

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MÁSTER EN EDUCACIÓN

Tesis de grado previa a la obtención del título de Magister en Ciencias de la
Educación

**Tema: Propuesta de proyectos artísticos extracurriculares e
interdisciplinarios para niños y niñas de cuarto de Educación General
Básica del Colegio Internacional S.E.K., Quito-Ecuador**

Director de tesis: Mtr. Gonzalo Jaramillo

REALIZADO POR:

Paula Gabriela Terán Ospina

Quito, mayo del 2015

ÍNDICE

1. Introducción	1
2. Estado de la cuestión: la educación emancipadora en riesgo	3
3. El rol de las artes en la educación: ¿algo agradable o necesario?	6
3.1 El proceso evolutivo de la educación artística	6
3.2 Nuevas visiones	10
3.3 La interdisciplinariedad en las artes	12
3.4 Avances en la educación artística a nivel mundial	14
3.5 La educación artística actual en contexto nacional	17
4. Objetivos y justificación de este estudio	20
5. Estudio de caso: la educación artística en cuarto de básica del Colegio Internacional S.E.K. Quito-Ecuador	25
5.1 El colegio y su proyecto educacional	25
5.2 Metodología	26
5.3 Vivencias	31
5.3.1 Plástica	31
5.3.1.1 El desarrollo de las clases y el trabajo de los niños	31
5.3.1.2 La maestra y su visión de la materia	36
5.3.2 Natural Science	39
5.3.2.1 El desarrollo de las clases y el trabajo de los niños	39
5.3.2.2 La maestra y su visión de la materia	44
5.3.3 Social Studies	46

5.3.3.1	El desarrollo de las clases y el trabajo de los niños.....	46
5.3.3.2	El maestro y su visión de la materia.....	50
5.3.4	Estudios Sociales.....	52
5.3.4.1	El desarrollo de las clases y el trabajo de los niños.....	52
5.3.4.2	Las maestras y sus visiones de la materia....	56
5.3.5	Retroalimentación de los estudiantes.....	59
5.4	Diagnóstico.....	64
5.4.1	Plástica.....	64
5.4.2	Ciencias Sociales, Social Studies y Natural Science.....	69
6.	Propuesta de un libro interdisciplinario de proyectos artísticos para los niños y niñas de cuarto de básica del Colegio Internacional S.E.K.	73
6.1	Introducción a la propuesta.....	73
6.1.1	Una base sólida en Artes Visuales.....	73
6.1.2	Conexión interdisciplinaria con Ciencias Naturales y Estudios Sociales.....	74
6.2	Contenidos.....	76
Glosario.....		78
Proyecto introductorio: la energía mueve al arte.....		95
Ejercicio #1: la energía solar.....		95
Ejercicio #2: la energía eólica.....		96
Ejercicio #3: la energía térmica.....		98
Ejercicio #4: la energía mecánica.....		100

Proyecto #1: Descubriendo el universo.....	101
Proyecto #2: Caminando sobre un mapa.....	104
Proyecto #3: De día aquí, de noche allá.....	106
Proyecto #4: El arte de usar los recursos naturales.....	109
Proyecto #5: Mi visión de la fauna ecuatoriana.....	112
Proyecto #6: La selva une a los artistas.....	115
Proyecto #7: Soy paisajista en mi ciudad.....	117
Proyecto #8: El recolector de figuras.....	120
Proyecto #9: Re-inventando lugares.....	122
Proyecto #10: El descubrimiento de América a colores.....	126
Proyecto #11: Un desfile autóctono de modas.....	129
Proyecto #12: Comerciales nutritivos.....	132
Proyecto #13: El arte de valorar mis derechos.....	135
Misión artística #1: Tengo derecho a jugar.....	136
Misión artística #2: ¿Qué se siente?.....	138
Misión artística #3: El círculo de confianza.....	140
Proyecto #14: El olor de los colores y de los sabores.....	143
Proyecto #15: Un bodegón Pichinchense.....	146
7. Discusión y conclusiones.....	149
8. Bibliografía.....	163

1. Introducción

No sólo en el ámbito de los negocios se aplica la frase célebre *el tiempo es oro*. En cuanto a la educación, son tantos los conocimientos que una generación considera importantes para transmitir a la siguiente, que se vuelve indispensable optimizar la manera en que los estudiantes emplean su tiempo escolar. A raíz de esta priorización de tiempo y recursos educativos, nacen dilemas con respecto a las materias y contenidos que representan algo *agradable* para aprender, versus aquellas que aportan algo esencial a la formación de las personas (Day & Hurwitz, 2012). El arte se ha visto atrapado en el limbo de este dilema a lo largo de la historia de la educación. Incluso en tiempos actuales en los cuales, si bien en varios lugares del mundo las artes han recobrado la importancia que se merecen como elemento básico de la educación integral de las personas, en otras regiones -especialmente en países menos desarrollados-, se las sigue relegando a un puesto secundario y prescindible dentro de los currículos escolares. A pesar de no considerarse una disciplina tan importante como matemáticas, lenguaje o estudios sociales; educadores, psicólogos y artistas en todo el mundo concuerdan en los innumerables aportes de la educación artