal con los docentes para compartir vivencias, técnicas y conocimientos; y una última etapa, para el levantamiento de resultados, registros fotográficos y visualización de los alcances de la investigación realizada. Cada una de estas fases se detallará en los siguientes párrafos.

4.1. Etapa de levantamiento de datos

La etapa de levantamiento de datos consistió en visitas a la institución y diálogos con las Coordinadoras, tanto de Educación Inicial y Primero de Básica, como de Educación Básica Elemental, para visualizar las expectativas y alcances de la propuesta. Esta etapa también consistió en la aplicación de una encuesta diagnóstica (**Anexo 1**) la misma que se planteó para determinar las necesidades e intereses del grupo de docentes.

Este proceso de acercamiento a la institución antes de empezar con los talleres práctico-reflexivos con los docentes fue fundamental para conocer el contexto, sus intereses e inquietudes en torno al tema del arte en la educación. Se realizaron varias visitas a la unidad educativa para determinar la disposición que tenía el grupo de profesores con los que se trabajaría, asimismo, se llevaron a cabo reuniones con las respectivas coordinadoras, pues el interés de la investigadora vertía sobre la construcción de talleres estratégicos volcados a suplir las necesidades comunicadas por la institución, los docentes y el alumnado. La idea nunca fue la de imponer algo, sino la de averiguar sus intereses, inquietudes, curiosidades en torno al arte en la educación.

Se detallan a continuación las fechas y la información tratada en cada una de las reuniones mantenidas, registradas en el diario anecdótico de la investigadora:

2 de septiembre de 2013

Presentación de la propuesta. Hay mucho interés por parte de la persona que reviste el cargo de Coordinadora de Educación Inicial, Primero de Básica y Básica Elemental², así como también por parte de todo el grupo de docentes.

La Coordinadora señala que le interesa mucho el tema porque las profesoras que están en Básica Elemental se olvidan de seguir trabajando el área artística como un eje transversal, cosa que no pasa en Educación Inicial.

9 de octubre de 2013

Se coordinan las fechas y días que se llevarán a cabo los talleres práctico-reflexivos. La institución sugiere llevar a cabo los talleres en dos días y horarios diferentes. Un día a la semana con Educación Inicial y Primero de Básica, y otro día con Básica Elemental. Los días acordados son: lunes de 13h40 a 14h45 con Básica Elemental y jueves de 12h45 a 13h45 con Educación Inicial y Primero de Básica.

4 de noviembre de 2013

Diálogo con las coordinadoras acerca de la aplicación de la primera encuesta que se realizará en diciembre de este año.

26 de noviembre de 2013

Conversación con las coordinadoras, tanto de Educación Inicial y Primero de Básica como de Básica Elemental. Los puntos más importantes que se tratan son: la existencia de un interés por los talleres ofrecidos en pos de una posible apertura a una educación más integral y dinámica a través del arte; y la expectativa de un resultado positivo al que se pueda llegar mediante dichos talleres.

La coordinadora de Educación Inicial y Primero de Básica comenta que *en Educación Inicial siempre está latente esto del arte*. Por otro lado, la coordinadora de Básica

² Cuando se inició el presente estudio existía una sola Coordinadora para las tres áreas nombradas. Posteriormente, quedaron dos Coordinadoras, una para Ed. Inicial y Primero de Básica y otra, para Ed. Básica Elemental.

Elemental acota que está interesada en reforzar la idea de realizar proyectos multidisciplinarios, puesto que el Colegio San Gabriel trabaja mucho en relación a proyectos. Hay interés en que se pueda incentivar con estos talleres la realización de propuestas interdisciplinarias que refuercen lo aprendido en clase y que renueven en los docentes y en el alumnado el entusiasmo por exponer permanentemente lo que se hace.

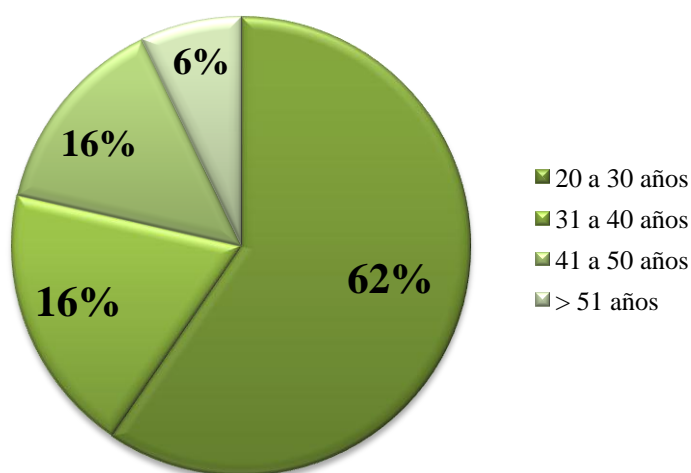
En el mes de diciembre de 2013, se entregaron las encuestas a las Coordinadoras para que sean ellas las encargadas de realizar la toma de las mismas a los profesores.

A continuación, se detalla la información, los gráficos y los resultados de dichas encuestas.

4.1.1. Estadísticas de la encuesta inicial o diagnóstica

Los tres primeros gráficos nos muestran los datos informativos del grupo de docentes con quienes se trabajó: edad, área de trabajo y años como profesor. En el gráfico 1 podemos visualizar la edad de los maestros encuestados, teniendo un porcentaje del 62% de profesores entre 20 y 30 años, seguido de un 16% de docentes que oscila entre 31 y 40 años, igual rango se mantiene para los profesores cuyas edades están comprendidas entre 41 y 50 años, mientras que solo un 6% de profesores son mayores de 51 años.

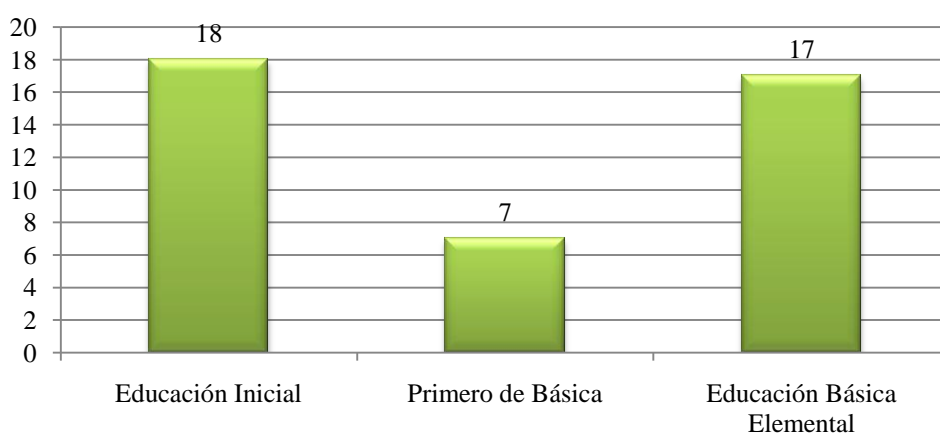
Gráfico 1
Edad de los docentes encuestados

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

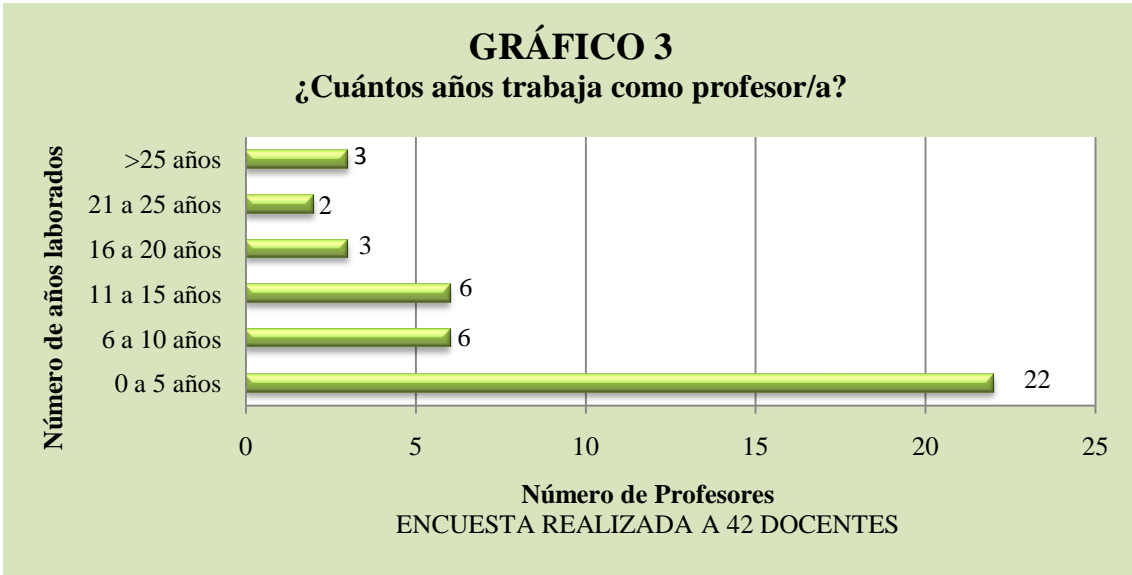
En cuanto al área de trabajo, como podemos observar en el gráfico 2, existen 18 profesores de Educación Inicial, 7 profesores de Primero de Básica y 17 docentes de Educación Básica Elemental. Los talleres práctico-reflexivos se realizaron con todos los docentes, teniendo un total de 42 participantes, divididos en dos grupos, uno que comprendía 25 docentes de Educación Inicial y Primero de Básica, y el otro, de 17 docentes de Ed. Básica Elemental.

Gráfico 2
¿En qué área trabaja usted?
Número de docentes encuestados 42.

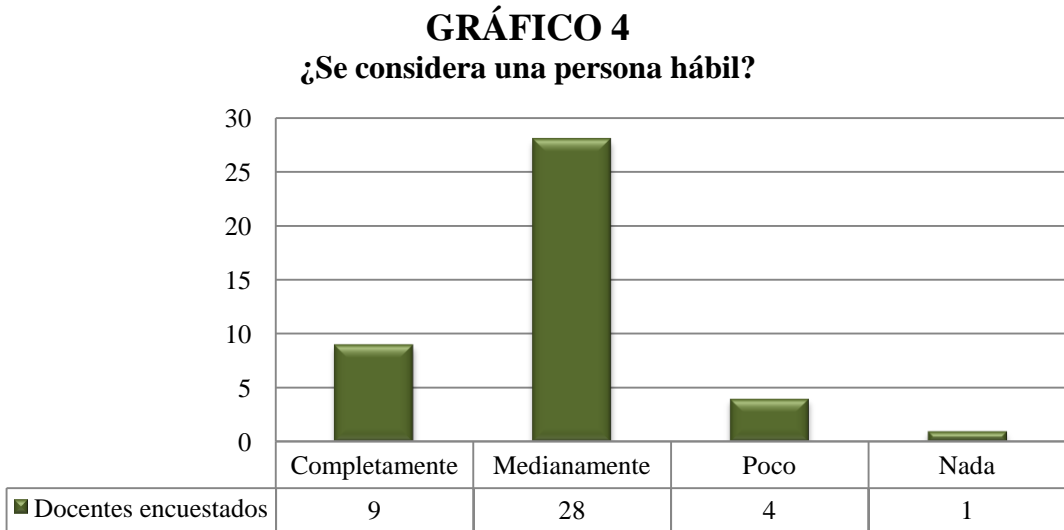
Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

Por último, en el gráfico 3, se puede observar el número de años que los docentes ejercen en su profesión. Obteniendo como datos que son 22 profesores que trabajan menos de 5 años, 6 docentes de 6 a 10 años, igualmente 6 docentes de 11 a 15 años, 3 profesores de 16 a 20 años, 2 docentes de 21 a 25 años y 3 docentes que trabajan por más de 25 años.

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

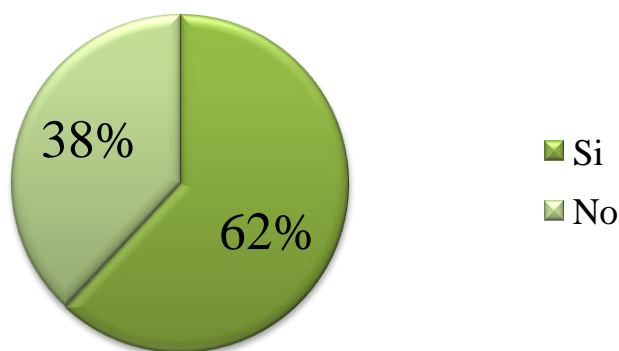
Los gráficos a continuación revelan el acercamiento de los docentes hacia el arte y su relación con este. En el gráfico 4, podemos observar cómo 28 profesores se consideran medianamente hábiles. Este aspecto se tomó en cuenta dentro de esta investigación, para determinar si una de las razones para no aplicar, de manera regular, el arte dentro de las aulas era asociar las habilidades con el aspecto artístico.

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

En el gráfico 5, se evidencia que el 62% de los encuestados considera que existe alguna diferencia entre manualidad y arte. Para reconfirmar la contestación, la investigadora pidió a los docentes que especificaran cuál es esta diferencia. A continuación se detallan algunas de las respuestas descritas y repetidas en la encuesta: *el arte permite la expresión del ser humano, mientras que la manualidad se trabaja solo con las manos. El arte abarca diferentes tipos: música, danza, fotografía, etc. La manualidad es relativa a las artes plásticas. El arte es creatividad, la manualidad sigue pasos. El arte tiene estilo, talento y belleza. El arte necesita de un don especial. Arte es pintura. Para hacer arte se necesitan técnicas específicas. El arte es libertad.* Lo que pone en evidencia dos aspectos relevantes: por un lado, la comprobación de que muchos de estos conceptos están ligados al estereotipo de arte y artista “genio”, “talentoso” y “hábil”, del que hablamos en el primer capítulo. Por otro lado, la reafirmación de las características más conocidas que las artes pueden aportar al ser humano: expresión, creatividad y libertad.

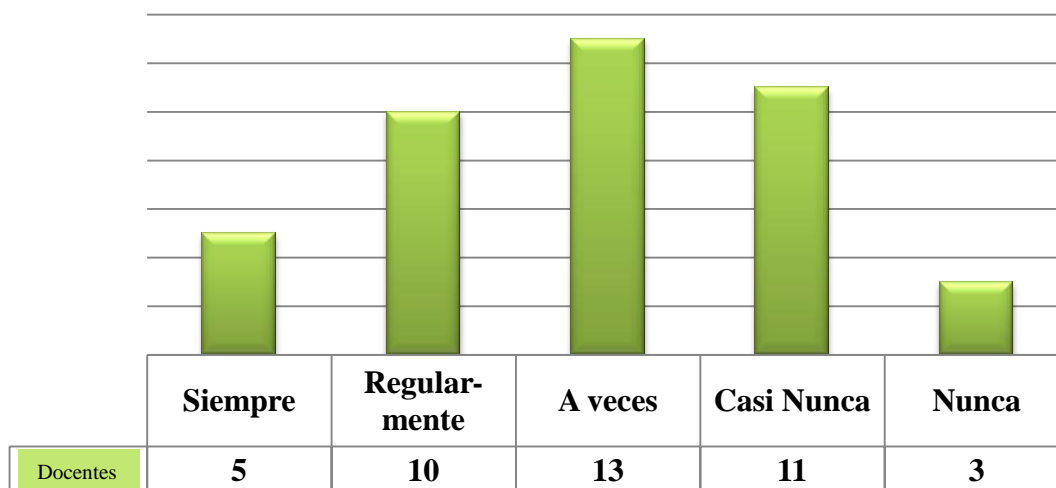
GRÁFICO 5
¿Cree usted que existe alguna diferencia
entre manualidad y arte?

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

Por último, para indagar sobre la relación de los docentes con el arte, en el gráfico 6 podemos observar si los profesores realizan una actividad artística de manera regular, teniendo como resultados que más de la mitad de los docentes encuestados practica con poca frecuencia este tipo de actividades.

GRÁFICO 6
¿Practica alguna actividad artística de manera regular, como pintura, danza, música, etc.?

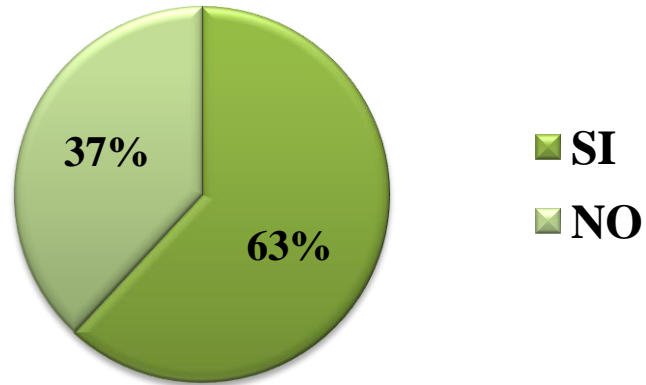

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

Otra de las áreas de esta encuesta fue el tema: arte y educación, para levantar información sobre la formación del profesorado en este aspecto, así como el conocimiento y aplicabilidad del arte dentro de los procesos educativos. En el gráfico 7, podemos ver que el 63% de los encuestados si recibió una materia en relación al arte durante su formación universitaria. Para profundizar sobre el tema, la investigadora en la misma encuesta, solicitó a los docentes, especificar cuál fue dicha materia. Obteniendo la siguiente información: *Artes plásticas: técnicas grafo-plásticas y hacer títeres. Mimo, teatro y payasería. Actividades manuales o prácticas. Música. Expresión Plástica. Expresión Corporal. Elaboración de material didáctico.* Varias de estas materias se repitieron en los encuestados, lo que denota un acercamiento leve al arte y separado del campo educativo, más enfocado a la realización de objetos y “cosas bonitas” y utilitarias. Pues solo 2 de los encuestados respondió que su materia fue *Arte aplicada a la educación.*

GRÁFICO 7

¿Durante su formación universitaria recibió materias que lo capacitaron para aplicar el arte como una herramienta didáctica?

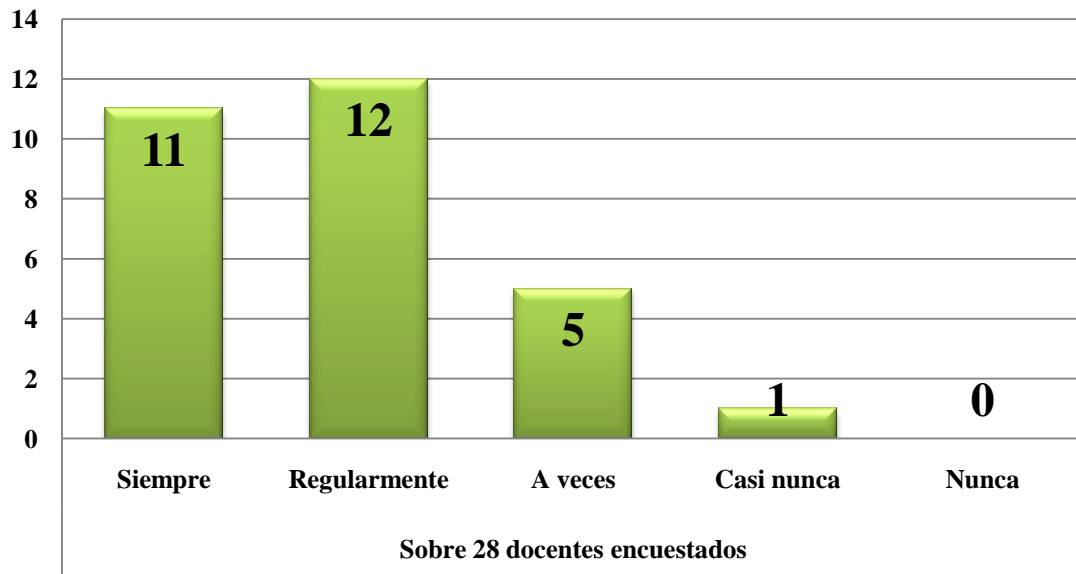

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

A continuación, se encuentra el gráfico relacionado a la aplicación de dichas nociones, en caso de haber recibido conocimientos de ellas durante la formación universitaria. Por lo que, 28 docentes respondieron positivamente a dicha pregunta, obteniendo como resultados que 11 profesores aplican siempre estos conocimientos dentro del aula, 12 lo hacen regularmente, 5 a veces y 1 casi nunca.

GRÁFICO 8

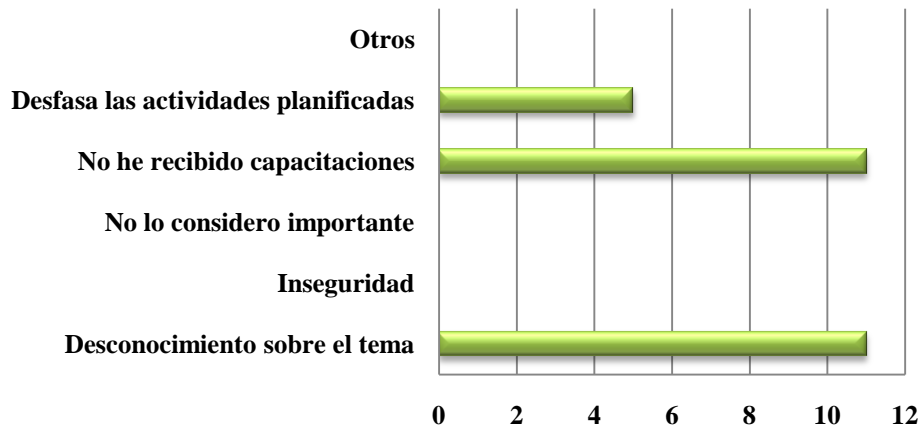
¿Actualmente aplica estos conocimientos dentro del aula?

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

El gráfico 9 en cambio, muestra las razones por las que los docentes no utilizan el arte como una herramienta didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Podemos observar cómo el no haber recibido capacitaciones sobre el tema y el desconocimiento del mismo, son las razones principales por las que no lo hacen. En segundo aspecto se puede evidenciar que es debido a que consideran que el arte desfasa las actividades planificadas.

GRÁFICO 9
Razones por las que no utiliza el arte como
herramienta didáctica en los procesos de enseñanza-
aprendizaje
 PUEDE MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN

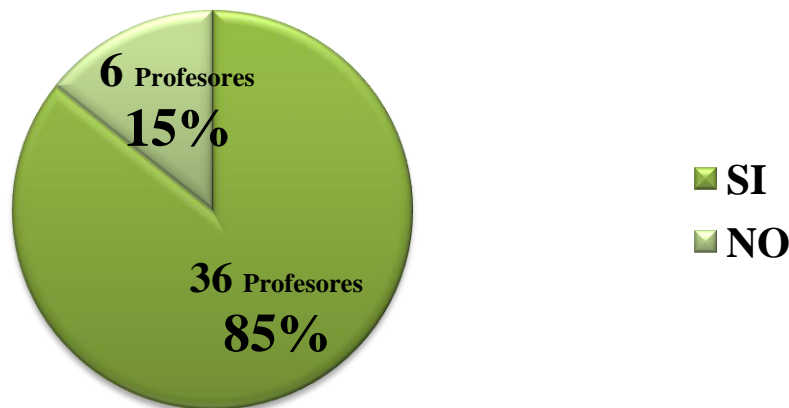

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

A continuación, se les preguntó a los docentes si creen que el arte puede utilizarse como herramienta didáctica, obteniendo como resultados que el 85% de los encuestados si lo considera. Para reafirmar la interrogante, se solicitó que explicarían por qué. Aquí algunas de las razones expuestas y repetidas por parte de los docentes: *permite que los niños sean creativos. Se puede llegar más divertido a los niños. Crecimiento integral. Ayuda al desarrollo de la motricidad. Se trabaja con material concreto. Permite a los niños expresarse. Aprender haciendo.* 15 docentes no respondieron a esta interrogante.

GRÁFICO 10
¿Cree que el arte puede utilizarse como herramienta didáctica?

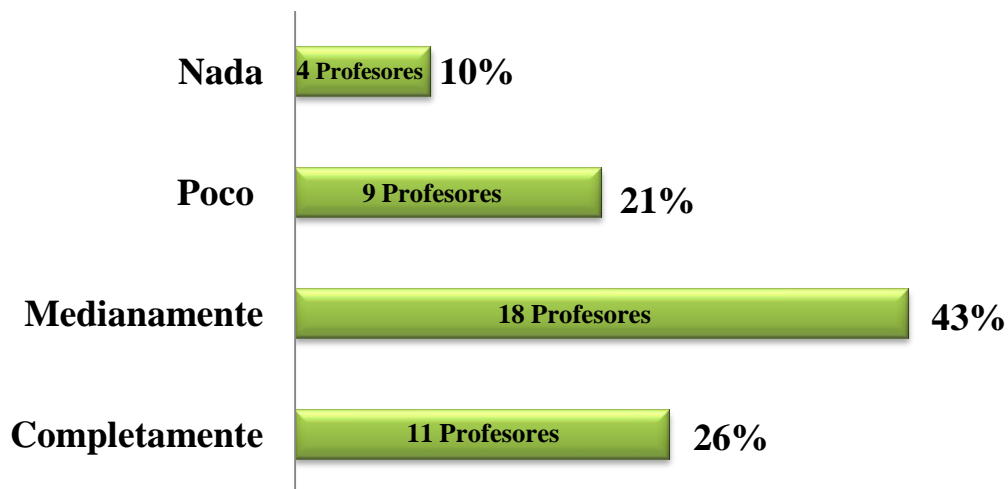
Total de docentes encuestados 42

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

Otro de los aspectos que se preguntó en esta encuesta diagnóstica estaba relacionado al conocimiento sobre los beneficios del arte en la educación. En el siguiente gráfico se puede observar que 11 profesores conocen completamente, 18 medianamente, 9 poco y 4 nada sobre dichos beneficios. Para indagar sobre este tema, la investigadora volvió a solicitar en la encuesta que los docentes que los conocieran, nombraran 3 beneficios; obteniendo la siguiente información: *facilita un aprendizaje significativo. Terapia. Desarrollo emocional y de la creatividad. Desarrollo motriz. Ayuda a la concentración. Desarrolla el sentido estético. Seguridad. Desarrolla la coordinación óculo-manual* (varias de las respuestas se repetían). Lo que denota un conocimiento leve del tema y una vez más, de las características más conocidas que, generalmente, se dice que el arte aporta al ser humano.

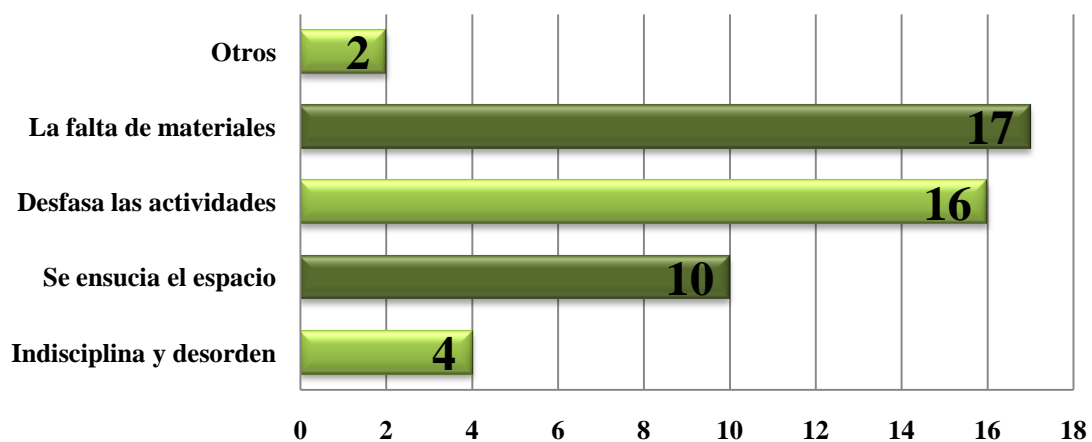
GRÁFICO 11
¿Conoce sobre los beneficios del arte en la educación?

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

En el gráfico 12 se puede observar los aspectos que consideran los maestros pueden limitar una actividad artística dentro del aula. Teniendo que 17 profesores consideran que la falta de materiales limita la aplicación del arte en el aula, 16 docentes, que desfasan las actividades planificadas, 10 profesores, consideran que el arte ensucia el espacio, 4 profesores, que el arte genera indisciplina y desorden y 2 especifican otras respuestas: *el espacio. Lo establecido por el ministerio y nuestro sistema educativo tan escolarizado.*

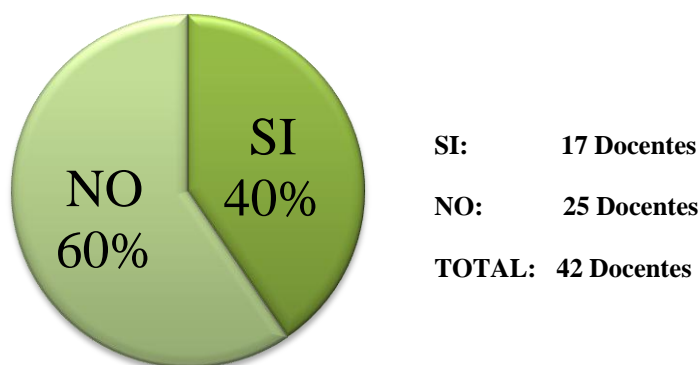
GRÁFICO 12
¿Qué aspectos cree que limitan la aplicación del arte dentro del aula? PUEDE MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

En el gráfico 13, se evidencia que el 60% de los encuestados no conoce técnicas artísticas para aplicar en procesos pedagógicos. Igualmente, en esta pregunta se pidió que nombraran dichas técnicas, obteniendo: *dibujo, modelado, collage, trozado, plegado, pintura dactilar, técnicas grafo-plásticas, música, danza y manualidades*, como las técnicas artísticas conocidas.

GRÁFICO 13
¿Conoce técnicas artísticas para aplicar en procesos pedagógicos?

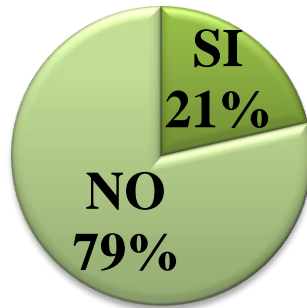

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

La última parte de esta primera encuesta, estuvo relacionada a las capacitaciones sobre arte y educación, para levantar información sobre los intereses de los docentes en este tema. En el gráfico 14, se puede observar que solo el 21% del profesorado, en los últimos 2 años, ha tenido acceso a una capacitación teórico-práctica que relacione el arte con la educación. Siendo *Arteterapia, Música en la Educación, Pedagogía Reggio Emilia* y *Congreso de pedagogía curativa*, los seminarios a los que han asistido.

GRÁFICO 14

¿En los últimos 2 años ha tenido acceso a una capacitación teórico-práctica que relacione el arte con la educación?

SI: 9 Docentes
NO: 33 Docentes
TOTAL: 42 Docentes

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

En el gráfico 15 se puede observar que al 100% de los docentes encuestados les gustaría recibir talleres práctico-reflexivos sobre el arte, enfocados a los procesos pedagógicos. Lo que evidencia el interés permanente del profesorado por la actualización de sus conocimientos y las ganas continuas por seguir aprendiendo.

GRÁFICO 15

¿Le gustaría recibir talleres práctico-reflexivos sobre el arte enfocados a procesos pedagógicos?

SI: 42 Docentes
NO: 0 Docentes
TOTAL: 42 Docentes

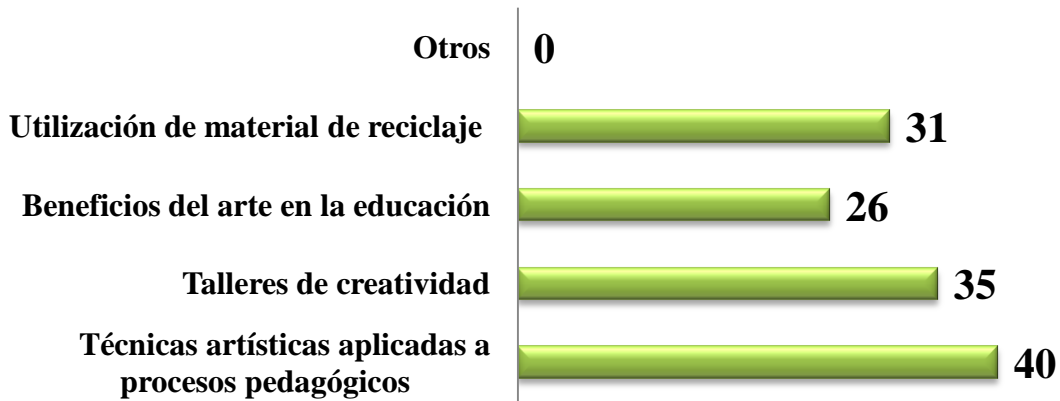
Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

Por último en el gráfico 16, podemos observar los temas que los docentes estarían interesados en recibir en los talleres. Obteniendo gran interés en todas las ofertas, con un énfasis de que a 40 profesores les gustaría recibir capacitaciones sobre técnicas artísticas aplicadas a procesos pedagógicos.

GRÁFICO 16

Si la respuesta anterior es afirmativa ¿qué temas le gustaría recibir? PUEDE MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN

Encuesta realizada a 42 docentes

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

Esta encuesta inicial o diagnóstica arrojó la información que se detalla a continuación y que fue fundamental en la planificación de los contenidos y actividades que se llevarían a cabo en los talleres práctico-reflexivos.

- La población del estudio realizado es joven, lo que nos hace reflexionar que su paso por la universidad ha sido reciente.
- Las diferencias entre manualidad y arte evidencian poco conocimiento sobre el tema por parte de los encuestados, pues sus respuestas se acercan a los estereotipos de arte y artista, utilizando conceptos como bonito, genialidad, don especial, belleza y talento.
- La formación universitaria que los docentes han recibido en relación al arte, se enfoca principalmente al conocimiento de técnicas artísticas aisladas y a la elaboración de material didáctico, mas no a la utilización del arte como una herramienta didáctica que dinamice los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Los docentes no utilizan al arte como herramienta didáctica porque no han recibido capacitaciones sobre el tema y por ende, tienen desconocimiento sobre el mismo. Estas razones se refuerzan al creer que el arte desfasa las actividades planificadas, ensucia el espacio y necesita de materiales diferentes a los que normalmente existen en el aula.

- Más de la mitad de los docentes encuestados conocen medianamente y poco sobre los beneficios de las artes en la educación, y estos beneficios se enfocan en los más conocidos y difundidos en el desarrollo del ser humano, tales como, la posibilidad de expresión, el fomento de la creatividad y el desarrollo motriz, dejando de lado un sinnúmero de aportes que el arte beneficia al proceso educativo.
- Las técnicas artísticas que los docentes conocen están enfocadas a la pintura y bidimensionalidad, olvidando otras tantas técnicas de fácil manejo y acceso para los docentes y los niños.
- Por último, que los docentes tienen poco acceso a capacitaciones sobre el tema del arte en la educación y que existe un interés por parte de ellos en aprender sobre estos temas, en especial, sobre técnicas artísticas aplicadas a procesos pedagógicos.

Todas estas conclusiones fueron fundamentales para plantear los talleres práctico-reflexivos que se detallan en el siguiente sub-capítulo.

4.2. Aplicación de los talleres práctico-reflexivos

“Todo proyecto de arte facilita el anclaje en las nociones ya elaboradas y adquiridas, modificándolas o ampliándolas significativamente” (Num de Negro, 2008, pág. 72).

Los talleres de arte que se planificaron para compartir con los docentes, se realizaron a partir de la realidad del contexto ecuatoriano y las necesidades específicas del colegio, determinadas en la encuesta diagnóstica. A continuación, se detallan cada uno de los talleres efectuados, sus objetivos, contenidos, desarrollo y fichas de observación realizadas para cada encuentro. También, se han incluido fotos de los talleres con una descripción de los mismos para evidenciar lo compartido en cada sesión.

La planificación de los talleres se basó en el conocimiento y la experimentación de diversas técnicas artísticas y varios ejemplos de la historia del arte; se trabajó con una metodología participativa, de diálogo y lúdica. Se planificó abordando los distintos estilos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico.

Se utilizó el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje orientado a proyectos: dos métodos que se relacionan entre sí y que permiten el trabajo multidisciplinario:

necesidad e interés que indicó la institución. El aprendizaje por proyectos es un método de enseñanza que permite a los estudiantes aprender de acuerdo a sus intereses y en relación al contexto en el que se desarrollan. El estudiante se vuelve responsable de su propio aprendizaje y por ende, se incrementa su interés por el tema tratado. Esta metodología es idónea para que los alumnos apliquen sus conocimientos, trabajen en equipo y de manera colaborativa y, sobre todo, puedan abordar todas las áreas de estudio de manera multidisciplinaria. “La naturaleza de todo proyecto permite el abordaje combinado de varios niveles y un abanico de contenidos particulares del eje temático, como el tratamiento de *contenidos transversales* interesantes para ser tratados artísticamente” (Num de Negro, 2008, pág. 69).

Los talleres se desarrollaron con materiales de fácil acceso y manejo para los docentes: en su mayoría fueron materiales de reciclaje, utilizados para fomentar el cuidado del medio ambiente y para subrayar que no se necesitan herramientas costosas o raras para hacer arte, sino lo que se tiene a disposición en el aula.

PLANIFICACIONES, VIVENCIAS Y FICHAS DE OBSERVACIÓN³ DE LOS TALLERES PRÁCTICO-REFLEXIVOS CON LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMERO DE BÁSICA

TALLER N° 1

Fecha: Jueves, 20 de febrero de 2014

Duración: 60 minutos

Objetivos: Despertar y fortalecer la creatividad de los docentes para liberar bloqueos personales, reforzar su autoestima y abrirse a trabajar desde otros puntos de vista.

Contenidos: La creatividad

Actividades: Socialización; taller de creatividad; ejemplos de varios artistas; reflexiones sobre el tema.

³Las fichas de observación utilizadas para cada taller se realizaron en base a los contenidos y objetivos planificados para cada sesión, así como en base a los objetivos de la investigación.

Las fichas se llenaron al finalizar la jornada por parte de Daniel Carvajal, observador indirecto y encargado de llevar el registro fotográfico de los talleres y por parte de la artista investigadora quien tuvo un rol de observadora directa.

Materiales:

- Fósforos utilizados, cartas, alambre, tapas, lanas, papel, cubetas de huevo, tillos, palillos de dientes, telas y cajas tamaños varios.
- Tijeras, masking y goma
- Pistola de silicona caliente y repuestos

Durante la sesión:

1. **Inicio:** Presentación del grupo a través de una dinámica corporal.
2. **Desarrollo:** Diálogo sobre la creatividad, visualización de imágenes, ejercicio práctico en parejas sobre el tema.
3. **Cierre:** Socialización de los ejercicios realizados, reflexiones, anotación puntual de lo más positivo y lo más negativo de la sesión.

Descripción y fotos del taller⁴:

El taller ha comenzado con una pequeña presentación y un agradecimiento por la acogida a la artista investigadora y por la confianza puesta en ella. Posteriormente, cada participante se da a conocer y comparte una característica que lo represente, de tal manera, empezamos a crear un lazo más personal.

⁴ Información tomada del diario anecdótico y bitácora de la artista investigadora.

Posteriormente, dialogamos sobre la creatividad, lo que significa para cada uno, con qué la asocia, para qué sirve, etc. Miramos varias imágenes en torno al tema y se comparte la forma en que se va a desarrollar este taller. Los docentes se dividen en parejas al azar -lo cual fue muy interesante, pues tuvieron la oportunidad de trabajar con compañeros que no lo habían hecho antes.

El trabajo consistió en construir algún elemento, forma, imagen o cualquier objeto con un solo material asignado también al azar. Entre las parejas debían ponerse de acuerdo sobre qué hacer, teniendo en cuenta que lo que fuese que hicieran tenía que ser inédito para ellos, al fin de que empezaran a probar nuevas posibilidades.

El factor tiempo ha sido una característica permanente de todas las sesiones, puesto que para cada taller se contaba con una sola hora. A pesar de este limitante, para la artista

investigadora esto ha sido estimulante, pues ha permitido a los docentes concentrarse para resolver los problemas propuestos en el tiempo previsto.

Los resultados han sido muy interesantes y diversos. Lo más importante, al juzgar por la reacción de cada pareja ha sido el sentimiento de satisfacción por haber logrado resolver con creatividad el problema planteado. Al finalizar la sesión, se pide al grupo de profesores que detallen por escrito lo más positivo y negativo del taller. Entre los comentarios realizados están: *Se generó integración en el grupo. Interesante reciclar materiales. Me encantó. Se sintió solidaridad.* Estas como características positivas y entre las negativas: *Faltó puntualidad por parte del grupo. Empezamos tarde. El tiempo se sintió corto.* Para la artista investigadora lo positivo ha sido sentir que se enfrentaba a un grupo muy creativo, acostumbrado a una manipulación permanente del material que denota la relación con los alumnos más pequeñitos. Los aspectos negativos podrían ser la falta de puntualidad y, sobre todo, el espacio reducido que nos ha llevado a plantear para próximas sesiones una disposición alternativa de las mesas.

Los trabajos resultantes han sido creativos y muy diversos. Pese a que unas parejas abordaran temas similares como plantas o árboles, se logró evidenciar la forma diferente de resolver los productos. Parte de esta propuesta es evidenciar de manera práctica los beneficios de incluir al arte en la educación, como la diversidad de resultados, el respeto a las individualidades y las distintas posibilidades de resolver un problema.

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 1					
Observador: Indirecto (Daniel Carvajal)			Fecha: 20-02-2014		
Grupo de docentes: Educación Inicial y 1ro. de Básica					
Número de participantes: 24 profesores					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.	X				
3. Se refuerzan los conceptos de creatividad en el grupo de docentes.			X		
4. Liberan sus bloqueos personales.			X		
5. Se logra trabajar desde otro punto de vista.			X		
6. Los profesores valoran el uso de materiales alternativos (reciclados).		X			
7. Se genera un clima de apertura, confianza y respeto entre el grupo de docentes y la artista.	X				
8. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.		X			
9. Se genera un buen proceso de trabajo.		X			
10. Los profesores demuestran seguridad y autonomía en su trabajo.			X		
OBSERVACIONES:					
<ul style="list-style-type: none"> - Los participantes se asombran con las imágenes proyectadas. - Cuando se trabaja en parejas siempre hay uno que dirige más que el otro. - Se evidenciaron integración y solidaridad en el grupo. 					

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 1					
Observadora: Directa (Sol Gómez)			Fecha: 20-02-2014		
Grupo de docentes: Educación Inicial y 1ro. de Básica					
Número de participantes: 24 profesores					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/ En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.	X				
3. Se refuerzan los conceptos de creatividad en el grupo de docentes.		X			
4. Liberan sus bloqueos personales.			X		
5. Se logra trabajar desde otro punto de vista.			X		
6. Los profesores valoran el uso de materiales alternativos (reciclados).	X				
7. Se genera un clima de apertura, confianza y respeto entre el grupo de docentes y la artista.	X				
8. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.		X			
9. Se genera un buen proceso de trabajo.		X			
10. Los profesores demuestran seguridad y autonomía en su trabajo.		X			
OBSERVACIONES:					
<ul style="list-style-type: none"> - Es un grupo numeroso. - Es muy creativo y se siente que trabaja permanentemente con material concreto. - Ningún profesor hizo un marco o portarretrato. - Se integraron los grupos: los profesores de Inicial con los de Primero de Básica. - Se divirtieron. Sintieron que el tiempo pasó muy rápido. - Es aconsejable coordinar mejor la distribución del espacio. 					

TALLER N° 2

Fecha: Jueves, 27 de febrero de 2014

Duración: 60 minutos

Objetivos: Experimentar conocimientos sobre técnicas artísticas bidimensionales para que los docentes los puedan aplicar en procesos pedagógicos integrales.

Contenidos: Técnicas artísticas bidimensionales a través de la Historia del Arte, con ejemplos de Arte Rupestre, Puntillismo, Arte Abstracto-geométrico y técnicas como el *frottage*⁵.

Actividades: Pintura con tintes y pigmentos naturales, mosaico en papel, estarcido y *frottage*, socialización de experiencias y reflexiones sobre el tema.

Materiales:

- Soportes: una cartulina A3 dividida en 4.
- Tintes y pigmentos naturales, goma, pinceles.
- Retazos de cartulinas y papeles de colores, tijeras, goma.
- Cartulinas, tijeras, bolígrafos, rodillos o esponjas.
- Lápices de colores, papel bond.
- Pinturas acrílicas
- Masking

Durante la sesión:

1. **Inicio:** Dinámica corporal.

2. **Desarrollo:** Diálogo a partir de la visualización de una presentación Power Point trabajada sobre el tema; explicación de las técnicas expuestas. Aplicación de las mismas de manera individual.

⁵ *Frottage*, término francés que en español significa frotar. Es una técnica artística que, como su nombre lo indica, comprende en frotar texturas en una superficie lisa como papel o cartulina principalmente.

- 3. Cierre:** Diálogo sobre los ejercicios realizados como ejemplos para una futura aplicación en los procesos pedagógicos integrales. Reflexiones y anotaciones de lo más positivo y lo más negativo de la sesión.

Descripción y fotos del taller:

Este segundo taller ha sido muy interesante y lleno de descubrimientos. Se ha empezado con una dinámica corporal para generar aprendizajes kinestésicos y relajarnos un poco. Se ha visualizado una presentación sobre las técnicas escogidas para el taller y su relación con la Historia del Arte, lo que ha despertado mucha curiosidad en el grupo de docentes. Se ha explicado la dinámica con la que se trabajaría para experimentar con las técnicas bidimensionales seleccionadas.

Cada profesor ha recibido una cartulina tamaño A3, con 4 espacios diferentes para cada técnica: mosaico, pintura con pigmentos, *stencil*⁶ y *frottage*. En un tiempo determinado, debía experimentar con la técnica y realizar la imagen que decidiera: algo figurativo o abstracto o, simplemente, jugar con el material.

⁶ *Stencil* o estarcido, es una técnica bidimensional que consiste en realizar una plantilla o molde para posteriormente poner color.

En el *frottage*, por ejemplo, los docentes iban descubriendo las diversas texturas: finas y gruesas, ásperas y lisas. O en el mosaico, los colores y las formas. Mientras trabajaban se sentía un ambiente de concentración e interés por lo que estaban haciendo.

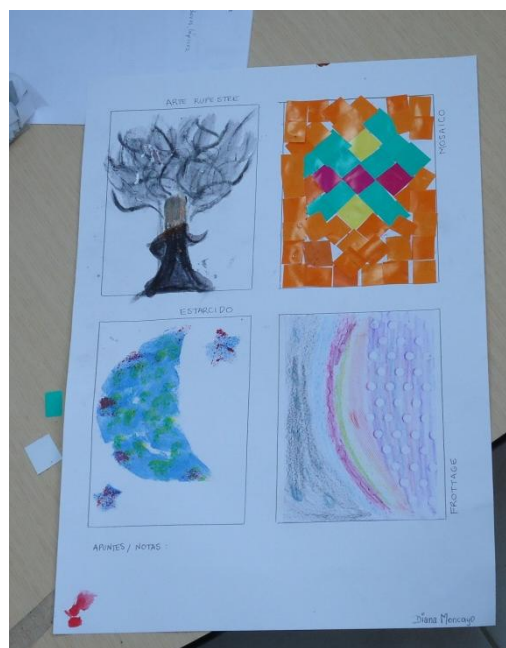
La artista investigadora simplemente pasaba por cada uno de los grupos para solventar dudas técnicas y dar apoyo en caso de ser necesario. En la imagen inferior por ejemplo, está explicando la mezcla de los pigmentos con los aglutinantes para poder pintar con carbón, ladrillo y mora sobre las cartulinas.

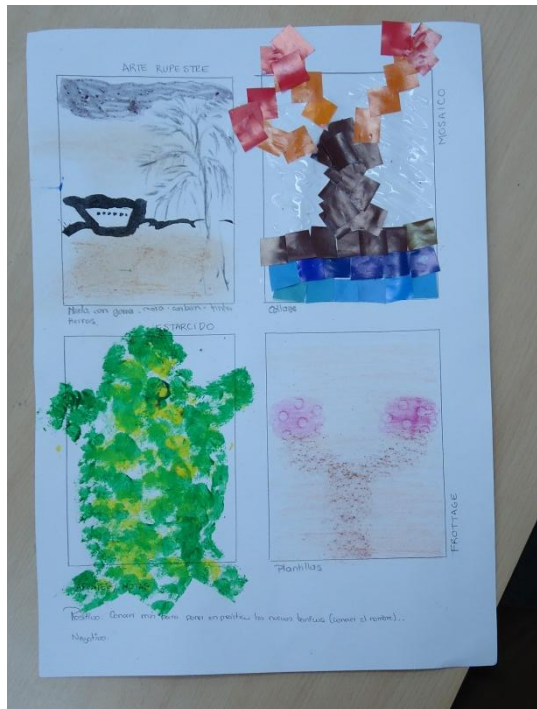

Al final de la sesión, se ha dejado el tiempo para escribir notas sobre lo experimentado (algún dato curioso, algún aprendizaje, pros y contras de la sesión, etc.) y para reflexionar sobre la vivencia del día y sobre cómo se la podría aplicar en el aula. Entre los comentarios positivos podemos destacar: *conocer una variedad de técnicas. Nos relajamos. Interesante la parte de Historia del Arte;* y entre los negativos: *el tiempo es demasiado corto.* Varios profesores han lamentado este aspecto, acotando que les gustaría que el taller fuera más largo. Para la artista investigadora lo positivo ha sido conocer las inquietudes de un grupo de docentes en cuanto a cómo mejorar el Centro de Arte- espacio que disponen dentro de las aulas para realizar actividades artísticas en Primero de Básica.

El momento de cierre del taller para compartir los trabajos y las posibles aplicaciones dentro del aula ha sido muy importante y provechoso. Por un lado porque cada docente ha mostrado con orgullo el trabajo realizado, fortaleciendo su autoestima, y por otro, porque todos han remarcado la utilidad de la vivencia compartida para la posterior aplicación en sus clases. Finalmente, la evidencia reiterada de la variedad de trabajos obtenidos nos resultó maravillosa.

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 2					
Observador: Indirecto (Daniel Carvajal)			Fecha: 27-02-2014		
Grupo de docentes: Educación Inicial y Primero de Básica					
Número de participantes: 22 profesores					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.		X			
2. Existe participación activa.		X			
3. Se experimenta y se genera curiosidad sobre las técnicas artísticas bidimensionales en el grupo de docentes.		X			
4. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.		X			
5. Los profesores proponen ideas para aplicar en el aula lo aprendido.		X			
6. Continúa un clima de apertura, confianza y respeto entre el grupo de docentes y la artista.		X			
7. Los profesores valoran el uso de materiales alternativos para hacer arte.		X			
8. Se genera un buen proceso de trabajo.		X			
9. Los profesores demuestran seguridad y autonomía en su trabajo.		X			
10. Se divierten los docentes.		X			
11. Se percibe relajación en el grupo de docentes.		X			
OBSERVACIONES:					
<ul style="list-style-type: none"> - Existe buena disposición en general. - El taller se vuelve un espacio de conversación variada entre los docentes. - Es interesante ver cómo asocian las técnicas bidimensionales a sensaciones corporales, por ejemplo con el <i>frottage</i>. - En general, los docentes se sintieron bien con la actividad realizada. - Entre lo positivo, todos destacan lo sencillo del material. 					

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 2					
Observadora: Directa (Sol Gómez)			Fecha: 27-02-2014		
Grupo de docentes: Inicial y Primero de Básica					
Número de participantes: 22 profesores					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.		X			
2. Existe participación activa.		X			
3. Se experimenta y se genera curiosidad sobre las técnicas artísticas bidimensionales en el grupo de docentes.	X				
4. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.			X		
5. Los profesores proponen ideas para aplicar en el aula lo aprendido.			X		
6. Continúa un clima de apertura, confianza y respeto entre el grupo de docentes y la artista.	X				
7. Los profesores valoran el uso de materiales alternativos para hacer arte.		X			
8. Se genera un buen proceso de trabajo.		X			
9. Los profesores demuestran seguridad y autonomía en su trabajo.		X			
10. Se divierten los docentes.		X			
11. Se percibe relajación en el grupo de docentes.		X			
OBSERVACIONES:					
<ul style="list-style-type: none"> - Los profesores llegan cansados, pero poco a poco se relajan con la actividad. - Se siente que conocen algunas de las técnicas en teoría, pero no en la práctica. - Algunos profesores “refrescan” conocimientos. - Hay interés en la Historia del Arte, en conocer de dónde viene la técnica. - Es interesante descubrir nuevas inquietudes e intereses por parte de los docentes en relación a la capacitación. Les interesa escuchar consejos sobre cómo potencializar el Rincón de Arte que tienen dentro del aula, no solo como el espacio del que disponen los alumnos para ir libremente a hacer lo que cada uno quiere, sino para convertirlo en un rincón interactivo y multidisciplinario enfocado al aprendizaje significativo. 					

TALLER N° 3

Fecha: Jueves, 6 de marzo de 2014

Duración: 60 minutos

Objetivos: Experimentar conocimientos sobre técnicas artísticas tridimensionales para que los docentes los puedan aplicar en procesos pedagógicos integrales.

Contenidos: Técnicas artísticas tridimensionales con material de reciclaje a través de la Historia del Arte, con ejemplos de la obra de los artistas Alexander Calder, Pablo Cano y Pablo Gamboa.

Actividades: Aplicación de una de las técnicas escultóricas en grupos. Móvil, *stabile*⁷, instrumentos musicales, títeres y/o juguetes con movimiento. Reflexiones sobre el tema.

Materiales:

- Latas de diferentes tamaños hechas hueco, taladro manual, alambre, pinzas, lanas, telas, tapas, tillos, cartón, cajas de cartón de diferentes tamaños, cajas tetrapack, cd's utilizados, palos de pincho, palillos.
- Pistola de silicona y repuestos.
- Masking, goma.

Durante la sesión:

1. **Inicio:** Dinámica corporal.
2. **Desarrollo:** Diálogo a partir de la visualización de una presentación Power Point trabajada sobre el tema, explicación de las técnicas expuestas. Aplicación de las mismas de manera grupal.

⁷ *Stabile*, es el nombre que se dio a las esculturas sin movimiento realizadas por el escultor norteamericano Alexander Calder. Se caracterizan por ser construidas con planchas metálicas, por utilizar un formato grande y por buscar estabilidad.

- 3. Cierre:** Socialización de los ejercicios realizados y su aplicación en procesos pedagógicos integrales. Reflexiones sobre el tema, escribir en su cuaderno lo más positivo y lo más negativo de la sesión.

Descripción y fotos del taller:

Este tercer encuentro ha empezado con unas respiraciones, posteriormente hemos visualizado una presentación trabajada sobre el tema de la tridimensión a partir de tres artistas escogidos desde el punto de vista de la investigadora. Alexander Calder, artista norteamericano quien revolucionó la escultura al incluir movimiento real en la misma. Pablo Cano, artista cubano quien trabaja juguetes y marionetas. Y Pablo Gamboa, artista ecuatoriano, quien trabaja mucho con materiales de reciclaje.

Después, a través de la técnica de papelititos, se realizaron los grupos de trabajo, los cuales tenían como objetivo construir el elemento asignado: marionetas, juguetes, móviles, *stabiles*, instrumentos musicales o títeres. Los miembros de cada grupo debían conversar, escoger los materiales y decidir cómo unirlos para realizar su obra.

La artista investigadora pasaba por cada grupo solo para aclarar cualquier inquietud técnica y solventar conocimientos en cuanto a herramientas o procesos artísticos. Ha sido muy interesante ver cómo cada grupo resolvía la propuesta planteada a su manera, con los diversos materiales de reciclaje, entorchando, pegando, ensamblando, jugando y divirtiéndose con los mismos.

Los grupos debían pensar, mientras trabajaban, en la función del objeto que estaban construyendo, o bien para enseñar algo nuevo a sus niños dentro del aula, o bien para llevar a cabo alguna dinámica, o bien como material de apoyo, etc.

El momento de compartir ha sido muy valioso. Cada grupo ha explicado cómo utilizaría lo construido: por ejemplo, en la foto superior, los profesores han trabajado unos *stabiles* de monumentos importantes de la ciudad de Quito, para que los niños conozcan y dialoguen sobre Historia, Identidad y Cultura; asimismo, otro grupo de profesores (foto inferior), ha construido instrumentos musicales y nos ha hecho cantar diferentes ritmos de música nacional, con referencia a las provincias del Ecuador (tema que estaban tratando en el aula).

Por último, el grupo de la foto inferior, nos ha comentado la realización de una muñeca, como recurso para hablar de las distintas partes del cuerpo y, al mismo tiempo, para ahondar en la diversidad que existe en el aula en cuanto a las características físicas y

formas de ser de cada estudiante. Ha sido una jornada llena de aprendizajes, diversidad y creatividad.

Al finalizar el taller, como de costumbre, hemos tenido unos minutos para reflexionar sobre lo más positivo y negativo de la sesión. Entre los puntos más relevantes han emergido: *nos divertimos mucho. Descubrimos materiales que no habíamos utilizado antes. Conocimos lo que es una escultura. Fue muy enriquecedor.* Lo negativo, como hemos destacado anteriormente, ha sido el factor tiempo. Para la artista investigadora es alentador presenciar cómo los docentes han logrado percatarse de una utilidad real del arte en el aula.

Las obras resultantes han sido espectaculares y cada grupo de docentes se las ha llevado orgullosamente a su aula para compartirlas al día siguiente con sus alumnos. Esta emoción experimentada por los profesores ha sido un síntoma más de su compromiso con los talleres, compromiso que se hace cada vez más enriquecedor para ellos y para la artista investigadora; y que evidencia un aprendizaje con sentido y significado.

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 3								
Observador: Indirecto (Daniel Carvajal)			Fecha: 6-03-2014					
Grupo de docentes: Inicial y Primero de Básica								
Número de participantes: 24 profesores								
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5			
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar			
ASPECTOS A OBSERVAR				1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.				X				
2. Existe participación activa.				X				
3. Se experimenta y se genera curiosidad sobre las técnicas artísticas tridimensionales en el grupo de docentes.				X				
4. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.				X				
5. Los profesores proponen ideas para aplicar en el aula lo aprendido.				X				
6. Los profesores valoran el uso de materiales alternativos para hacer arte.				X				
7. Continúa un clima de apertura, confianza y respeto entre el grupo de docentes y la artista.				X				
8. Se genera un buen proceso de trabajo.				X				
9. Los profesores demuestran mayor seguridad y autonomía en su trabajo.				X				
10. Se divierten los docentes.				X				
11. Se percibe relajación en el grupo de docentes.				X				
OBSERVACIONES:								
<p>- Antes de iniciar el taller, uno de los profesores nos indicó que había realizado con sus estudiantes una de las actividades compartidas en la sesión anterior. Esto evidencia que han empezado a aplicar lo que se está compartiendo en estos talleres!</p> <p>- El trabajo en equipo fue muy enriquecedor. Un grupo de tres miembros resulta ser más equilibrado y propicia mayor participación.</p>								

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 3					
Observadora: Directa (Sol Gómez)			Fecha:6-03-2014		
Grupo de docentes: Educación Inicial y Primero de básica					
Número de participantes: 24 profesores					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.	X				
3. Se experimenta y se genera curiosidad sobre las técnicas artísticas tridimensionales en el grupo de docentes.	X				
4. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.	X				
5. Los profesores proponen ideas para aplicar en el aula lo aprendido.	X				
6. Los profesores valoran el uso de materiales alternativos para hacer arte.	X				
7. Continúa un clima de apertura, confianza y respeto entre el grupo de docentes y la artista.	X				
8. Se genera un buen proceso de trabajo.	X				
9. Los profesores demuestran mayor seguridad y autonomía en su trabajo.	X				
10. Se divierten los docentes.	X				
11. Se percibe relajación en el grupo de docentes.	X				
OBSERVACIONES:					
<p>- Existe mucho interés por parte del grupo de docentes en conocer más técnicas para trabajar con sus alumnos. Hay mucha curiosidad en seguir conociendo más movimientos artísticos, más ejemplos de la Historia del Arte, artistas, etc.</p> <p>- Los profesores son muy detallistas, se percibe que trabajan con los más pequeños y que dentro de su formación parvularia reciben alguna materia de arte.</p> <p>- Los docentes se han relajado enormemente. Una de ellos, saliendo del aula, ha comentado: “Siempre nos divertimos mucho y aprendemos cosas chéveres”.</p>					

TALLER N° 4

Fecha: Jueves, 13 de marzo de 2014

Duración: 60 minutos

Objetivos: Aplicar en un proyecto concreto para utilizar en el aula, lo visto y experimentado hasta el momento, y poder abordar diferentes áreas curriculares, ejes transversales y aspectos integrales de la educación.

Contenidos: Recopilación de técnicas bidimensionales y tridimensionales y visualización de más ejemplos de la Historia del Arte para aplicar a procesos educativos.

Actividades: Aplicación de dos o más técnicas vistas hasta el momento en grupos, enfocadas a un proyecto educativo.

Materiales:

- Todos los utilizados en sesiones anteriores.
- Papel bond A4 y bolígrafos.

Durante la sesión:

- 1. Inicio:** Dinámica corporal.

- 2. Desarrollo:** Diálogo a partir de la visualización de una presentación Power Point trabajada sobre el tema, explicación de la forma en que se abordará la problemática. Trabajo en grupos.

- 3. Cierre:** Socialización del proceso de trabajo y el proyecto realizado. Reflexiones sobre el tema, anotaciones de lo más positivo y lo más negativo de la sesión.

Descripción y fotos del taller:

Este taller se ha planificado para que los docentes pongan en práctica todas las técnicas vistas hasta el momento en un proyecto educativo. En este caso específico de Educación Inicial y Primero de Básica, por petición de la Coordinadora, se ha enfatizado en la temática que trabajarían en la casa abierta, actividad que estaba próxima a realizarse en la institución. La sesión ha comenzado con una dinámica corporal para mover las energías dentro del aula.

Posteriormente hemos visualizado una presentación con diversos ejemplos de otros artistas plásticos y prácticas artísticas hechas en el aula, justamente por el interés que ha demostrado el grupo en conocer más técnicas y movimientos de la Historia del Arte y también para ejemplificar las diversas maneras en que se pueden abordar varias materias y ejes transversales en un proyecto educativo por medio del arte.

Para empezar el trabajo en grupos, esta vez los docentes han tenido que distribuirse por años de trabajo, debido a que se iban a abordar los temas de la casa abierta que han estado realizando. Cada grupo debía empezar a lanzar ideas para potencializar sus propuestas. Al azar se les han entregado dos técnicas de las vistas en los talleres anteriores, las mismas que debían ser usadas para realizar su proyecto.

Mientras los docentes iban trabajando, la artista investigadora pasaba por cada uno de los grupos para aclarar dificultades, conversar sobre lo que cada grupo iba hacer, dialogar sobre los valores y ejes transversales que pensaban incluir en el proyecto y solventar cualquier dificultad técnica que pudieran tener.

Una vez más, durante la sesión, se ha sentido el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo, así como mucha creatividad. Ha sido muy interesante observar cómo entre cada grupo se han puesto de acuerdo para hacer una u otra cosa, cómo han pensado en lo que podrían hacer con sus estudiantes y cómo han logrado resolver técnicamente cada proyecto.

Un factor importante ha sido ver cómo en sus rostros se han reflejado mucha concentración, satisfacción y gozo por lo que estaban haciendo; todos estos, beneficios de las artes antes mencionados.

Al final, cada grupo ha compartido lo realizado. Por ejemplo, en la foto inferior, han construido un instrumento musical andino, pintado con el símbolo del sol. Nos han contado que en la casa abierta su grupo va a trabajar sobre las provincias del Ecuador y a ellas les ha tocado la provincia de Imbabura. De este modo el sol representa ese elemento tan importante en las festividades indígenas.

En la foto inferior, otro grupo de docentes ha trabajado sobre el tema de las profesiones, tópico que abordarán los profesores de Primero de Básica en la casa abierta. Por medio de las técnicas del móvil y *frottage* han creado los elementos de trabajo que se emplean en una peluquería. Se ha logrado visualizar mucha relajación y diversión por parte del grupo.

Como rutina de cierre, hemos regresado al momento de la introspección para reflexionar sobre lo realizado y anotar lo más positivo y negativo de la sesión. Se han destacado las siguientes reflexiones en cuanto a lo positivo: *salieron cosas interesantes. Se generó un espacio para compartir. Salieron muchas ideas para trabajar con mis estudiantes.* En

cuanto a lo negativo, se ha percibido un poco de cansancio por parte de ciertas profesoras. Ha coincidido que durante esta semana los docentes llevarán a cabo una exposición interna para la bendición de la institución: han tenido demasiado trabajo pendiente.

Una vez más, los resultados han sido consecuencia de un proceso significativo, divertido y positivo, tanto individual como colectivo. En la imagen superior, el grupo de docentes ha realizado un proyecto para hablar de la diversidad de frutas que hay en el Ecuador y comparar las que crecen en la región costa con las de la sierra. Otro de los grupos ha trabajado sobre el tema de las profesiones. El grupo ha abordado la profesión del músico, representando una batería (fotografía inferior).

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 4					
Observador: Indirecto (Daniel Carvajal)			Fecha: 13-03-2014		
Grupo de docentes: Educación Inicial y Primero de Básica					
Número de participantes: 23 profesores					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.		X			
3. Logran resolver los problemas propuestos con creatividad.	X				
4. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.		X			
5. Los profesores proponen proyectos aplicables dentro del aula.	X				
6. Existe colaboración entre los equipos de trabajo.		X			
7. Se genera un buen proceso de trabajo.		X			
8. Los profesores demuestran mayor seguridad y autonomía en su trabajo.		X			
9. Se divierten los docentes.		X			
10. Se percibe relajación en el grupo de docentes.		X			
OBSERVACIONES:					
<ul style="list-style-type: none"> - Los docentes sienten que estos talleres son un aporte, algo chévere. - Cada ejercicio se vuelve un reto para ellos. - Se percibe cansancio en algunos profesores, toda la semana han estado haciendo actividades manuales. - Los docentes se nutrieron con el taller, alguna de las profesoras comentó: “ideas plus”. - Se genera un clima de “camaradería” en el grupo. - Los profesores consideran que es algo positivo mezclar técnicas. 					

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 4					
Observadora: Directa (Sol Gómez)			Fecha: 13-03-2014		
Grupo de docentes: Educación Inicial y Primero de Básica					
Número de participantes: 23 profesores					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.		X			
3. Logran resolver los problemas propuestos con creatividad.	X				
4. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.	X				
5. Los profesores proponen proyectos aplicables dentro del aula.	X				
6. Existe colaboración entre los equipos de trabajo.	X				
7. Se genera un buen proceso de trabajo.	X				
8. Los profesores demuestran mayor seguridad y autonomía en su trabajo.	X				
9. Se divierten los docentes.	X				
10. Se percibe relajación en el grupo de docentes.	X				
<p>OBSERVACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se percibe cansancio en el grupo, pero mientras trabajan se van relajando. - La parte de asociar arte-educación está “comprendida” por el grupo de docentes. Algunos lograron abordar muchos ámbitos, áreas y temas al mismo tiempo. - En cada sesión siento que hay un profesor más que hace “click”, que se engancha y logra ver utilidad en los talleres, en el arte y en los procesos artísticos para el aula. - Positivo: los profesores lograron evidenciar que se pueden trabajar dos o más técnicas al mismo tiempo y lo que parece bidimensional, se puede hacer tridimensional. - Se generó una atmósfera para compartir entre todos, disfrutaban de esto debido a que no siempre logran tener un espacio para el dialogo en su cotidianidad. - Salieron muchas ideas concretas para potenciar sus propuestas para la casa abierta. La Coordinadora considera que se cumplió el objetivo demandado para la sesión. - Para el siguiente taller, planificar una actividad opuesta, casi sin materiales. 					

TALLER N° 5

Fecha: Jueves, 20 de marzo de 2014

Duración: 60 minutos

Objetivos: Fortalecer la creatividad de los docentes para liberar bloqueos personales, valorar más el proceso que el resultado y abrirse a trabajar desde otros puntos de vista.

Contenidos: La creatividad, nuevas aplicaciones.

Actividades: Ejercicio creativo de manera individual que dará como resultado una obra colectiva. Reflexiones sobre el tema.

Materiales:

- Diferentes tipos de hojas de papel: de revistas, de cartas, papel bond, etc.
- Tijeras
- Goma

Durante la sesión:

1. **Inicio:** Dinámica corporal.
2. **Desarrollo:** Visualización de imágenes sobre el tema a tratar. Experiencia sensorial. Ejercicio de creatividad de manera individual. Creación de obra colectiva.
3. **Cierre:** Socialización de la experiencia del día, reflexiones sobre el tema, anotaciones de lo más positivo y lo más negativo de la sesión.

Descripción y fotos del taller:

Este taller se ha planteado como una actividad diferente a las que hemos venido realizando, esta vez el enfoque del taller ha sido trabajar con pocos materiales y

retomar de manera directa, nuevamente, el tema de la creatividad. También, generar un espacio para que los docentes continúen trabajando desde otros puntos de vista, dando más valor al proceso que al resultado y evidenciar que menos también puede ser más.

Hemos empezado el taller con diferentes actividades sensoriales, respiraciones y movimientos corporales. También con sonidos de la naturaleza para percibir y experimentar la actividad plástica desde otros puntos de vista. Se ha propuesto un tema específico, este ha sido: el de las aves.

Hemos mirado imágenes, conversado y dialogado de lo que sabemos sobre las aves: cómo son, sus características físicas, dónde viven, por qué son importantes para el ser humano, cómo podemos cuidarlas, entre otras. Seguidamente hemos cerrado los ojos y hemos imaginado estar en el bosque, nos hemos adentrado en olores, sonidos y sensaciones de la naturaleza.

Posteriormente, el ejercicio ha consistido en realizar un pájaro cada uno, con un solo material: papel. Del tamaño que cada uno considere, de la forma que cada uno quiera, de la especie que cada uno elija; lo importante ha sido poner el *sello personal* en cada ave.

No ha importado el resultado, no debíamos tener miedo de equivocarnos. Lo importante ha sido que cada uno se sienta identificado con lo que ha estado haciendo. Y que si hemos estado 23 profesores en el aula, debían existir 23 aves diferentes.

Se ha generado el espacio para descubrir elementos, resolver dificultades y experimentar texturas. Cada profesor ha estado muy concentrado creando su ave.

Una vez que hemos construido el ave, cada uno ha tenido que acercarse a un papelote y ubicarlo en donde cada uno consideraba pertinente y junto a este ha anotado una palabra que sintetizara la forma en que cada uno pudo ayudar a cuidar los animales.

Entre las palabras que han escrito están: *respeto, futuro, forestación, conocer, libertad, pureza, naturaleza, amar y admirar.*

El resultado ha sido muy interesante, una obra colectiva, llena de aves realizadas de manera individual. Esta obra nos ha llevado a un diálogo muy enriquecedor en torno a la diversidad, el respeto a las diferencias y la importancia del trabajo en equipo. En el conjunto, cada pájaro ha sido tan importante como el otro, todos han tenido el mismo protagonismo.

Al finalizar el taller, nos hemos dado el espacio para la reflexión, para el encuentro con uno mismo. Han redactado lo más positivo y negativo del taller. Entre los comentarios que han hecho emergen: *rico incluir otros sentidos. Se generó mucho diálogo. Cada taller es un encuentro con uno mismo. Nos pinchas. Nos das herramientas para después hacerlas en el aula a nuestra manera.* Para la artista investigadora, la dinámica que se generó ha sido muy importante y valiosa, puesto que se ha logrado estimular muchos de los sentidos en los profesores, y lo más positivo de la sesión ha sido que cada vez los docentes adquieren más herramientas y nuevas experiencias para compartirlas con sus estudiantes.

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 5					
Observador: Indirecto (Daniel Carvajal)			Fecha:20-marzo-2014		
Grupo de docentes: Inicial y Primero de Básica					
Número de participantes: 23 profesores					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.		X			
2. Existe participación activa.		X			
3. Se refuerzan los conceptos de creatividad en el grupo de docentes.	X				
4. Liberan sus bloqueos personales y valoran más el proceso que el resultado.	X				
5. Se logra trabajar desde otro punto de vista.	X				
6. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.	X				
7. Los profesores valoran el uso de recursos mínimos para hacer arte.	X				
8. Existe colaboración entre todos para la creación de la obra colectiva.		X			
9. Se genera un buen proceso de trabajo.		X			
10. Los profesores demuestran gran seguridad y autonomía en su trabajo.	X				
11. Se divierten los docentes.	X				
12. Se percibe relajación en el grupo de docentes.	X				
OBSERVACIONES:					
- No solo se trabajó la creatividad, se activaron muchos sentidos.					
- Se trabajó mucho la imaginación al conectar con la música.					
- Los docentes lograron ver una utilidad en el taller, se podría utilizar como actividad para iniciar una clase, comentaron.					
- Entre algunos de los comentarios de los profesores están: “El arte nos da la apertura para preguntar”, “Todo lo que es arte no solo nos despierta la creatividad, también nos conecta con la parte espiritual”.					
- Hubo mucho respeto hacia la diversidad.					

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 5					
Observadora: Directa (Sol Gómez)			Fecha:20-marzo-2014		
Grupo de docentes: Inicial y Primero de Básica					
Número de participantes: 23 profesores					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.		X			
2. Existe participación activa.		X			
3. Se refuerzan los conceptos de creatividad en el grupo de docentes.		X			
4. Liberan sus bloqueos personales y valoran más el proceso que el resultado.		X			
5. Se logra trabajar desde otro punto de vista.		X			
6. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.	X				
7. Los profesores valoran el uso de recursos mínimos para hacer arte.	X				
8. Existe colaboración entre todos para la creación de la obra colectiva.		X			
9. Se genera un buen proceso de trabajo.		X			
10. Los profesores demuestran gran seguridad y autonomía en su trabajo.		X			
11. Se divierten los docentes.	X				
12. Se percibe relajación en el grupo de docentes.	X				
<p>OBSERVACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se generó un espacio enorme para el diálogo, para conversar de las experiencias, inquietudes y dudas. - Es muy chévere ver como cada vez, los docentes ven más aplicación pedagógica del arte. Por medio de los talleres, se activan y se motivan para hacer cosas diferentes en el aula. - Cada vez se llega a más profesoras, que quizás estaban más alejadas. - Se considera que con este grupo de docentes se debe concluir en este punto los talleres; ya se han cumplido los objetivos. Se percibe que con el tema de la casa abierta empiezan a estar preocupados por eso y no sería positivo cargarles a los docentes con más actividades. Se conversará con la Coordinadora para saber su opinión. 					

Entre semana se conversó con la Coordinadora del área, y por circunstancias imprevistas dentro de la institución, se hizo una variación en lo planificado desde un inicio, las razones serían que en estos días los docentes iban a participar en una auditoría realizada por el Ministerio de Educación y a semana seguida empezarían con el trabajo para la Casa Abierta. Se consideró pertinente recortar un taller, para que los docentes dispusieran del tiempo necesario para dichas actividades. Otro factor que determinó esta decisión fue la evaluación de los resultados obtenidos en los talleres anteriores, los mismos que demostraron que los objetivos de la tesis ya se habían cumplido, puesto que ha sido un grupo muy receptivo y que permanentemente trabaja en actividades que fomentan la expresión plástica en sus estudiantes.

TALLER N° 6

Fecha: Jueves 27 marzo de 2014

Duración: 60 minutos

Objetivos: Compartir sobre las experiencias de los talleres realizados, cerrar el proceso de trabajo y evaluarlo.

Contenidos: Diálogo evaluativo. Aplicación de encuesta final.

Actividades: Proyección de imágenes, reflexiones sobre lo experimentado. Aplicación de encuesta evaluativa.

Materiales:

- Copias de encuesta
- Bolígrafos

Durante la sesión:

1. **Inicio:** Dinámica corporal.
2. **Desarrollo:** Diálogo a partir de la visualización de una presentación Power Point realizada con las fotografías del proceso compartido.

3. **Cierre:** Socialización sobre la experiencia de los talleres, su utilidad y aplicación en el aula. Reflexiones finales y anotaciones sobre lo más positivo y lo más negativo de la sesión.

4. Aplicación de la encuesta final (**Anexo 2**).

Descripción y fotos del taller:

Este ha sido el último taller que compartimos con Educación Inicial y Primero de Básica, todos estábamos apenados, pero al mismo tiempo sabíamos que era el tiempo que nos habíamos comprometido en trabajar juntos. Se ha empezado con un pequeño diálogo y una dinámica corporal.

Posteriormente, se ha propuesto una actividad plástica muy cortita para cerrar el proceso compartido. La misma que ha consistido en poner sobre los rótulos identificativos de nuestros nombres papelitos de colores: entre todos íbamos pegando dichos papeles.

Se ha generado un momento de dialogo que ayudó a romper el clima de tensión que estábamos sintiendo, al ser esta la última jornada de los talleres.

Al finalizar, entre todos, hemos tenido que pegar nuestros nombres, uno junto a otro, para tener como resultado una forma continua, un elemento figurado que nos mantendría unidos, como símbolo del trabajo en equipo que habíamos desarrollado durante las seis semanas compartidas.

Al final, hemos mirado una proyección realizada con las fotografías que se habían tomado a lo largo de todos los talleres, para recordar los momentos compartidos, las experiencias y los aprendizajes generados.

Y principalmente, para seguir reflexionando sobre esta labor en la que nos encontramos:
la formación de seres humanos.

Como cierre, hemos dejado escrito en la parte posterior de la figura construida una palabra que abrazaba el proceso que habíamos compartido. Estas fueron algunas de ellas: *gracias, motivación, sueños, diversión, creatividad, equipo, alegría, emoción, inspiración, mágico y chispa.*

Por último, los docentes llenaron la encuesta final. Los resultados de dicha encuesta se detallan y analizan en el siguiente capítulo, después de describir el trabajo realizado con los profesores de Educación Elemental.

A continuación se detallarán las planificaciones y vivencias experimentadas con el grupo de docentes de Básica Elemental, si bien, el contenido fue muy parecido debido a los resultados arrojados en la encuesta inicial, se realizaron variaciones específicas en relación al contexto y las necesidades del profesorado.

PLANIFICACIONES, VIVENCIAS Y FICHAS DE OBSERVACIÓN⁸ DE LOS TALLERES PRÁCTICO-REFLEXIVOS CON LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ELEMENTAL

TALLER N° 1

Fecha: Lunes, 17 de febrero de 2014

Duración: 60 minutos

Objetivos: Despertar y fortalecer la creatividad de los docentes para liberar bloqueos personales, fortalecer su autoestima y abrirse a trabajar desde otros puntos de vista.

Contenidos: La creatividad

Actividades: Socialización, taller de creatividad, ejemplos de varios artistas, reflexiones sobre el tema.

Materiales:

- Fósforos utilizados, cartas, alambre, tapas, lanas, papel, cubetas de huevo, tillos, palillos de dientes, telas y cajas tamaños varios.
- Tijeras
- Masking
- Pistola de silicona caliente y repuestos
- Goma

Durante la sesión:

1. **Inicio:** Presentación del grupo a través de una dinámica corporal.
2. **Desarrollo:** Diálogo sobre la creatividad, visualización de imágenes, ejercicio práctico sobre el tema de manera individual.

⁸ Las fichas de observación utilizadas para cada taller se realizaron en base a los contenidos y objetivos planificados para cada sesión, así como en base a los objetivos de la investigación.

Las fichas se llenaron al finalizar la jornada por parte de Daniel Carvajal, observador indirecto y encargado de llevar el registro fotográfico de los talleres y por parte de la artista investigadora quien tuvo un rol de observadora directa.

3. **Cierre:** Socialización de los ejercicios realizados, reflexiones y anotaciones de lo más positivo y lo más negativo de la sesión.

Descripción y fotos del taller⁹:

El primer taller con las docentes de Básica Elemental ha empezado con una presentación por parte de la artista investigadora y los agradecimientos a la institución por la acogida brindada, a continuación cada profesora se ha presentado y ha compartido la característica más importante que la representa. De esta forma, hemos empezado a entablar una relación que semana a semana se ha ido fortaleciendo.

Seguidamente, hemos dialogado sobre el tema de la creatividad, entre los comentarios que han salido al respecto se ha dicho: *desarrollar nuevas ideas y conceptos. Imaginación sin límites. Crear. Salirse del paradigma. Ver más allá.*

Posteriormente, hemos visualizado imágenes sobre el tema y se ha explicado la forma en que se iba a llevar a cabo la actividad. De manera personal cada una debía construir una forma, objeto o elemento con el material asignado al azar. Se les ha pedido enfáticamente en que construyeran algo que no lo hayan hecho antes.

⁹ Información tomada del diario anecdótico y bitácora de la artista investigadora.

El desarrollo ha sido muy positivo para algunas profesoras, se han sorprendido al ir descubriendo el material, jugando y experimentando. Al inicio hubo un poco de temor a la equivocación, pero poco a poco han ido encontrando respuestas y resoluciones creativas. Otro grupo de docentes ha estado más temeroso, enfocando su preocupación en obtener un resultado bonito o útil.

Sin embargo, durante el proceso, se ha sentido mucha concentración e imaginación por parte de las docentes, beneficios mencionados anteriormente, en relación a la inclusión del arte en los procesos educativos.

La artista investigadora apoyaba al grupo de docentes en los momentos en que se presentaron dificultades técnicas o dudas en los procedimientos artísticos.

Al finalizar el taller, se les ha pedido que compartieran lo realizado y que se imaginen cómo podrían aplicarlo, para qué les podría servir lo realizado dentro del aula. Los resultados han sido muy interesantes, aunque por motivos de tiempo, algunas profesoras han sentido que sus trabajos estaban un poco inconclusos. La artista investigadora ha comentado sobre la importancia de no preocuparse tanto por el resultado y que los acercamientos futuros sean tomados como ejercicios lúdicos, en donde lo relevante sea el proceso.

Como cierre, se ha pedido reflexionar sobre la experiencia vivida y anotar lo más positivo y negativo del taller. Entre los comentarios positivos que se hicieron, están: *nos divertimos. Interesante usar materiales de reciclaje. No pensé que podía hacer esto.* Entre los negativos: *nos faltó tiempo.* Para la artista investigadora, lo más positivo ha sido ver las ganas e interés en los docentes durante todo el taller y lo negativo, el tiempo, debido a que se empezó tarde el taller.

Para el desarrollo normal del siguiente taller se ha acordado cambiar el día de ejecución del mismo, en vez del día lunes, este se llevará a cabo el martes. Esta decisión se tomó en razón de que la institución sería recinto electoral.

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 1					
Observador: Indirecto (Daniel Carvajal)			Fecha: 17-02-2014		
Grupo de docentes: Educación Básica Elemental					
Número de participantes: 13 profesoras					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/ En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe la participación activa.	X				
3. Se refuerzan los conceptos de creatividad en el grupo de docentes.		X			
4. Liberan sus bloqueos personales.			X		
5. Se logra trabajar desde otro punto de vista.			X		
6. Los profesores valoran el uso de materiales alternativos (reciclados).			X		
7. Se genera un clima de apertura, confianza y respeto entre el grupo de docentes y la artista.		X			
8. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.		X			
9. Se genera un buen proceso de trabajo.		X			
10. Los profesores demuestran seguridad y autonomía en su trabajo.			X		
OBSERVACIONES:					
<ul style="list-style-type: none"> - Las imágenes visualizadas activaron positivamente al grupo de docentes. - El no lograr concretar una idea generó frustración en ciertas profesoras. Se observa falta de conocimientos técnicos en algunas de las participantes. - La socialización y el diálogo final enriquecieron el taller. - Hay muy buena disposición por parte del profesorado y muchas expectativas en los futuros talleres. 					

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 1					
Observadora: Directa (Sol Gómez)			Fecha: 17-02-2014		
Grupo de docentes: Educación Básica Elemental					
Número de participantes: 13 profesoras					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.	X				
3. Se refuerzan los conceptos de creatividad en el grupo de docentes.		X			
4. Liberan sus bloqueos personales.			X		
5. Se logra trabajar desde otro punto de vista.			X		
6. Los profesores valoran el uso de materiales alternativos (reciclados).	X				
7. Se genera un clima de apertura, confianza y respeto entre el grupo de docentes y la artista.	X				
8. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.			X		
9. Se genera un buen proceso de trabajo.		X			
10. Los profesores demuestran seguridad y autonomía en su trabajo.			X		
OBSERVACIONES:					
<p>- Se empezó más tarde el taller. Pero se acordó un nuevo horario, lo que evidencia interés por parte de los docentes.</p> <p>- Los profesores son siempre creativos, siempre abiertos y con ganas de seguir aprendiendo.</p> <p>- Los resultados van hacia lo utilitario, la manualidad, salieron marcos, individuales, retratos. De todos los trabajos, unos tres son diferentes y novedosos.</p> <p>- Las docentes se concentraron, se relajaron.</p> <p>- El cierre fue muy positivo, se generó un momento para la reflexión. Las profesoras se fueron pensativas, una de ellas comentó: "Estos talleres son para salir del cuadrado".</p>					

TALLER N° 2

Fecha: Martes, 25 de febrero de 2014

Duración: 60 minutos

Objetivos: Experimentar conocimientos sobre técnicas artísticas bidimensionales para que los docentes puedan aplicar en procesos pedagógicos integrales.

Contenidos: Técnicas artísticas bidimensionales a través de la Historia del Arte, con ejemplos de Arte Rupestre, Puntillismo, Arte Abstracto Geométrico y técnicas como el *frottage*.

Actividades: Pintura con tintes y pigmentos naturales, mosaico en papel, estarcido y *frottage*, compartir experiencias y reflexiones sobre el tema.

Materiales:

- Soportes: una cartulina A3 dividida en 4.
- Tintes y pigmentos naturales, goma, pinceles.
- Retazos de cartulinas y papeles de colores, tijeras, goma.
- Cartulinas, tijeras, bolígrafos, rodillos o esponjas.
- Lápices de colores, papel bond.
- Pinturas acrílicas
- Masking

Durante la sesión:

1. **Inicio:** Dinámica corporal.
2. **Desarrollo:** Diálogo a partir de la visualización de una presentación Power Point trabajada sobre el tema, explicación de las técnicas expuestas. Aplicación de las mismas de manera individual.

- 3. Cierre:** Diálogo sobre los ejercicios realizados como ejemplos para una futura aplicación en los procesos pedagógicos integrales. Reflexiones y anotaciones de lo más positivo y lo más negativo de la sesión.

Descripción y fotos del taller:

Este segundo encuentro ha empezado con un poco de percusión corporal para aflojar nuestro cuerpo y relajarnos. Hemos conversado sobre lo más relevante del taller anterior y sobre lo planificado para esta sesión.

Hemos visualizado imágenes seleccionadas para abordar el tema de la bidimensionalidad, con ejemplos de la Historia del Arte y técnicas artísticas de fácil manejo dentro del aula. Muchas docentes han mostrado interés y han sentido que refrescaron conocimientos adquiridos alguna vez en la universidad.

A continuación, nos hemos puesto de acuerdo sobre la manera en que trabajaremos. Cada profesora ha recibido una cartulina A3 dividida en cuatro segmentos. Estos fragmentos sirvieron para jugar y experimentar con los distintos materiales preparados para cada una de las técnicas: pintura con pigmentos naturales, mosaico, *stencil* y *frottage*.

Durante el proceso, el acercamiento de la artista investigadora ha sido principalmente para solventar cualquier duda en la parte técnica sobre las herramientas artísticas que se estaban descubriendo.

Mientras trabajaban se ha generado un clima para el dialogo y la reflexión en torno a lo que estaban haciendo. Algunas docentes han empezado a encontrar una aplicación específica para el aula con lo que iban realizando y han comenzado a proponer temáticas concretas para trabajarlas con sus niños.

Algo muy relevante del encuentro ha sido la diversidad que se pudo apreciar en los ejercicios realizados. Por más que todas han utilizado exactamente los mismos materiales, las temáticas y las maneras de abordar fueron totalmente diferentes en cada una de las profesoras.

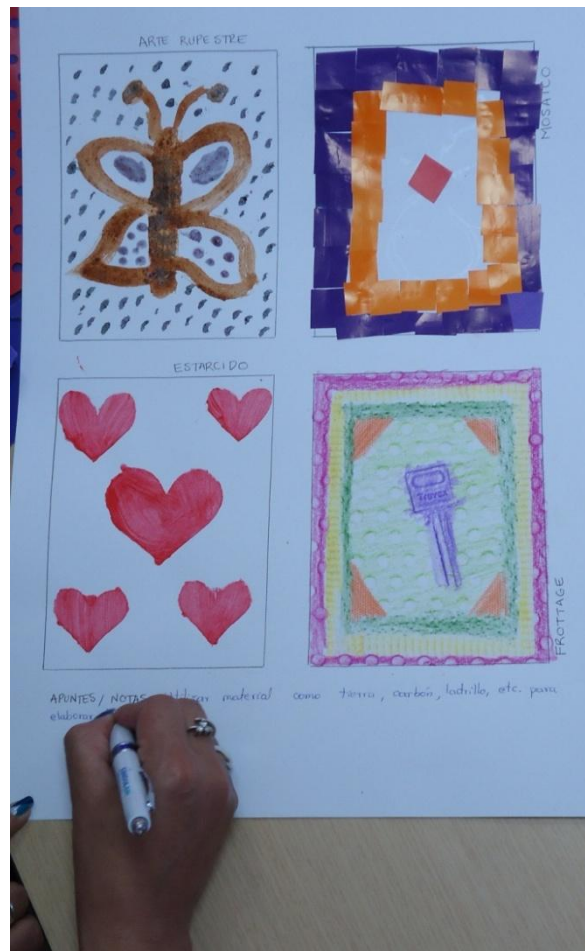

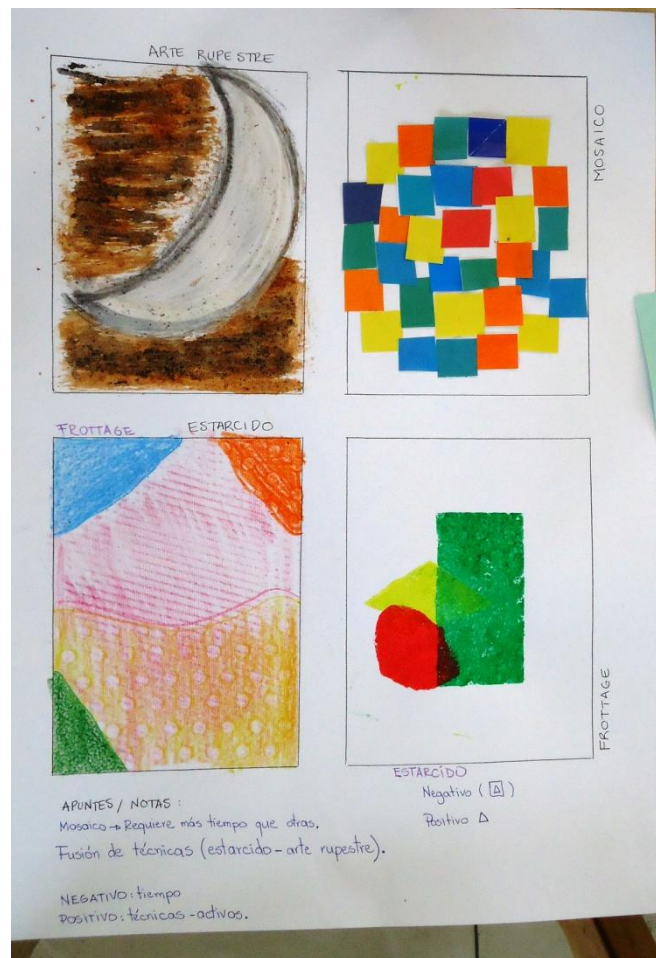
En la actividad realizada, se ha evidenciado *el sello personal* del que nos habla Eisner, algo muy importante a tomar en cuenta y que debe ser respetado. El momento de compartir lo plasmado ha sido muy positivo, cada profesora ha mostrado con mucho orgullo su trabajo, nos ha comentado las dificultades que ha tenido y la manera en que las resolvió. Algunas profesoras han comentado sobre el factor tiempo, constante que por un lado las estresó, pero al mismo tiempo las motivó.

Al finalizar el taller, hemos reflexionado sobre la vivencia del día y hemos anotado lo más positivo y negativo de la sesión. Entre los comentarios positivos han brotado: *crecimos en capacidades. Interesante conocer sobre la Historia del Arte. Refresqué conocimientos*; entre los negativos: el tiempo. Para la artista investigadora lo positivo ha

vido que los docentes se divirtieron mucho y esto ha generado un aprendizaje significativo sobre las técnicas bidimensionales seleccionadas.

Al final del encuentro nuevamente llegamos a nuevos acuerdos. Ahora porque el siguiente taller caería justo en el feriado de Carnaval, las docentes solicitaron llevar a cabo el próximo taller el día miércoles, y a partir de esa conversación acordamos mantener los futuros encuentros en ese día.

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 2					
Observador: Indirecto (Daniel Carvajal)			Fecha: 25-02-2014		
Grupo de docentes: Básica Elemental					
Número de participantes: 16 profesoras					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.	X				
3. Se experimenta y se genera curiosidad sobre las técnicas artísticas bidimensionales en el grupo de docentes.	X				
4. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.		X			
5. Los profesores proponen ideas para aplicar en el aula lo aprendido.		X			
6. Continúa un clima de apertura, confianza y respeto entre el grupo de docentes y la artista.		x			
7. Los profesores valoran el uso de materiales alternativos para hacer arte.	X				
8. Se genera un buen proceso de trabajo.		X			
9. Los profesores demuestran seguridad y autonomía en su trabajo.		X			
10. Se divierten los docentes.		X			
11. Se percibe relajación en el grupo de docentes.		X			
OBSERVACIONES:					
<ul style="list-style-type: none"> - Las profesoras comentaban y relacionaban las imágenes que miraron con cosas que conocen. Hablaron sobre sus problemas, necesidades y realidades. Comentaron: “No pidamos fomix para el próximo año” en relación a lo contaminante del material. - Las docentes comentaron entre ellas ideas para hacerlas a futuro en el aula. - Se sintió la emoción del encuentro con los materiales. - La presión del tiempo genera estrés en el grupo, pero al mismo tiempo se divierten. - Algunos de los comentarios al final del taller fueron: “El mejor momento del día”, “Yo si vi esto en la universidad, pero uno no sabe cómo aplicar” 					

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 2					
Observadora: Directa (Sol Gómez)			Fecha: 25-02-2014		
Grupo de docentes: Básica Elemental					
Número de participantes: 16 profesoras					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianament e adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.	X				
3. Se experimenta y se genera curiosidad sobre las técnicas artísticas bidimensionales en el grupo de docentes.		X			
4. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.		X			
5. Los profesores proponen ideas para aplicar en el aula lo aprendido.		X			
6. Continúa un clima de apertura, confianza y respeto entre el grupo de docentes y la artista.	X				
7. Los profesores valoran el uso de materiales alternativos para hacer arte.	X				
8. Se genera un buen proceso de trabajo.	X				
9. Los profesores demuestran seguridad y autonomía en su trabajo.		X			
10. Se divierten los docentes.		X			
11. Se percibe relajación en el grupo de docentes.		X			
OBSERVACIONES:					
<ul style="list-style-type: none"> - Es interesante ver que a las docentes les interesa bastante la parte de Historia del Arte. - Se refrescan conocimientos sobre las técnicas. - Una de las docentes fue a ver un poco de café para trabajar como un tinte natural. - Las profesoras empiezan a ver una utilidad pedagógica en estos talleres, hay curiosidad e interés de cómo aplicar lo experimentado con sus niños en el aula. - Al final, varias profesoras demostraron emoción, diversión y relajación, realizaron comentarios como: “Ya sé que voy hacer para la casa abierta con los niños”. 					

TALLER N° 3

Fecha: Miércoles, 5 de marzo de 2014

Duración: 60 minutos

Objetivos: Experimentar conocimientos sobre técnicas artísticas tridimensionales para que los docentes puedan aplicar en procesos pedagógicos integrales.

Contenidos: Técnicas artísticas tridimensionales con material de reciclaje a través de la Historia del Arte, con ejemplos de la obra de los artistas Alexander Calder, Pablo Cano y Pablo Gamboa.

Actividades: Aplicación de una de las técnicas escultóricas en grupos. Móvil, *stabile*, instrumentos musicales, títeres y/o juguetes con movimiento. Reflexiones sobre el tema.

Materiales:

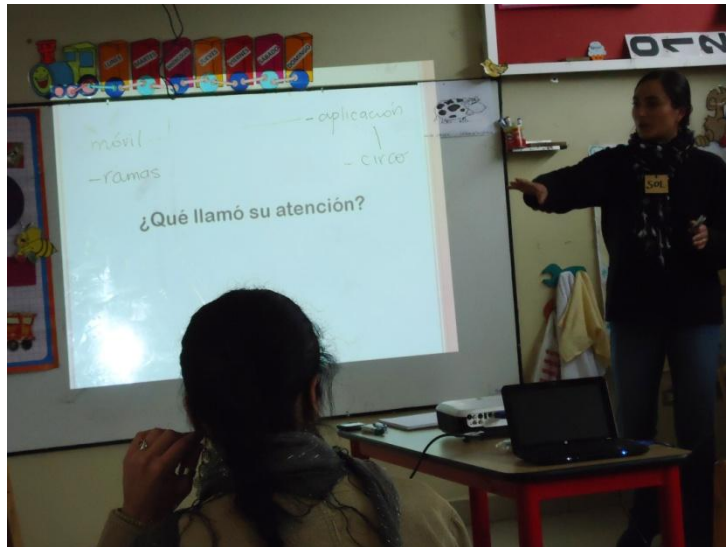
- Latas de diferentes tamaños hechas hueco, taladro manual, alambre, pinzas, lanas, telas, tapas, tillos, cartón, cajas de cartón de diferentes tamaños, cajas tetrapack, cd's utilizados, palos de pincho, palillos.
- Pistola de silicona y repuestos.
- Masking, goma.

Durante la sesión:

- 1. Inicio:** Dinámica corporal.
- 2. Desarrollo:** Diálogo a partir de la visualización de una presentación Power Point trabajada sobre el tema, explicación de las técnicas expuestas. Aplicación de las mismas de manera grupal.
- 3. Cierre:** Socialización de los ejercicios realizados y diálogo sobre su aplicación en procesos pedagógicos integrales. Reflexiones sobre el tema y anotaciones de lo más positivo y lo más negativo de la sesión.

Descripción y fotos del taller:

Este tercer encuentro ha estado enfocado en trabajar la tridimensionalidad. La artista investigadora propuso ese acercamiento a partir de la obra de los tres escultores mencionados anteriormente: Calder, Cano y Gamboa. El taller ha comenzado con una pequeña respiración. Posteriormente, hemos dialogado sobre la escultura, las imágenes proyectadas, inquietudes y dudas al respecto.

Seguidamente, se ha dividido el grupo en subgrupos a través de la técnica de papelitos, lo cual ha sido muy interesante porque se mezclaron las profesoras tanto de segundo de básica con las de tercero. Muchas de las actividades que realizan las docentes cotidianamente, las hacen por áreas de trabajo, de esta manera se generó un espacio para la interrelación.

La idea del taller ha sido la de crear una escultura: móvil, marioneta, instrumento musical o juguete, por grupos. Cada grupo debía ponerse de acuerdo de qué manera iba hacerlo, qué materiales utilizaría y empezar a pensar en qué materia o área lo podría aplicar.

Ha sido muy interesante ver cómo se ha generado un espacio de compañerismo, cómo se han apoyado unas con otras, cómo las ideas empezaron a tomar formas. Por otro lado, se observó cómo iban descubriendo el material, jugando con él y apropiándose del mismo.

Una vez más, el rol de la artista investigadora ha sido el de dar apoyo y guía en las dificultades técnicas o procedimientos artísticos en los que tenían desconocimiento. Con el paso de estas pocas semanas, cada vez las profesoras han estado más creativas y

autónomas, han resuelto los problemas de diversas maneras y han probado todas las posibilidades por más raras que parecieran.

En la foto inferior podemos observar cómo las profesoras han resuelto el tema del color de sus esculturas, en este caso, instrumentos musicales usando lanas de colores. Pues parte del taller propuesto ha sido trabajar solo con materiales tridimensionales, no se disponía de pinturas.

Otro de los grupos, ha ensamblado una marioneta, toda ella hecha con materiales de reciclaje.

Al momento en que han terminado, cada grupo ha expuesto lo realizado. Se pudo sentir mucha seguridad y satisfacción por el trabajo realizado, no solo por la parte estética, sino por todo el proceso compartido entre las compañeras, por ejemplo: cómo durante la interacción pudieron nutrirse de las ideas de cada una de las participantes.

En la imagen superior, podemos ver la marioneta terminada, nos han contado que es un *pinocho* y el grupo ha indicado que podría utilizarlo como un visitante en el aula para hablarnos de los valores. También para enseñarnos sobre las diversas partes del cuerpo y la higiene personal. Mientras que en la foto inferior, otro de los grupos ha realizado un trencito de cuerda, el mismo que podrían utilizarlo para hablar de matemática, al analizar las figuras geométricas que lo componen por ejemplo; o para lenguaje, al hacer adivinanzas y retahilas sobre el mismo.

Al finalizar, hemos conversado y dialogado sobre la experiencia compartida. Una vez más, nos hemos dado un tiempo para la introspección y la reflexión. Hemos anotado lo más positivo y negativo del taller. Entre los comentarios positivos han salido: *interesante conocer la escultura. Que no sea plano. Trabajar en equipo. Reutilizar tantos materiales. Trabajar con material concreto esto permite un aprendizaje significativo en los niños. Importante no tener con qué pintar.*

Para la artista investigadora, lo más positivo de la jornada ha sido reflexionar en cómo los docentes empiezan a tener más claridad en la aplicación real del arte dentro del aula y por otro lado, motivar el uso de la escultura como una herramienta didáctica, que ha sido poco conocida y valorada en el ámbito educativo.

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 3					
Observador: Indirecto (Daniel Carvajal)			Fecha:5-03-2014		
Grupo de docentes: Educación Básica Elemental					
Número de participantes: 12 profesores					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.	X				
3. Se experimenta y se genera curiosidad sobre las técnicas artísticas tridimensionales en el grupo de docentes.	X				
4. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.	X				
5. Los profesores proponen ideas para aplicar en el aula lo aprendido.		X			
6. Los profesores valoran el uso de materiales alternativos para hacer arte.	X				
7. Continúa un clima de apertura, confianza y respeto entre el grupo de docentes y la artista.	X				
8. Se genera un buen proceso de trabajo.		X			
9. Los profesores demuestran mayor seguridad y autonomía en su trabajo.	X				
10. Se divierten los docentes.	X				
11. Se percibe relajación en el grupo de docentes.	X				
OBSERVACIONES:					
<ul style="list-style-type: none"> - Importancia del volumen y la tercera dimensión. - El material concreto aporta al aprendizaje significativo. Importancia de la creatividad. - Importancia del trabajo en grupo, alimentarse de otras ideas. - El tiempo generó un poco de ansiedad en algunas maestras. - Este taller permitió llegar a otro grupo de profesoras. - Algunas de las docentes comentaron: “Estos talleres nos abren la mente, nos cuesta, pero esa es la idea”, “Estos talleres son un espacio para relajarse”. 					

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 3					
Observadora: Directa (Sol Gómez)			Fecha:5-03-2014)		
Grupo de docentes: Educación Básica Elemental					
Número de participantes: 12 profesores					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianament e adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.	X				
3. Se experimenta y se genera curiosidad sobre las técnicas artísticas tridimensionales en el grupo de docentes.	X				
4. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.	X				
5. Los profesores proponen ideas para aplicar en el aula lo aprendido.	X				
6. Los profesores valoran el uso de materiales alternativos para hacer arte.	X				
7. Continúa un clima de apertura, confianza y respeto entre el grupo de docentes y la artista.	X				
8. Se genera un buen proceso de trabajo.	X				
9. Los profesores demuestran mayor seguridad y autonomía en su trabajo.	X				
10. Se divierten los docentes.	X				
11. Se percibe relajación en el grupo de docentes.	X				
OBSERVACIONES:					
<ul style="list-style-type: none"> - Mucha creatividad por parte de las docentes para plantear aplicaciones para el aula. - Las profesoras ven utilidad real del arte para los procesos educativos. - Fue penoso que faltaron 2 profesoras, aunque avisaron, ellas también estaban apenadas. - Las docentes ven lo importante de la escultura como un material concreto, no abstracto, tridimensional. - Interés por la Historia del Arte. - Interesante lo que se generó a partir del trabajo en grupos. 					

TALLER N° 4

Fecha: Miércoles, 12 de marzo de 2014

Duración: 60 minutos

Objetivos: Aplicar en un proyecto concreto para utilizar en el aula, lo visto y experimentado hasta el momento, y poder abordar diferentes áreas curriculares, ejes transversales y aspectos integrales de la educación.

Contenidos: Recopilación de técnicas bidimensionales y tridimensionales y más ejemplos de la Historia del Arte para aplicar en procesos educativos.

Actividades: Aplicación de dos o más técnicas vistas hasta el momento en grupos, enfocadas a un proyecto educativo, cada grupo escogerá las áreas a trabajar. Reflexiones sobre el tema.

Materiales:

- Todos los utilizados en sesiones anteriores.
- Papel bond A4 y bolígrafos

Durante la sesión:

- 1. Inicio:** Dinámica corporal.
- 2. Desarrollo:** Diálogo a partir de la visualización de una presentación Power Point trabajada sobre el tema, explicación de la forma en que se abordará la problemática. Trabajo en grupos.
- 3. Cierre:** Socialización del proceso de trabajo y el proyecto realizado. Reflexiones y anotaciones sobre el tema y sobre lo más positivo y lo más negativo de la sesión.

Descripción y fotos del taller:

Hemos llegado a la mitad de los talleres con el grupo de docentes y las expectativas de las partes son cada vez más altas. Esta sesión hemos empezamos con una actividad corporal para mover nuestras energías. Hemos conversado sobre todo lo visto hasta el momento y se han visualizado imágenes sobre el tema.

Seguidamente, se ha explicado lo que se realizaría y se ha pedido que se juntaran por años escolares, debido a que el taller estaba enfocado en aplicar todo lo visto en un proyecto específico para utilizarlo en el aula. Al azar, a cada grupo se le ha asignado dos técnicas de las compartidas en sesiones anteriores; la temática, el área y los ejes transversales han sido decisión de las docentes.

Ha sido muy interesante ver cómo cada grupo ha dialogado para poder resolver el problema planteado, cómo decidieron qué materiales utilizar, pese a que tenían las técnicas asignadas, cada grupo decidía con qué materiales iban a realizarlo.

Mientras las profesoras desarrollaban su trabajo, la artista investigadora se acercaba a cada grupo, tanto para apoyar cualquier dificultad técnica, como para dialogar sobre las ideas que estaban generando; preguntando en qué materias se estaban enfocando, qué ejes transversales estaban abordando y qué valores estaban planteando.

Por ejemplo, en la imagen inferior este grupo empleando el collage y la pintura con pigmentos ha realizado un “Paisaje Andino”, ha sido la forma en que llamaron a su proyecto, este paisaje iba a ayudar a los niños a conocer sobre la geografía y tradiciones de la región, también se reforzaría la materia de lengua puesto que, este collage se convertiría en un teatrino y se realizarían diálogos entre los participantes, y al mismo tiempo, serviría para la diferenciación de sonidos agudos y graves en la materia de música.

Otro de los grupos ha escogido la materia de entorno natural, y por medio de la realización de un *stable* combinado con *stencil*, han construido una planta, la misma que iba a servir para identificar sus partes principales, hablar sobre el cuidado del medio ambiente y respetar a la naturaleza.

Otro de los grupos, había escogido el mismo tema. Ha sido muy interesante ver la manera tan distinta en abordarlo, por un lado, porque las técnicas asignadas fueron otras: *frottage* y construcción, y porque en su proyecto aparte de ser importante el cuidado del medio ambiente, la conservación y la protección de las plantas, también han incluido el tema del hábitat y del ciclo de la vida a través de la planta realizada.

Al final del taller, cada grupo ha expuesto lo realizado, ha compartido la experiencia y las sensaciones de cómo se sintieron. En la imagen inferior, vemos al grupo del “Paisaje Andino” interactuar con los personajes realizados, los mismos que se salían del formato bidimensional. Este grupo ha expresado mucha emoción y satisfacción por el proceso compartido y por el resultado. Han comentado que el trabajo en equipo les permitió una explosión total de su creatividad.

Otro de los grupos, ha compartido su móvil realizado conjuntamente con la técnica del mosaico. Este proyecto les serviría para hablar de entorno natural y social y también sobre la materia de lenguaje. Por un lado, al representar diferentes animales, tanto domésticos como salvajes y en la materia de lengua, al describir sus características físicas. También nos han comentado que incluirían el área de valores, al hablar de la importancia del respeto y la diversidad.

Como cierre del taller, esta vez se ha solicitado a las docentes reflexionar un minuto sobre la vivencia del día y, en una palabra sintetizarla. Entre las expresiones dichas están: *relajadas, motivadas, emocionadas, apoyadas, integradas, espontáneo, trabajo en equipo, todas por un objetivo*. Al final, algunos comentarios que realizaron las profesoras fueron: *estas ideas nos pueden servir para la casa abierta. Nos divertimos mucho. Mucha diversidad*. Para la artista investigadora lo más positivo fue ver cómo un

“reto” es resuelto a *su* manera y cada resolución es diferente. Así como también, la fluidez con la que empiezan a plantear proyectos multidisciplinarios.

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 4					
Observador: Indirecto (Daniel Carvajal)			Fecha:12-03-2014		
Grupo de docentes: Básica Elemental					
Número de participantes: 12					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.	X				
3. Logran resolver los problemas propuestos con creatividad.	X				
4. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.	X				
5. Los profesores proponen proyectos aplicables dentro del aula.	X				
6. Existe colaboración entre los equipos de trabajo.	X				
7. Se genera un buen proceso de trabajo.	X				
8. Los profesores demuestran mayor seguridad y autonomía en su trabajo.		X			
9. Se divierten los docentes.	X				
10. Se percibe relajación en el grupo de docentes.	X				
OBSERVACIONES:					
<p>- Durante el dialogo, después de las imágenes, algunos de los comentarios dichos por las profesoras fueron: “Ver más allá”, “Valorar las cosas pequeñas”, “Crear cosas con cualquier cosa”.</p> <p>- Los activadores fueron muy positivos.</p> <p>- Las profesoras ya relacionan tanto en la teoría como en la práctica: arte-educación-aplicación.</p>					

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 4					
Observadora: Directa (Sol Gómez)			Fecha: 12-03-2014		
Grupo de docentes: Básica Elemental					
Número de participantes: 12					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.	X				
3. Logran resolver los problemas propuestos con creatividad.	X				
4. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.	X				
5. Los profesores proponen proyectos aplicables dentro del aula.	X				
6. Existe colaboración entre los equipos de trabajo.	X				
7. Se genera un buen proceso de trabajo.	X				
8. Los profesores demuestran mayor seguridad y autonomía en su trabajo.	X				
9. Se divierten los docentes.	X				
10. Se percibe relajación en el grupo de docentes.	X				
OBSERVACIONES:					
<ul style="list-style-type: none"> - Cada grupo resolvió los problemas a <i>su</i> manera. Se generó un chévere trabajo en equipo. - El dialogo a partir de las imágenes compartidas fue muy enriquecedor, cada vez más las profesoras ven más posibilidades del arte en la educación. - Se debe continuar reforzando la importancia del proceso más que del resultado, para que una vez que las profesoras apliquen lo compartido en estos talleres, permitan que sus niños se diviertan de la manera que ellas lo hicieron. - Los proyectos planteados por las docentes abordaron varias materias, temas, ejes y valores! Fueron muy creativas! 					

TALLER N° 5

Fecha: Miércoles, 19 de marzo de 2014

Duración: 60 minutos

Objetivos: Fortalecer la creatividad de los docentes para liberar bloqueos personales, valorar más el proceso que el resultado y abrirse a trabajar desde otros puntos de vista.

Contenidos: La creatividad, nuevas aplicaciones.

Actividades: Ejercicio creativo de manera individual que dará como resultado una obra colectiva. Reflexiones sobre el tema.

Materiales:

- Diferentes tipos de hojas de papel: de revistas, de cartas, papel bond, etc.
- Tijeras
- Goma

Durante la sesión:

1. **Inicio:** Dinámica corporal.
2. **Desarrollo:** Visualización de imágenes sobre el tema a tratar. Experiencia sensorial. Ejercicio de creatividad de manera individual. Creación de obra colectiva.
3. **Cierre:** Diálogo sobre la experiencia del día, reflexiones y anotaciones sobre el tema y sobre lo más positivo y lo más negativo de la sesión.

Descripción y fotos del taller:

Este taller ha retomado el tema de la creatividad de modo directo nuevamente, se lo ha planteado de una manera muy distinta a los otros talleres que se habían realizado. Esta

vez, la característica del taller ha sido que solo íbamos a disponer de un solo material para trabajar: el papel. Por un lado, para evidenciar que menos también puede ser más, así como para continuar rompiendo esquemas en el grupo de docentes.

Se ha iniciado el taller con actividades corporales, respiraciones, canciones y lecturas. El tema para trabajar serían las aves. Hemos dialogado sobre las características más importantes de estas, su clasificación, su hábitat, cada profesora ha comentado algo que conocía o algún dato curioso. También, hemos cerrado los ojos para transportarnos por un momento a la naturaleza, conectarnos con la lluvia, el viento, los pájaros, en general con muchas sensaciones.

A continuación, cada profesora ha representado un ave utilizando solo papel. La única condición era que todas debían ser diferentes. Podían trocear el papel, doblarlo, pegarlo o utilizar cualquier recurso. Lo importante era que las sintieran suyas.

Ha sido un taller muy especial porque pudieron estar todas las docentes. Se ha generado un clima de mucha concentración, sensibilidad y sinceridad.

Mientras iban trabajando, la artista investigadora dialogaba sobre la experiencia que estaban teniendo, sobre lo que cada una estaba realizando y sobre lo importante de poner *su sello personal*.

Una vez que todas habían terminado, se solicitó que ubicaran a su ave en un papelote, y junto a ella se pidió que escribieran una palabra que sintetizara lo que cada una podría hacer para cuidar a los pájaros.

Durante este proceso se había generado una obra colectiva, donde cada una y cada pájaro han tenido la misma importancia que todos los participantes.

Entre las palabras que habían escrito constaban: *vida, reforestar, respeto, libertad, amor y no quemar mi casa.*

Al finalizar el taller, hemos dialogado sobre la experiencia compartida, los comentarios expresados por las profesoras fueron: *fue una actividad muy vivencial. Pude valorar el esfuerzo de cada persona. Cada ave es importante.* Ha sido muy positivo haber evidenciado la riqueza y diversidad que existe en el aula y cómo a través del arte podemos permanentemente respetarlas.

Como cierre del taller, nuevamente hemos reflexionado sobre la experiencia y hemos anotado lo más positivo y negativo de la sesión. Algunas de las acotaciones han sido: *fue muy espontáneo. Me relajé. Una experiencia muy significativa.* Al final, el grupo de profesoras ha propuesto ubicar la obra realizada en la cartelera de la escuela, para que los niños miraran lo que ellas habían hecho.

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 5					
Observador: Indirecto (Daniel Carvajal)			Fecha: 19-03-2014		
Grupo de docentes: Educación Básica Elemental					
Número de participantes: 16					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.	X				
3. Se refuerzan los conceptos de creatividad en el grupo de docentes.	X				
4. Se liberan bloqueos personales y valoran más el proceso que el resultado.	X				
5. Se logra trabajar desde otro punto de vista.	X				
6. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.	X				
7. Los profesores valoran el uso de recursos mínimos para hacer arte.	X				
8. Existe colaboración entre todos para la creación de la obra colectiva.	X				
9. Se genera un buen proceso de trabajo.	X				
10. Los profesores demuestran gran seguridad y autonomía en su trabajo.	X				
11. Se divierten los docentes.	X				
12. Se percibe relajación en el grupo de docentes.	X				
OBSERVACIONES:					
- Se evidenció el potencial creativo que tienen los docentes.					
- Uno de los comentarios fue: “A partir de los talleres, me volví recicladora. Antes odiaba esto”.					
- Al final del taller, algunos de los comentarios hechos por las profesoras fueron: “Yo espero mucho esta clase”, “Le he agarrado cariño a las actividades”, “Más expectativas de aprender”, “Experiencias significativas”.					
- La artista investigadora comentó: “Riqueza, sinceridad, diversidad, experiencia maravillosa”.					

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 5					
Observadora: Directa (Sol Gómez)			Fecha: 19-03-2014		
Grupo de docentes: Educación Básica Elemental					
Número de participantes: 16					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.	X				
3. Se refuerzan los conceptos de creatividad en el grupo de docentes.	X				
4. Se liberan bloqueos personales y valoran más el proceso que el resultado.	X				
5. Se logra trabajar desde otro punto de vista.	X				
6. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.	X				
7. Los profesores valoran el uso de recursos mínimos para hacer arte.	X				
8. Existe colaboración entre todos para la creación de la obra colectiva.	X				
9. Se genera un buen proceso de trabajo.	X				
10. Los profesores demuestran gran seguridad y autonomía en su trabajo.	X				
11. Se divierten los docentes.	X				
12. Se percibe relajación en el grupo de docentes.	X				
OBSERVACIONES:					
- Se siente el camino recorrido, están muy abiertas, con muchas expectativas y con ganas de seguir aprendiendo.					
- Fue una experiencia muy sincera, rica, diversa y emotiva.					
- Comenzar el próximo taller a partir de la experiencia de hoy: importancia del proceso, inteligencias múltiples, espacio para el diálogo en el aula. Todos estos beneficios del arte en la educación.					
- Rompieron muchos estereotipos.					
- Una de las profesoras comentó: “Se siente mucho profesionalismo”.					

TALLER N° 6

Fecha: Miércoles, 26 de marzo de 2014

Duración: 60 minutos

Objetivos: Aplicar todo lo experimentado en estos talleres, por medio del método aprendizaje orientado a proyectos, para trabajar un proyecto multidisciplinario.

Contenidos: Síntesis de todo lo visto. Aprendizaje orientado a proyectos.

Actividades: Proyecto multidisciplinario grupal en relación al bloque de aprendizajes que estén terminando. Reflexiones sobre el tema.

Materiales:

- Todos los utilizados en sesiones anteriores.

Durante la sesión:

- 1. Inicio:** Dinámica corporal.
- 2. Desarrollo:** Diálogo a partir de la visualización de una presentación Power Point de la síntesis de todos los contenidos y conceptos vistos en estos talleres. Realización de un proyecto multidisciplinario de manera grupal.
- 3. Cierre:** Socialización de la experiencia del día, su utilidad y aplicación en el aula. Reflexiones y anotaciones sobre lo más positivo y lo más negativo de la sesión.

Descripción y fotos del taller:

Este penúltimo encuentro ha empezado con una dinámica en el exterior, justamente para cambiar de aire y activarnos para la jornada. Ha sido un momento de relajación y compañerismo. El grupo de docentes estaba un poco tenso porque habían trabajado para la Auditoría que el Ministerio de Educación realizaría.

A continuación, hemos regresado al aula para conversar sobre el taller anterior y todas las experiencias generadas hasta este momento. Hemos compartido una presentación para dialogar sobre los proyectos multidisciplinarios y hemos mirado imágenes que sirvieron para activar conocimientos y posteriormente trabajar sobre estas.

Hemos despejado las inquietudes y dudas, y también hemos conversado sobre la manera en que se iba a trabajar. En grupos y por años escolares, las docentes debían proponer un proyecto multidisciplinario. El mismo que partió de un elemento asignado al azar que había sido visualizado en la presentación del inicio.

Los materiales, las técnicas, las áreas, los ejes transversales y los valores debían ser propuestos por cada uno de los grupos. Han arrancado el trabajo, han dialogado, se han solventado dudas, se han apoyado y se han ido concretando las ideas.

El grupo de la imagen inferior por ejemplo, a partir del elemento asignado: mano, ha iniciado la construcción de un árbol genealógico. Mientras iban trabajando han encontrado más posibilidades y soluciones para abordar un gran número de materias; también han hallado una interesante resolución técnica y estética para su proyecto.

Otro de los grupos, ha conversado mucho para proponer su proyecto, se han dado el tiempo para el diálogo y para compartir las posibles soluciones en torno al elemento asignado: faja.

Mientras iban trabajando la artista investigadora pasaba por cada uno de los grupos para dialogar, solventar cualquier duda o dificultad, o ayudar en algún procedimiento mecánico, como el de hacer huecos en las latas.

Se ha generado un clima total de trabajo en equipo, las ideas de cada participante han sido importantes, el apoyo y la solidaridad que se ha forjado han sido muy positivos, así como la fluidez y espontaneidad en el trabajo.

sus niños imágenes de diversas fajas que forman parte de los trajes típicos ecuatorianos, estas imágenes servirían como activadores en el aula en una hipotética, pero no muy lejana, aplicación. Al terminar la exposición, una de las integrantes del grupo se ha puesto la faja y ha insinuado movimientos rítmicos. Entre todas nos hemos dado cuenta que también podríamos hacer esto con los niños y motivarlos a bailar por un momento.

Otro de los grupos, ha realizado campanas para identificar sonidos agudos y graves. El mismo elemento les podría servir para hábitos de convivencia, nos han dicho. Como el exterior de las campanas estaba recubierto por un mosaico, también serviría para identificar las figuras geométricas como el cuadrado.

El grupo del árbol genealógico nos ha comentado que este proyecto les podría servir para que los niños conozcan a su familia, se aproximen a ellas y las hagan partícipes de su proceso de aprendizaje. Pues, cada miembro sería quien realice su propia mano. Al

ser un elemento de cinco dedos, nos han comentado que lo utilizarían para estudiar las decenas y los múltiplos de cinco en matemática y por último, por el uso de materiales y la construcción de un árbol, hablarían también de la importancia de reforestar y cuidar el medio ambiente.

En la imagen inferior, podemos ver cómo una de las integrantes se prueba el sombrero que ha realizado el grupo. Este serviría para hablar de entorno natural y social, para conversar de los cantones y provincias del Ecuador y al mismo tiempo para hablar de identidad, razón por la cual han escogido los colores de nuestra bandera para representarlo. Paralelamente, lo utilizarían para trabajar figuras y planos geométricos, como el círculo, cuadrado y triángulo. Nos han comentado que, si un niño quisiera hacer su sombrero triangular también lo podría hacer.

El taller ha sido sumamente gratificante, ver a cada grupo con tanta soltura en ideas, tanta seguridad en el aspecto técnico y abordando la mayor cantidad de áreas a través de un solo proyecto. Todos hemos quedado sorprendidos con los resultados.

Al finalizar el taller, como de costumbre, hemos tenido el tiempo para la introspección y el análisis de la experiencia compartida. Cada profesora ha anotado lo más positivo y negativo de la sesión. Entre los comentarios positivos han surgido: *optimizamos recursos. Creatividad. Nos sacaste del estrés. Trabajo en grupo. Se aprende de los demás. Simplemente alucinante.* Para la artista investigadora lo más positivo ha sido evidenciar que las docentes logran ver que sí son aplicables dentro del aula los proyectos propuestos, puesto que, han sido ellas mismas quienes los han creado

utilizando materiales cotidianos dentro del aula, que realizarlo les ha tomado menos de una hora de trabajo y sobre todo, que se han sentido orgullosas de su proyecto.

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 6					
Observador: Indirecto (Daniel Carvajal)			Fecha: 26-03-2014		
Grupo de docentes: Educación Básica Elemental					
Número de participantes: 13					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.	X				
3. Logran resolver los problemas propuestos con creatividad.	X				
4. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.	X				
5. Los profesores proponen proyectos multidisciplinarios aplicables dentro del aula.	X				
6. Existe colaboración entre los equipos de trabajo.	X				
7. Se genera un buen proceso de trabajo.	X				
8. Los profesores demuestran total seguridad y autonomía en su trabajo.	X				
9. Se divierten los docentes.	X				
10. Se percibe relajación en el grupo de docentes.	X				
11. Les gustaría recibir más talleres a los docentes.	X				
OBSERVACIONES:					
<ul style="list-style-type: none"> - La actividad de inicio fue muy divertida, las profesoras la disfrutaron. - El concepto de creatividad ha calado profundamente en el grupo. - Ahora existe una aplicación real, no solo quedó en la teoría esta relación entre arte-educación. - Mucho trabajo en equipo. 					

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA TALLER N° 6					
Observadora: Directa (Sol Gómez)			Fecha: 26-03-2014		
Grupo de docentes: Educación Básica Elemental					
Número de participantes: 13					
ESCALA DE VALORACIÓN	1	2	3	4	5
	Excelente/ Supera las expectativas	Adecuado/ Logrado	Medianamente adecuado/En proceso	Poco adecuado/ Necesita mejorar	No es posible observar
ASPECTOS A OBSERVAR					
	1	2	3	4	5
1. Existe interés y motivación por parte del grupo sobre el tema tratado.	X				
2. Existe participación activa.	X				
3. Logran resolver los problemas propuestos con creatividad.	X				
4. Los profesores logran ver una utilidad pedagógica en el taller recibido.	X				
5. Los profesores proponen proyectos multidisciplinarios aplicables dentro del aula.	X				
6. Existe colaboración entre los equipos de trabajo.	X				
7. Se genera un buen proceso de trabajo.	X				
8. Los profesores demuestran total seguridad y autonomía en su trabajo.	X				
9. Se divierten los docentes.	X				
10. Se percibe relajación en el grupo de docentes.	X				
11. Les gustaría recibir más talleres a los docentes.	X				
OBSERVACIONES:					
<ul style="list-style-type: none"> - Las profesoras empezaron el taller un poco tensas por factores externos (auditoría), pero con la actividad kinestésica se relajaron enseguida. - Las docentes se divirtieron un montón y se dieron cuenta de lo creativas que son. Fluyeron enormemente. - Fueron excelentes proyectos los que propusieron. - Nos empezamos a despedir, se empieza a sentir tristeza en los participantes. - El grupo de profesores aplicó libremente las diferentes técnicas vistas en los talleres anteriores. 					

TALLER N° 7

Fecha: Miércoles 2 de abril de 2014

Duración: 60 minutos

Objetivos: Compartir sobre las experiencias de los talleres realizados, cerrar el proceso de trabajo y evaluarlo.

Contenidos: Diálogo evaluativo. Aplicación de encuesta final.

Actividades: Proyección de imágenes, reflexiones sobre lo experimentado. Aplicación de encuesta.

Materiales:

- Copias de encuesta

- Bolígrafos

Durante la sesión:

- 1. Inicio:** Dinámica corporal.
- 2. Desarrollo:** Diálogo a partir de la visualización de una presentación Power Point realizada con las fotografías del proceso compartido.
- 3. Cierre:** Socialización sobre la experiencia de los talleres, su utilidad y aplicación en el aula. Reflexiones y anotaciones finales.
- 4.** Aplicación de la encuesta final (**Anexo 2**).

Descripción y fotos del taller:

Este ha sido el último taller, el taller de cierre con el grupo de docentes de Educación Básica Elemental. Ha sido un encuentro muy especial, sentido y significativo. Hemos empezado con una actividad kinestésica, un ejercicio con las manos para fomentar la concentración.

A continuación, hemos realizado un breve ejercicio plástico, este ha sido muy simbólico. Consistió en poner pequeños papeles de colores en los nombres que nos habían acompañado durante las siete sesiones. Entre todas, hemos caminando por el aula y respetuosamente ubicado un pedazo de papel de color sobre los respectivos nombres.

Durante este momento se ha generado un clima de confianza y compañerismo. Hemos aprovechado para ir dialogando, haciendo chistes y relajándonos.

Al final, había que ubicar todos los nombres juntos y formar una gran figura, esta representaría nuestra unión, compromiso y entrega que habíamos tenido a lo largo de estos talleres. La misma, que nos permitió hacer formas y jugar por un momento.

Seguidamente, hemos visualizado una presentación trabajada con fotos de todo el proceso, con frases que las profesoras habían dicho, con reflexiones y recuerdos del tiempo compartido.

Como cierre del taller, la artista investigadora pidió sintetizar toda la vivencia de los talleres en una sola palabra. Algunas de estas fueron: *creatividad, innovación, gratificante, vocación, relax, confianza, enriquecedor, alegría, integración, crecimiento, vida, respeto, libertad.*

Al final, se pidió la colaboración para llenar la encuesta evaluativa. Antes de salir algunas docentes se acercaron para compartir otros comentarios: *ha sido muy valiosa la conexión de materias. Una capacitación muy práctica, significativa y didáctica. Nos vamos felices y tristes al mismo tiempo.* Habíamos concluido la experiencia de los talleres llevados a cabo con el grupo de docentes de la institución.

CAPÍTULO 5: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA

“Mi experiencia en las artes me ha enseñado una lección distinta. De ellas aprendí que no todos los resultados pueden medirse, y muchas veces ni siquiera predecirse” (Eisner, *La escuela que necesitamos*, 2002, pág. 103).

El presente capítulo detalla los resultados medibles de la investigación realizada, ya que, como lo dice Eisner, son muchos aspectos que no llegan a calcularse. Probablemente, muchas de las experiencias compartidas quedarán en la memoria visual, sensorial y afectiva de cada uno de nosotros: participantes activos de este proyecto de investigación. En cuanto a los resultados cuantitativos, estarán las estadísticas de los talleres recibidos: los gráficos, su descripción y análisis; así como también, la comparación de ciertas preguntas de la primera encuesta -llevada a cabo antes de los talleres práctico-reflexivos- con las de la encuesta final. Por otro lado, como resultados cualitativos, se detallarán las opiniones dejadas por los docentes participantes. Por último, un registro fotográfico de los trabajos que los profesores realizaron con sus niños en el aula.

5.1. Resultados estadísticos e interpretación de la encuesta final

Esta encuesta final se la desarrolló con un carácter evaluativo, justamente para poder determinar varios resultados después de haber compartido los talleres. Entre ellos, si los docentes cambiaron su percepción sobre el arte, si ven con mayor claridad una aplicabilidad del arte en los procesos educativos y obviamente, si aplicaron algo de lo compartido con sus estudiantes.

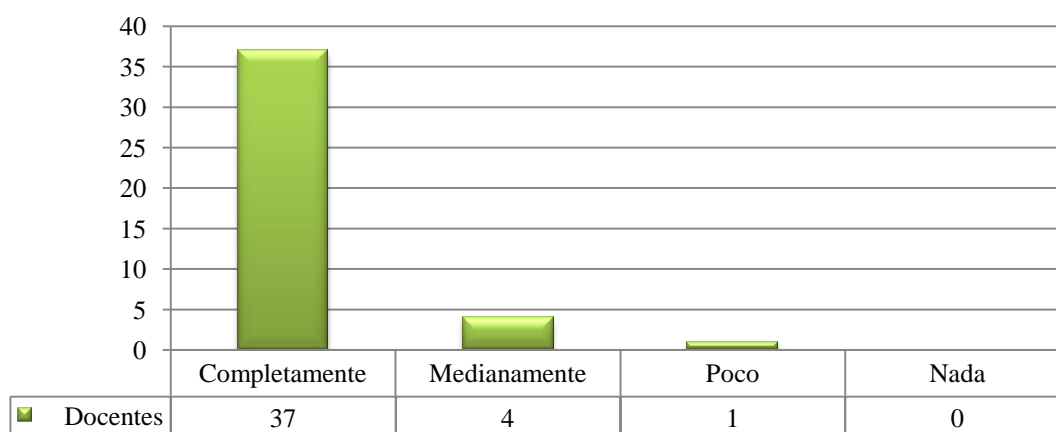
La toma de la encuesta se realizó a los mismos 42 docentes de la encuesta inicial, por lo que los datos informativos son exactamente los mismos proyectados en dicha encuesta y que se encuentran en la página 47.

A continuación, se detallarán los cuatro primeros gráficos relacionados a la visión actual de los docentes con respecto al arte y la educación. En el gráfico 17, podemos observar

que 37 docentes de 42 participantes, después de la experiencia compartida, cambiaron completamente su percepción sobre lo que es el arte, 4 lo hicieron medianamente y 1 poco. Es importante mencionar que la única persona que cambió poco su percepción es la profesora de música, pues para ella, el arte siempre tuvo esa connotación que nos habla la artista investigadora dentro de esta tesis y con la cual, está de acuerdo.

GRÁFICO 17

A partir de la experiencia compartida, ¿ha cambiado su percepción sobre lo que es el arte?

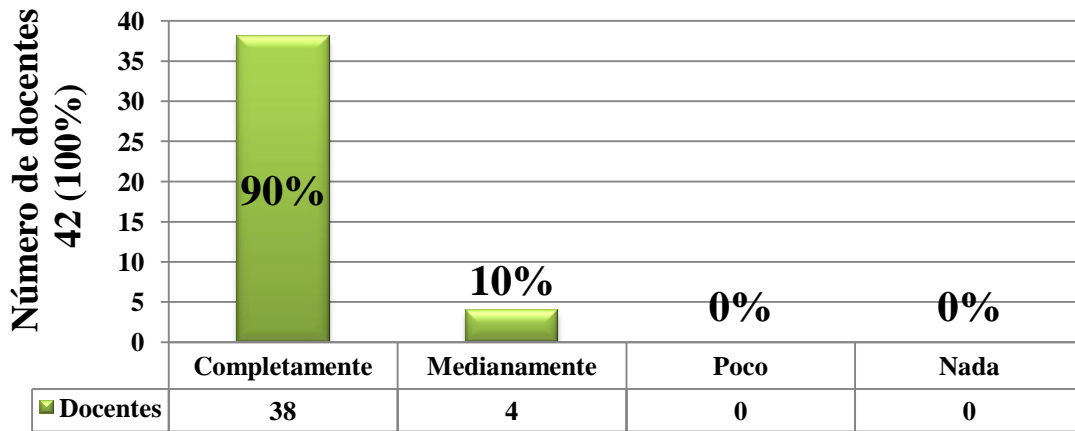

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

En el gráfico 18, podemos observar que el 90% de los encuestados, a partir de la experiencia compartida, encontró un nuevo sentido del arte para los procesos educativos. Esto se debe a que los docentes lograron volver vivencial el arte y solo cuando uno conoce algo, puede realmente valorarlo.

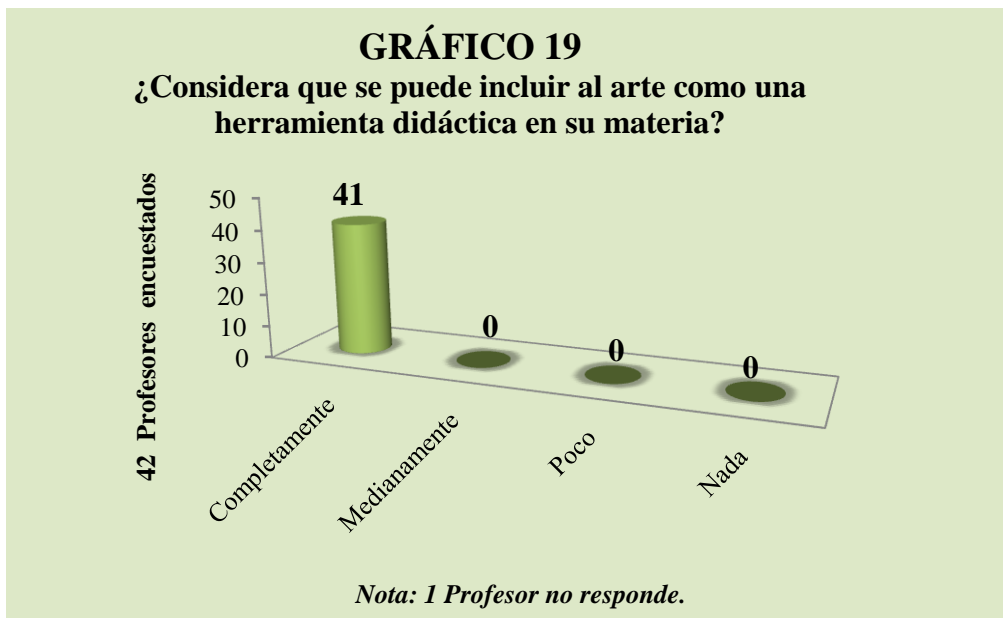
GRÁFICO 18

A partir de la experiencia compartida, ¿encontró un nuevo sentido del arte para los procesos educativos?

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

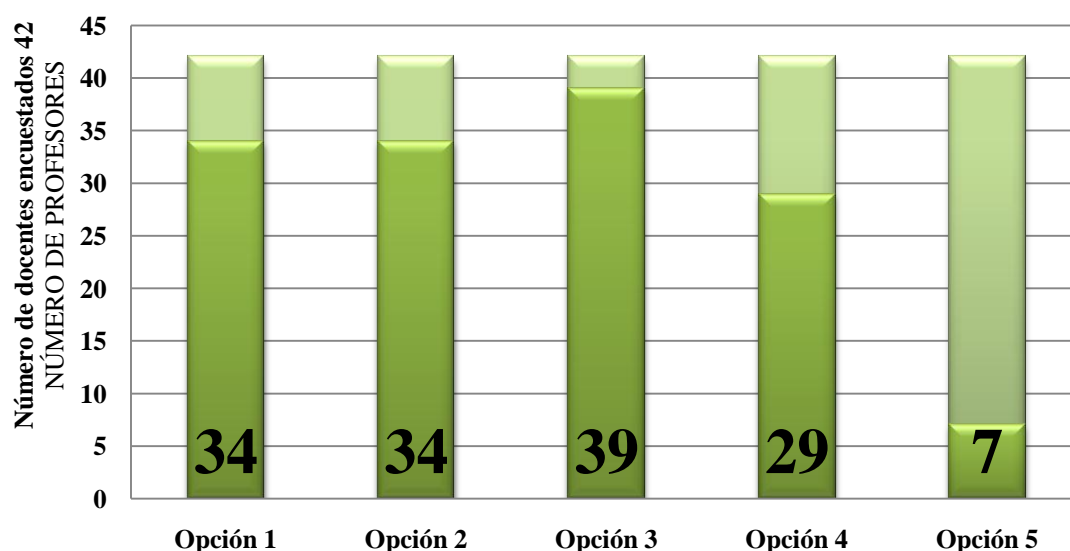
El gráfico 19, indica que 41 profesores consideran que se puede incluir al arte como una herramienta didáctica en su materia. La persona que no respondió, es la psicóloga de la institución, quien consideró que, ya que no trabaja dentro del aula, no puede utilizarla como una herramienta didáctica, razón por la cual no respondió a la pregunta.

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

En el gráfico 20 podemos observar los puntos más relevantes de una actividad artístico-educativa considerados por los docentes encuestados. Obteniendo como resultados una importancia representativa en cada uno de ellos, siendo principal la opción 3: que el proceso es más importante que el resultado. Esto se debe a que los docentes palparon en carne propia la importancia del proceso, fue justamente ahí cuando se divirtieron, resolvieron los problemas y generaron un aprendizaje significativo. En cuanto a la opción 5, se detallan a continuación los otros puntos que consideraron 7 docentes: *fortalece la autoestima, fomenta el trabajo en equipo, desarrolla la creatividad y estimula la imaginación.*

GRÁFICO 20
¿Cuáles cree son los puntos más relevantes de una actividad artístico-educativa? PUEDE MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN

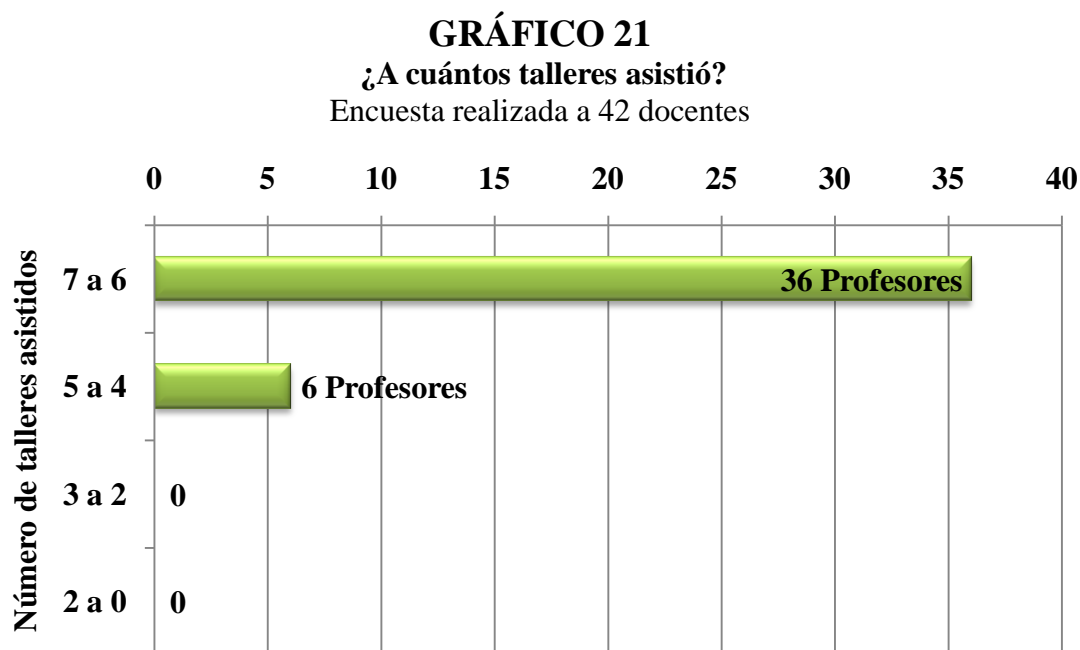

- Opción 1: Que cada trabajo puede ser diferente.**
- Opción 2: Que se respeta las individualidades**
- Opción 3: Que el proceso es más importante que el resultado.**
- Opción 4: Que se puede realizar con cualquier material.**
- Opción 5: Otros, especifique cuál/es.**

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

Los siguientes gráficos revelan la información sobre los talleres compartidos. En el gráfico 21, podemos observar la asistencia de los participantes a dichos talleres, teniendo como resultados que 36 docentes asistieron de 6 a 7 talleres, mientras que 6 lo

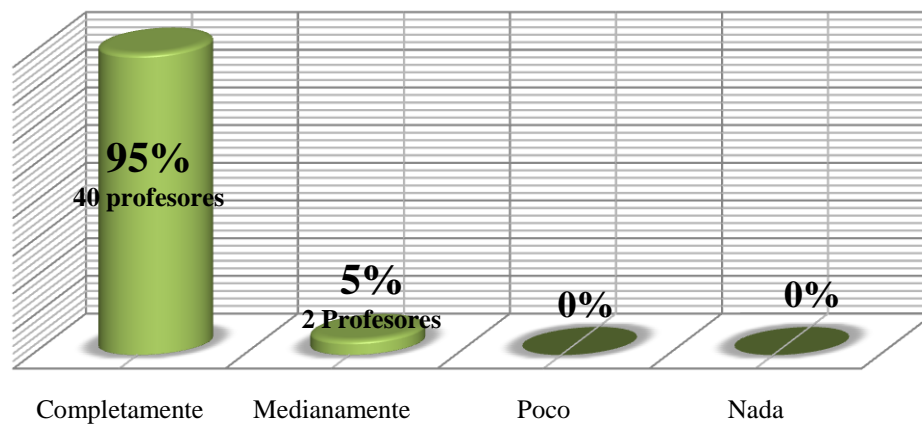
hicieron de 5 a 4 talleres. Es importante recalcar que la primera opción, representa la totalidad de los talleres, ya que en Educación Inicial y Primero de básica se realizaron 6 talleres en total, mientras que en Ed. Básica Elemental se llevaron a cabo 7 sesiones.

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

En el gráfico 22 se puede observar los resultados en relación a, si los talleres compartidos llenaron las expectativas en torno al tema del arte en la educación, teniendo como resultado que el 95% de profesores lo considera por completo y el 5% medianamente.

GRÁFICO 22
¿Los talleres compartidos llenaron sus expectativas en torno al tema del arte en la educación?
 Encuesta realizada a 42 docentes

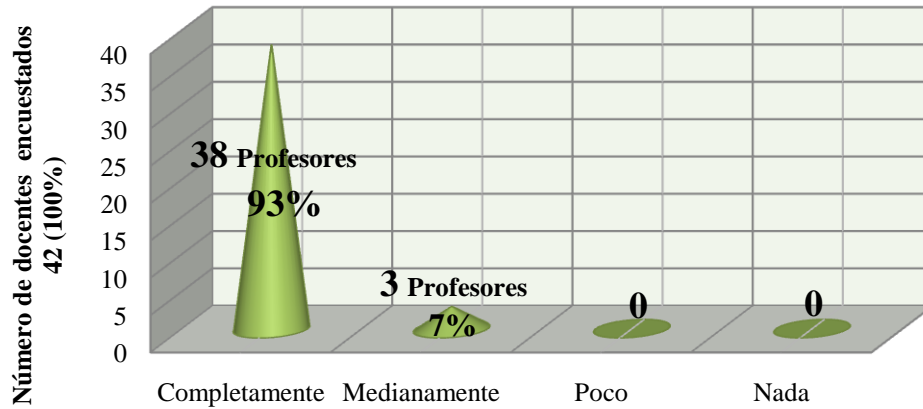

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

El gráfico 23 demuestra que 38 profesores conocen más sobre técnicas artísticas para aplicar en procesos educativos después de compartidos los talleres y 3 docentes lo hacen medianamente. Nuevamente la pregunta no es respondida por la sicóloga de la institución por las mismas razones expuestas anteriormente. Es interesante analizar este resultado haciendo una comparación con lo respondido por los docentes en la primera encuesta en relación a este tema (Ver Gráfico 13, pág. 57), obteniendo que solo el 40% de los docentes conoce sobre técnicas artísticas para aplicar en procesos pedagógicos, mientras que, después de los talleres compartidos, el 93% de los docentes considera que conoce completamente.

GRÁFICO 23

¿Considera que después de los talleres compartidos, conoce más sobre técnicas artísticas para aplicar en procesos educativos?

Nota: 1 profesor no responde.

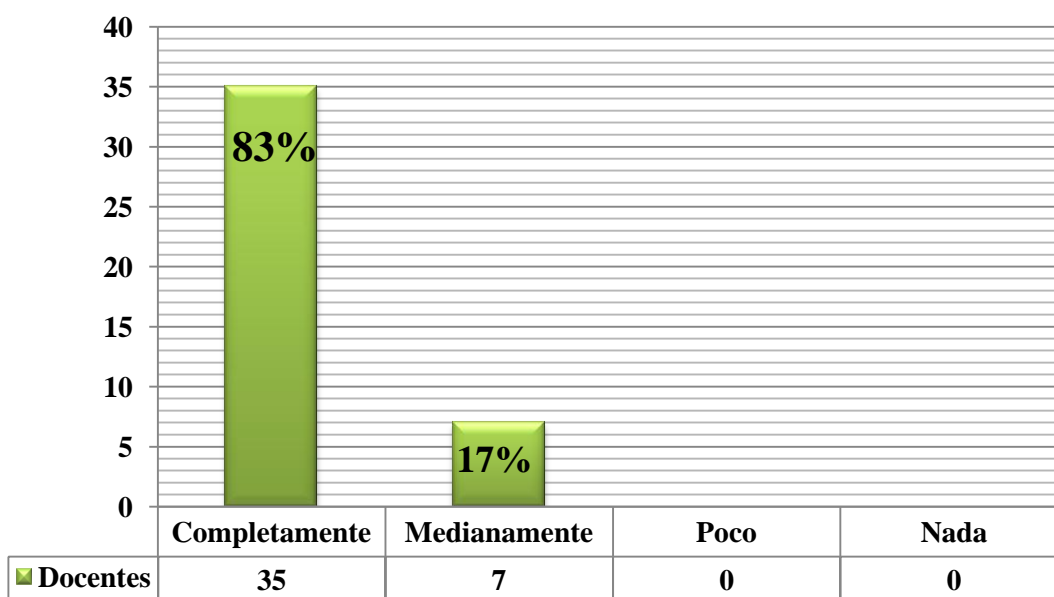
Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

El gráfico 24 denota que el 83% de los profesores se siente más creativo después de los talleres compartidos. Evidenciando que los procesos artísticos desarrollan y fomentan la creatividad y la imaginación como se detalla en el capítulo sobre los beneficios que las artes pueden aportar a la educación.

GRÁFICO 24

Después de los talleres compartidos, ¿se siente más creativo/a?

42 Docentes encuestados (100%)

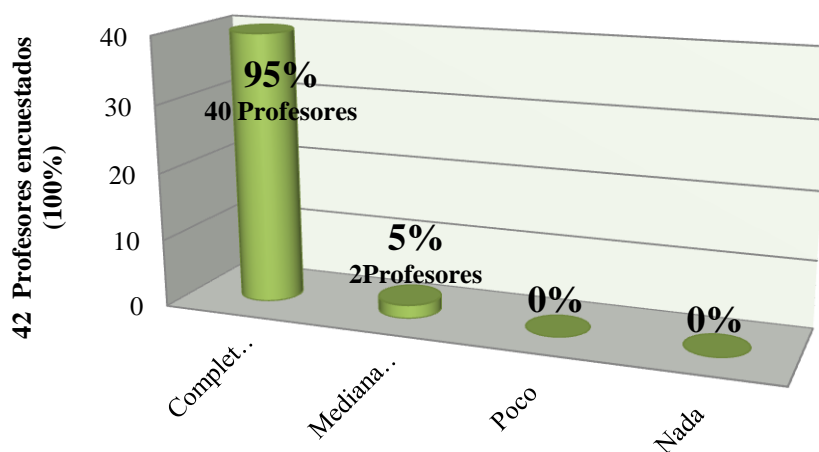
Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

En el gráfico 25 podemos observar que el 95% de los encuestados considera que conoce más sobre los beneficios del arte en la educación, después de los talleres compartidos. Esta pregunta es interesante compararla con la realizada en la primera encuesta (Ver Gráfico 11, pág. 56), donde solo el 26% de los encuestados consideraba conocer completamente, y entre los docentes que contestaron entre poco y nada se tenía un total del 31% de profesores, mientras que en el gráfico actual en ese rango responden el 0% de los encuestados.

Igualmente, en esta ocasión se solicitó a los docentes que nombraran dichos beneficios, teniendo como resultados las siguientes contestaciones: *respetar las individualidades. Se pueden introducir otras áreas curriculares. Se trabaja con material de reciclaje. Desarrolla la creatividad sin temor. No tiene una estructura tan rígida. Multidisciplinariedad. Fomenta la integración y el trabajo en equipo. Fortalece la autoestima. Rompe la rutina. Motiva al aprendizaje. Respetar el proceso. Una alternativa divertida de aprender. Respetar la diversidad. Se pueden reforzar el área de valores. Fomenta el pensamiento divergente y la resolución de problemas. Aprendizaje integral. Aprender disfrutando el proceso.* Esta información es interesante igualmente,

compararla con la obtenida en la encuesta inicial, (Ver pág. 55) evidenciando una mayor profundización sobre el tema.

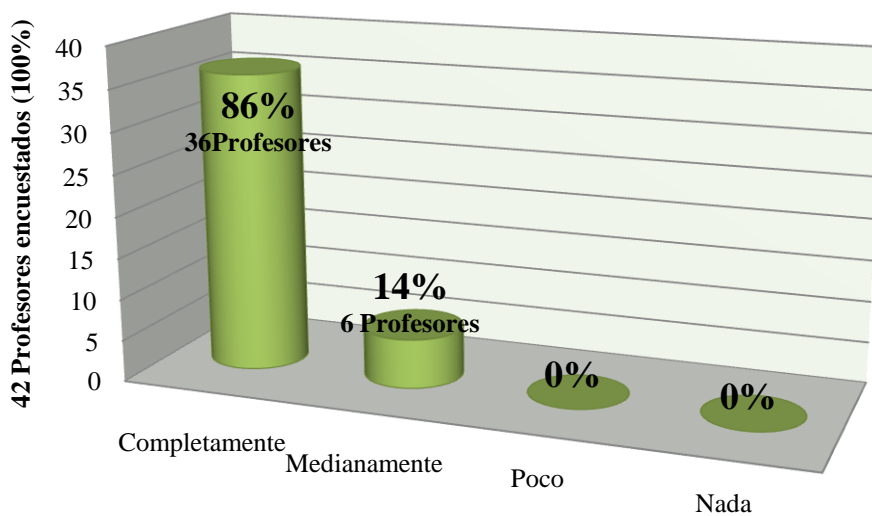
GRÁFICO 25
Después de los talleres compartidos, ¿considera que conoce más sobre los beneficios del arte en la educación?

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

En el gráfico 26 se puede observar que a 36 profesores los talleres compartidos les sirvieron completamente para reforzar los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria, mientras que 6 profesores les sirvió medianamente.

GRÁFICO 26
¿Los talleres compartidos le sirvieron para reforzar los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria?

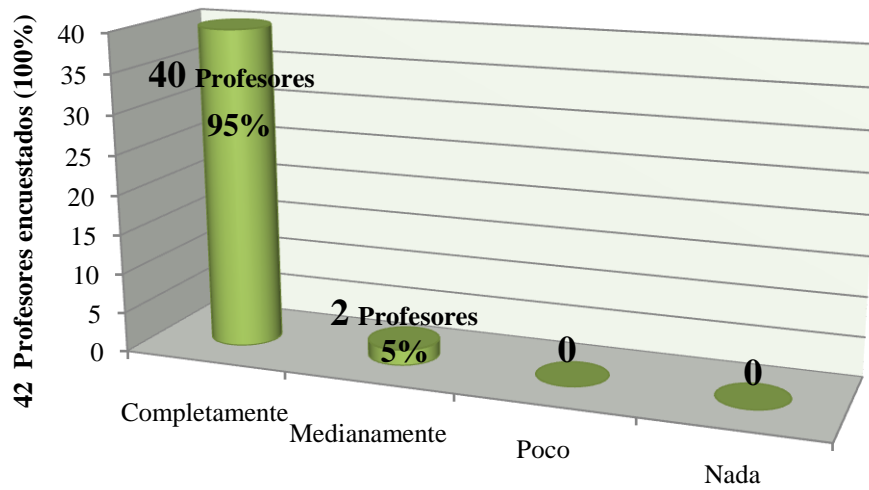

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

El gráfico a continuación, evidencia que 40 docentes se sienten con más conocimientos para aplicar el arte como otra herramienta didáctica dentro del aula. Igualmente, esto se debe a que los talleres fueron práctico-reflexivos y a que los docentes tuvieron un acercamiento vivencial al arte, aprendieron haciendo, lo que genera un aprendizaje con sentido y significado.

GRÁFICO 27

¿Se siente con más conocimientos para aplicar el arte como otra herramienta didáctica dentro del aula?

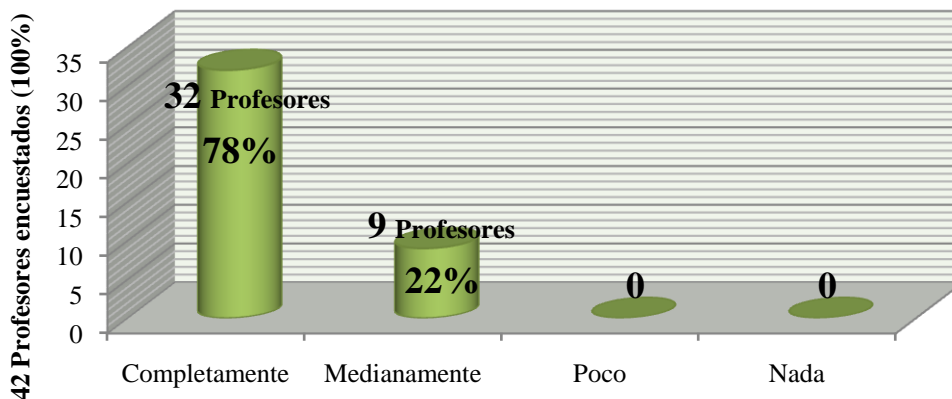

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

En el gráfico 28 podemos observar que 32 docentes se sienten completamente seguros para realizar proyectos artístico-educativos multidisciplinares en el aula, mientras que 9 se sienten medianamente seguros. Este resultado es interesante, pues evidencia que para que los docentes logren tener total seguridad es necesaria la práctica y la experiencia, no solo tener los conocimientos sobre el tema.

GRÁFICO 28

¿Se siente seguro/a para realizar proyectos artístico-educativos multidisciplinares en el aula?

NOTA: 1 Profesor no responde (Sicóloga de la institución).

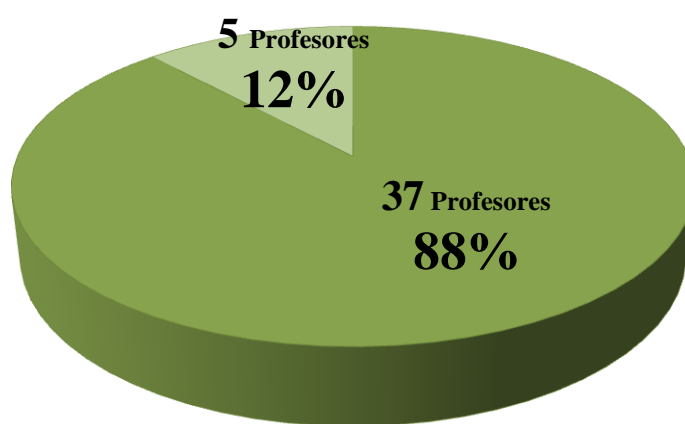
Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

En el siguiente gráfico, se puede evidenciar que el 88% de los docentes ha aplicado algo de lo compartido en estos talleres con sus estudiantes. Al final de este capítulo se presentan algunas fotografías de los trabajos que los docentes llevaron a cabo con sus niños, como un registro de la aplicación realizada por los profesores en el aula.

GRÁFICO 29-A
¿Ha aplicado algo de lo compartido en estos talleres con sus estudiantes?

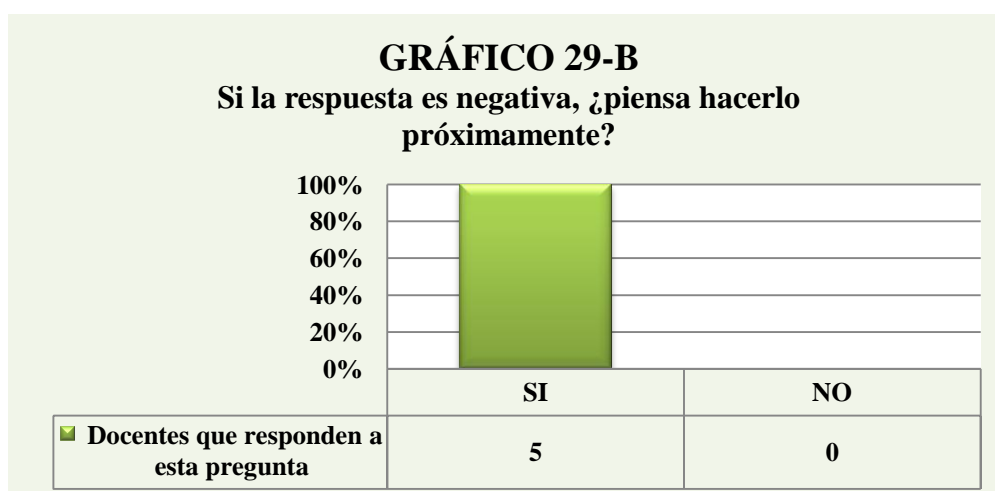
Número de encuestados 42

■ SI □ NO

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

Y en el gráfico a continuación, se puede observar que los 5 docentes que no han aplicado aún algo de lo compartido en estos talleres, lo realizarán próximamente.

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

Por último, se preguntó a los docentes si le gustaría que se oferten cursos continuos en herramientas artísticas para aplicar en procesos educativos, a lo que el 100% del profesorado respondió afirmativamente, como se puede observar en el gráfico 30. Esto evidencia el interés permanente que tienen los docentes en continuar aprendiendo, y más aún, cuando logran ver que los contenidos aportan al mejoramiento de su profesión y generan un beneficio en sus estudiantes y en ellos mismos, razones expuestas por los docentes en los distintos talleres compartidos.

GRÁFICO 30
¿Le gustaría que se oferten cursos continuos en herramientas artísticas para aplicar en procesos educativos?
Profesores encuestados: 42

Fuente: Encuesta a docentes realizada por Ma. Soledad Gómez M.

5.2 Opiniones y comentarios de los docentes luego de los talleres recibidos

A continuación se detallan algunos de los comentarios dejados por los docentes en la encuesta final, se ha considerado pertinente transcribirlos, como muestra de las percepciones y sensaciones de los docentes en relación al proyecto realizado y como testimonios de esta investigación.

- Fue muy enriquecedora la experiencia y sobre todo darme cuenta que no es necesario tener conocimiento sobre la carrera de artes plásticas para descubrir nuestras habilidades y capacidades creadoras. Gracias!

- Excelente taller, me ha servido mucho para aplicar en clase con los niños. Gracias.

- Para mí, el trabajo con el arte es una educación integral del ser humano, y es importante que nos hayan recordado esto que se ha ido olvidando.

- Los talleres fueron muy divertidos, dinámicos y muy bien organizados. Los materiales y temas fueron de gran interés. Sin duda, lo repetiría! Gracias!

- Los talleres fueron dinámicos, muy entretenidos, la artista lleva muy bien la explicación de los talleres, adicionalmente los materiales fueron los adecuados.

- Es muy importante ver que de cosas insignificantes que creemos que no sirven, pueden salir verdaderas obras de arte, es más, con el arte el ser humano desahoga todas sus frustraciones y depresiones que tiene. Felicitaciones y siga adelante!

- Me conecté con la creación que puedo realizar sin necesidad de la aprobación. Sentirme motivada a crear, a buscar alternativas para aplicarlas en mi profesión y en mi vida con mis hijos.

- Agradezco de corazón este espacio que nos ha enriquecido no solo a nivel profesional, sino como personas, ya que ha sido un espacio de alegría, creatividad que nos ha relajado de la rutina estresante.

- Fueron experiencias gratificantes y nos demostramos a nosotros mismos que podemos crear, y quitarnos el “no podemos”. Espero volver a tener estos talleres tan chéveres, mil gracias!

- Me gustó muchísimo el taller por su enfoque vivencial y su organización. Fue una experiencia muy enriquecedora para nosotras como maestras. Le agradezco y felicito.

- Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Considero personalmente que el arte es, en toda su extensión, una de las mejores herramientas en el proceso pedagógico del aprendizaje. Estoy muy en relación a este en el área de música y creo que aún, no vemos la importancia del mismo dentro de la educación. Muchas gracias Sol por el tiempo invertido.

- Muchas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos, pues el arte es una herramienta muy importante para el trabajo con los niños y niñas cotidianamente. Se pudo percibir la organización, participación y entrega en los talleres impartidos. Siga

adelante con estas iniciativas, valen mucho para el desarrollo de la creatividad e imaginación dentro del aula.

- Muchas gracias por todo lo que nos has compartido, ha sido una experiencia muy linda, hemos aprendido mucho a aplicar en el aula el arte y es algo muy rico y llamativo para los niños.

- De acuerdo a la aplicación ves que ha sido muy productivo. Muchas gracias.

- Fue un acierto permitirte ingresar a nuestro espacio, los profesores se han sentido muy contentos y han ampliado sus conocimientos. Un abrazo, muchas gracias.

5.3. Registro fotográfico de los trabajos que los docentes realizaron con sus niños en el aula

A continuación, están algunas de las fotos de los trabajos realizados por los docentes durante y después de los talleres compartidos¹⁰. Estos trabajos ejemplifican la aplicación del arte en el aula para dinamizar y reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Trabajo realizado de manera colectiva entre los niños de Ed. Inicial con sus respectivas profesoras aplicando la técnica de mosaico con bolitas de papel. Una de las docentes

¹⁰ Fotografías tomadas de la bitácora de la artista investigadora.

comentó: *hubo mucha concentración por parte de los niños durante el desarrollo la actividad.*

Otro de los animales representado por los niños de Ed. Inicial. Igualmente, este trabajo también fue desarrollado de manera colectiva a partir de la técnica del mosaico con retazos de papel: este fue otro de los recursos artísticos compartidos durante los talleres.

Trabajos realizados por los niños de Primero de Básica para retratar a sus compañeros por medio del puntillismo. El docente comentó que antes de iniciar la actividad conversaron sobre la historia de este movimiento artístico y se generó mucha curiosidad por parte de los niños.

Imagen que evidencia la utilización de ejemplos de la Historia del Arte como nuevos recursos que el docente incluyó en el Rincón de Arte del aula para potencializar este espacio y abordar los diferentes temas.

Estas imágenes fueron trabajadas por los niños de Primero de Básica utilizando pigmentos naturales como ladrillo, carbón y tierra, en vez de pinturas. Los alumnos representaron diversos animales, el docente comentó que el trabajo fue muy divertido y enriquecedor para sus niños puesto que, jugaron con los materiales, pintaron con sus dedos y descubrieron otras maneras de hacer arte.

Este collage fue realizado por los niños de Primero de Básica con sus profesoras para la Casa Abierta de la institución, podemos observar en los detalles, la utilización de materiales de reciclaje como el cartón de base, los retazos de revistas y los retazos de lijas; los mismos que están trabajados con la técnica del mosaico.

Esto son medios de transporte realizados por los niños de Ed. Inicial con materiales de reciclaje. Es interesante observar la diferencia y diversidad que existe entre los mismos.

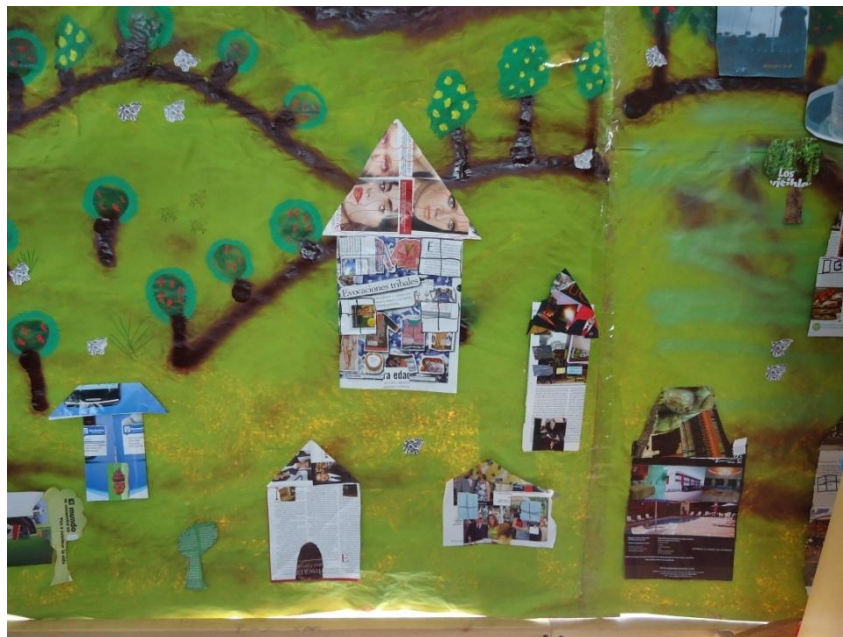
Ejemplos de ponchos realizados con costales e intervenidos con las manos de los niños de Ed. Inicial. Este proyecto se utilizó para la Casa Abierta de la institución para ser utilizados como trajes de baile.

Estas imágenes corresponden al trabajo realizado por los niños de Segundo de Básica, quienes construyeron libremente, con material de reciclaje, medios de transporte. Este proyecto también les sirvió para reforzar las figuras geométricas que estaban aprendiendo en matemática.

Cartel realizado por los niños de Tercero de Básica para representar la bandera y el escudo del cantón Rumiñahui. Este proyecto fue realizado con la técnica de mosaico en sus diversas aplicaciones.

Imágenes de la escenografía realizada para la Casa Abierta por los niños y padres de familia de Tercero de Básica bajo la guía y motivación de su maestra. En las imágenes superiores es interesante observar la diversidad de construcciones arquitectónicas realizadas con retazos de revistas, y en la imagen inferior, la utilización de costales de azúcar para la realización del soporte donde plasmarían la pintura andina con témperas y tierras naturales.

Este cartel fue realizado por los niños de Segundo de Básica por medio de la aplicación del mosaico con telas de colores. El trabajo se realizó por grupos y cada grupo construyó una letra.

Mosaico realizado por los niños de Segundo de Básica, quienes, junto a su maestra, se encargaron de recoger semillas de eucalipto y pintarlas para la construcción del mismo. La profesora comentó que el trabajo lo habían realizado para hablar sobre la importancia de los animales y que antes de empezarlo les conversó sobre el puntillismo.

CONCLUSIONES

“Las artes son recursos desaprovechados que merecen ser tomados en cuenta en nuestras escuelas” (Eisner, La escuela que necesitamos, 2002, pág. 123).

A partir de la investigación realizada y el proyecto aplicado, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- Se pudo determinar que la razón principal por la que los docentes no utilizan con regularidad el arte como herramienta didáctica en los procesos de enseñanza – aprendizaje es la falta de conocimiento sobre el tema. Esto se debe a que en los institutos de enseñanza superior encargados de la formación del profesorado, se abordan las materias relacionadas al arte de manera leve, y generalmente están más enfocadas al conocimiento de técnicas aisladas o a la realización de material didáctico, más que a la utilización del mismo como una estrategia pedagógica.
- Los beneficios del arte en la educación han sido poco difundidos y por tal razón, no se les ha dado tanta importancia en las escuelas, ni en los establecimientos encargados de la formación del profesorado. Incluir al arte en las instituciones educativas con el mismo peso que el resto de las materias, se constituiría en un aspecto importante para contribuir con una reforma educativa realmente integral.
- Se concluye también que las actividades artísticas no son solo para los más pequeños, es una falla creer que este tipo de metodologías ayudan solo a los niños de tempranas edades. Al ser el arte una estrategia dinámica, sensorial, entretenida e integral beneficia y potencializa a todos los seres humanos.
- Los profesores tienen interés permanente en conocer sobre diversas herramientas didácticas que beneficien los procesos educativos. Han valorado enormemente la capacitación recibida sobre el arte como otra estrategia didáctica que no solo ha tenido un enfoque teórico, sino y principalmente, una perspectiva práctica.
- La metodología de fusionar teoría y práctica durante los talleres práctico-reflexivos fue pertinente y acertada, pues permitió que los docentes vivieran el arte, se divirtieran, jugaran con los materiales, se relajaran y se sintieran motivados para aprender. Simultáneamente se generó un espacio para el diálogo y la reflexión permanentes. La receptividad y la apertura por parte del profesorado fueron maravillosas.

- Cuando los docentes logran vivir los beneficios que las artes aportan a los procesos educativos, ven una aplicación real y una total utilidad de empezar a incluir al arte como herramienta de enseñanza-aprendizaje.
- Una conclusión muy importante a la que se llega después de este estudio, es que la importancia del artista y su rol en la educación han estado poco visibilizados. Con esta investigación se evidencia la necesidad de la formación de artistas educadores para que puedan aportar positivamente en el ámbito educativo. Estos artistas deberán tener un abanico de herramientas pedagógicas para acercarse al profesorado y poder coadyuvar en su formación, de tal manera que se pueda llegar a compartir una perspectiva diferente sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre la utilización del arte en la educación y sobre una visión más amplia del arte y la pedagogía.
- A partir de un acercamiento significativo y vivencial por medio de los talleres compartidos, los docentes encontraron un nuevo sentido al arte. Definitivamente, solo cuando se conoce algo se lo puede valorar y, por ende, aplicar.
- Los maestros se percataron de todo su potencial creativo y de sus capacidades artísticas; valoraron la diversidad y el proceso. A partir de esta experiencia, se tiene confianza en que el *sello personal* de los estudiantes tendrá una importancia significativa para sus profesores, motivándolos a la creación, a la participación, a la experimentación y a la equivocación provechosa dentro del aula.
- Dentro de la jornada escolar del maestro, se generó un tiempo para la reflexión acerca de su práctica docente, para que se concientice sobre su rol y sobre la responsabilidad que este conlleva en la formación de seres humanos integrales.
- Se creó un espacio para compartir y generar vínculos afectivos con sus colegas en beneficio de la vida y de los procesos educativos.
- Se concluye que fortalecer las capacidades artísticas en los docentes sí potencializa los procesos de enseñanza-aprendizaje y que todo el trabajo realizado dejó una semilla en la institución que se espera, continúe dando frutos.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones se realizan, por un lado, para la institución educativa donde se llevó a cabo el proyecto de aplicación y, por otro, para los que estuvieren interesados en aplicar lo propuesto en el siguiente estudio.

Recomendaciones para la institución educativa:

- Generar espacios dentro de la institución educativa para el encuentro permanente de los profesores, para el intercambio de ideas y reflexiones y para el trabajo en equipo, así como para la formación continua de su planta docente.
- Fomentar la producción de proyectos artístico-educativos multidisciplinarios para abordar diversas materias y reforzar los conocimientos adquiridos por los estudiantes, utilizando, en lo posible, para dichos proyectos, materiales reciclados al fin de continuar generando en el alumnado una conciencia ambiental.
- Exponer continuamente los trabajos realizados, de tal manera que los docentes y los estudiantes se sientan motivados por la labor efectuada.

Recomendaciones generales:

- Generar espacios de capacitación artística enfocados a los procesos educativos y respaldados por el Ministerio de Educación, para que los docentes puedan aplicar a ellos y cumplir con las horas requeridas por este ente estatal.
- Sería provechoso que las instituciones de educación superior que forman maestros, ofertaran permanentemente cursos de capacitación docente en herramientas artísticas enfocadas a procesos educativos. Esto lo podrían hacer a través de su Departamento de Formación Continua y Vinculación con la Colectividad, para acercar este tipo de metodologías a la comunidad en general.
- Fomentar el estudio y la investigación en este tema por medio de la creación de una Maestría en Arte y Educación, la misma que podría ser un espacio de crecimiento para muchos artistas interesados en el ámbito educativo y para muchos docentes interesados en el área artística.
- Fomentar en las facultades de Ciencias de la Educación, la contratación de artistas educadores para impartir aquellas materias relacionadas al arte con conocimiento de causa, al fin de que los estudiantes puedan tener un

acercamiento efectivo, funcional y práctico a la actividad artística y a su aplicación dentro del aula.

- Crear una materia optativa de Educación por el Arte en las facultades de Ciencias de la Educación, para que todos los estudiantes interesados en profundizar sobre el tema del arte como medio de enseñanza-aprendizaje- cualquiera que fuese su carrera- puedan hacerlo, y, así, potencializar esta herramienta tan beneficiosa para el ser humano.
- La presente investigación podría servir como base para formar artistas educadores y podría ser un referente para desarrollar el syllabus de la materia de Enseñanza del Arte que se imparte en la Carrera de Artes Visuales de esta universidad.
- Crear una materia optativa de Educación y Arte en la Carrera de Artes Visuales PUCE, para que los estudiantes interesados en profundizar sobre el tema lo puedan hacer y, de tal manera, fortalecer la formación de artistas educadores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Antunes, C. A. (2002). *Las inteligencias múltiples, cómo estimularlas y desarrollarlas*. México: Alfaomega .
- Arnheim, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona: Paidós.
- Bixio, C. (2010). *Maestros del siglo XXI: El oficio de educar. Homenaje a Paulo Freire*. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
- Cordeiro, J. L. (2007). *El desafío latinoamericano y sus cinco grandes retos*. México: Mc Graw Hill.
- Delors, J. (1994). Los cuatro pilares de la educación. En *La educación encierra un tesoro* (págs. 91-103). UNESCO.
- Doin, G. (Dirección). (2012). *La educación prohibida. Nuevos paradigmas educativos en América Latina* [Película].
- Eco, U. (2006). *Cómo se hace una tesis*. Barcelona: Gedisa.
- Eisner, E. W. (2009). *Educar la visión artística*. Barcelona: Paidós Educador.
- Eisner, E. W. (2011). *El arte y la creación de la mente*. Barcelona: Paidós.
- Eisner, E. W. (2002). *La escuela que necesitamos*. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- Freire, P. (2006). *Cartas a quien pretende enseñar*. México D.F.: Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (1990). *La naturaleza política de la educación: Cultura, poder y liberación*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, H. (1998). *Inteligencias múltiples*. Barcelona: Paidós.
- Maestros de la pintura. Pablo Picasso*. (1979). Bogotá: Editora Cinco.
- Maturana, H. (2001). *Emociones y lenguaje en educación y política*. Chile: Ed. Dolmen Ensayo.
- Morin, E. (2005). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Quito: Santillana.
- Num de Negro, B. (2008). *Los proyectos de arte*. Buenos Aires: Grupo Editorial Lumen.
- Nussbaum, M. C. (2010). *Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Palacios, L. (2006). *Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO*. Recuperado el 12 de 05 de 2014, de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/dcsh-uam-x/20121122103148/valor.pdf>

Pantigoso, M. (2001). *Historia de la Educación por el Arte en América Latina*. Lima: Editorial Hozlo.

Read, H. (1995). *Educación por el arte*. Barcelona: Editorial Paidós.

Sanches Rossini, M. A. (2008). *Educar es crear en la persona*. Madrid: NARCEA, S.A. DE EDICIONES.

Villegas, A. (2013). El arte como proceso de autocreación. *El arte como proceso de autocreación* (págs. 1-18). Quito: Instituto de Enseñanza y Aprendizaje IDEA - Universidad San Francisco de Quito.

VV.AA. (2000). *Pedagogías del siglo XX*. Barcelona: CISS PRAXIS.

Wajnerman, C. (28 de Octubre de 2012). ¿Buen vivir o estrategia? Arte y participación en foco. *El Telégrafo, Suplemento cartónPiedra*, págs. 13-17.

REFERENCIAS VIRTUALES

Abad Molina, J. *Experiencia Estética y Arte de Participación: Juego, Símbolo y Celebración*. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, las Ciencias y la Cultura. Recuperado el 21 de enero de 2014, de: http://www.oei.es/artistica/experiencia_estetica_artistica.pdf

Cruz Souza, F. (2008). *Una experiencia de construcción del aprendizaje en la formación del profesorado*. Poiésis. Revista do programa de pós-graduação em educação-mestrado-Universidade do Sul de Santa Catarina, v.1,n.2,p.127-133. Recuperado el 12 de septiembre de 2013, de: http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F49620183_Una_experiencia_de_construccion_del_aprendizaje_en_la_formacion_del_profesorado%2Ffile%2F9fefd507e6814808a6.pdf&ei=SZWCU76DtGPkAf2n4H4DQ&usg=AFQjCNGrp7gPpohvgm3Sr-7t_EmQX4E0kw&bvm=bv.56146854,d.eW0

Díaz Barriga, A. (2006). *La educación en valores: Avatares del currículum formal, oculto y los temas transversales*. Revista electrónica de Investigación Educativa. Web. 2011-10-19. <<http://redie.uabc.mx/vol8no1/contenido-diazbarriga2.html>>

Guadiana Martínez, L. (2003). *Las artes expresivas centradas en la persona: un sendero alternativo en la orientación y la educación*. Entrevista a Natalie Rogers". Revista Electrónica en Investigación Educativa. Web. 2011-10-19. <<http://redie.uabc.mx/vol5no2/contenido-guadiana.html>>

Ministerio de Educación. (2013). *Educación para la Democracia y el Buen Vivir*. Recuperado el 12 de junio de 2013, de: <http://www.conocimiento.gob.ec/educacion-para-la-democracia-y-el-buen-vivir/>

2012. *Sistema Nacional de Evaluación*. Recuperado el 16 de septiembre de 2012, de: <http://www.educacion.gob.ec/profesionales/sistema-nacional-evaluacion-p.html>

Muñoz, M. P. (2002). *La educación a través del arte en la Educación Social. Los espacios laborales y la investigación en educación a través del arte*. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, (9), 287-298.

Palacios, L. (2006). *El valor del arte en el proceso educativo*. Reencuentro, agosto, número 046, 36-44. Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco Distrito Federal, México. Recuperado el 23 de septiembre de 2013, de: http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6&tipo=ARTICULO&id=53&archivo=3-4-53nii.pdf&titulo=El%20valor%20del%20arte%20en%20el%20proceso%20educativo

Snell, A. (1990). BBC-TV Co-production in association with T.V.E. S.A. Cataluña (Documental).

Villagómez, M. (2012). *Nuevos desafíos para repensar la formación del profesorado ecuatoriano*. Alteridad. Revista de Educación. Vol. 7, No. 2, julio-diciembre 2012, 116-123. Recuperado el 27 de mayo de 2013, de: http://alteridad.ups.edu.ec/documents/1999102/3570785/v7n2_Villagomez.pdf

Vigna, M.A. (2008). *El arte como herramienta para la inclusión educativa, social y la regeneración de los vínculos comunitarios*. Buenos Aires. Web. 2011-10-19. <<http://biblioteca.vaneduc.edu.ar>>

ANEXOS

ANEXO 1: ENCUESTA INICIAL O DIAGNÓSTICA

ENCUESTA SOBRE EL ARTE EN LA EDUCACIÓN

PROYECTO DE APLICACIÓN PARA TRABAJAR CON LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMERO DE BÁSICA Y BÁSICA ELEMENTAL EN EL COLEGIO SAN GABRIEL

Esta encuesta pretende determinar las necesidades, dudas e inquietudes que pueden tener los docentes sobre la utilización del arte en los procesos educativos.

Por favor, lea con detenimiento las preguntas y responda con toda sinceridad. Su colaboración es fundamental para recopilar información en torno al tema del arte y la educación.

Toda la información recopilada en esta encuesta es de carácter anónimo.

¡Gracias por su aporte!

DATOS INFORMATIVOS

1. Especifique su edad:
 - De 20 a 30 años
 - De 31 a 40 años
 - De 41 a 50 años
 - Más de 51
2. ¿En qué área trabaja Ud.?
 - Educación Inicial
 - Primero de básica
 - Básica Elemental
3. ¿Cuántos años trabaja como profesor/a?
 - De 0 a 5 años
 - De 6 a 10 años
 - De 11 a 15 años
 - De 16 a 20 años
 - De 21 a 25 años
 - Más de 25 años

SU RELACIÓN CON EL ARTE

4. ¿Se considera una persona hábil?
 - Completamente
 - Medianamente
 - Poco
 - Nada

5. ¿Cree usted que existe alguna diferencia entre manualidad y arte?
 Si, por favor especifique cuál/es.....
 No
6. ¿Práctica alguna actividad artística de manera regular, como pintura, danza, música, etc.?
 Siempre
 Regularmente
 A veces
 Casi Nunca
 Nunca

ARTE Y EDUCACIÓN

7. ¿Durante su formación universitaria recibió materias que lo capacitaron para aplicar el arte como una herramienta didáctica?
 Sí, por favor especifique cuál/es.....
 No
8. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿actualmente aplica estos conocimientos dentro del aula?
 Siempre
 Regularmente
 A veces
 Casi Nunca
 Nunca
9. En caso de que no use el arte como una herramienta didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por favor, especifique las razones. **Puede marcar más de una opción.**
 Desconocimiento sobre el tema
 Inseguridad
 No lo considero importante
 No he recibido capacitaciones sobre el tema
 Desfasa las actividades planificadas debido a que toma mucho tiempo realizarlo
 Otros, especifique cuál/es.....
10. ¿Cree que el arte puede utilizarse como herramienta didáctica?
 Completamente
 Medianamente
 Poco
 Nada
 ¿Por qué?

11. ¿Conoce sobre los beneficios del arte en la educación?
 Completamente
 Medianamente
 Poco
 Nada
 Si conoce, por favor nombre 3 beneficios:
12. De los siguientes aspectos cuál/es cree que limitan la aplicación del arte dentro del aula. **Puede marcar más de una opción.**
 Genera indisciplina y desorden
 Se ensucia el espacio
 Desfasa las actividades planificadas debido que toma mucho tiempo realizarlo
 Desconocimiento sobre el tema
 Falta de materiales
 Otros, especifique cuál/es.....
13. ¿Conoce técnicas artísticas para aplicar en procesos pedagógicos?
 Si, por favor, nombre 3
 No

CAPACITACIONES SOBRE ARTE Y EDUCACIÓN

14. ¿En los últimos 2 años ha tenido acceso a una capacitación teórico-práctica que relacione el arte con la educación?
 Sí, por favor especifique el tema.....
 No
15. ¿Le gustaría recibir talleres práctico-reflexivos sobre el arte enfocados a procesos pedagógicos?
 Si
 No
16. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿qué temas le gustaría recibir? **Puede marcar más de una opción.**
 Técnicas artísticas aplicadas a procesos pedagógicos
 Talleres de creatividad
 Beneficios del arte en la educación
 Utilización de material de reciclaje para proyectos educativos y material didáctico
 Otros especifique cuál/es.....

¡¡Muchas Gracias!!!

ANEXO 2: ENCUESTA FINAL O EVALUATIVA

ENCUESTA FINAL SOBRE EL ARTE EN LA EDUCACIÓN

PROYECTO DE APLICACIÓN TRABAJADO CON LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMERO DE BÁSICA Y BÁSICA ELEMENTAL EN EL COLEGIO SAN GABRIEL

Esta encuesta es de carácter evaluativo, busca evidenciar los resultados obtenidos a partir de los talleres compartidos.

Por favor, lea con detenimiento las preguntas y responda con toda sinceridad. Su colaboración es fundamental para continuar recopilando información en torno al tema del arte y la educación.

Toda la información recopilada en esta encuesta es de carácter anónimo.

¡Gracias por su aporte!

DATOS INFORMATIVOS

1. Especifique su edad:
 - De 20 a 30 años
 - De 31 a 40 años
 - De 41 a 50 años
 - Más de 51 años

2. ¿En qué área trabaja Ud.?
 - Educación Inicial
 - Primero de básica
 - Básica Elemental

3. ¿Cuántos años trabaja como profesor/a?
 - De 0 a 5 años
 - De 6 a 10 años
 - De 11 a 15 años
 - De 16 a 20 años
 - De 21 a 25 años
 - Más de 25 años

ARTE Y EDUCACIÓN

4. A partir de la experiencia compartida, ¿ha cambiado su percepción sobre lo que es el arte?
 - Completamente
 - Medianamente
 - Poco
 - Nada

5. A partir de la experiencia compartida, ¿encontró un nuevo sentido del arte para los procesos educativos?
 Completamente
 Medianamente
 Poco
 Nada

6. ¿Considera que se puede incluir al arte como una herramienta didáctica en su materia?
 Completamente
 Medianamente
 Poco
 Nada

7. ¿Cuáles cree son los puntos más relevantes de una actividad artístico-educativa?
Puede marcar más de una opción.
 Que cada trabajo puede ser diferente
 Que se respeta las individualidades
 Que el proceso es más importante que el resultado
 Que se puede realizar con cualquier material
 Otros, especifique cuál/es.....

SOBRE LOS TALLERES COMPARTIDOS

8. ¿A cuántos talleres asistió?
 7-6
 5-4
 3-2
 Menos de 2

9. ¿Los talleres compartidos llenaron sus expectativas en torno al tema del arte en la educación?
 Completamente
 Medianamente
 Poco
 Nada
 Si la respuesta es negativa, ¿qué faltó?.....

10. ¿Considera que después de los talleres compartidos, conoce más sobre técnicas artísticas para aplicar en procesos educativos?
 Completamente
 Medianamente
 Poco
 Nada

11. Después de los talleres compartidos, ¿se siente más creativo/a?
Completamente
Medianamente
Poco
Nada
12. Después de los talleres compartidos, ¿considera que conoce más sobre los beneficios del arte en la educación?
Completamente
Medianamente
Poco
Nada
Si lo considera, por favor nombre 3 beneficios:
13. ¿Los talleres compartidos le sirvieron para reforzar los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria?
Completamente
Medianamente
Poco
Nada
14. ¿Se siente con más conocimientos para aplicar el arte como otra herramienta didáctica dentro del aula?
Completamente
Medianamente
Poco
Nada
15. ¿Se siente seguro/a para realizar proyectos artístico-educativos multidisciplinares en el aula?
Completamente
Medianamente
Poco
Nada
16. ¿Ha aplicado algo de lo compartido en estos talleres con sus estudiantes?
Si
No
Si la respuesta es afirmativa, ¿qué ha hecho?

Si la respuesta es negativa, ¿piensa hacerlo próximamente?
Si
No

Si la respuesta es negativa, ¿por qué no?

EN RELACIÓN A LA CAPACITACIÓN DOCENTE

17. ¿Le gustaría que se oferten cursos continuos en herramientas artísticas para aplicar en procesos educativos?

Si

No

18. Si desea dejar una opinión sobre los talleres compartidos, las vivencias o alguna experiencia que desee participar, escriba a continuación:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¡¡Muchas Gracias!!!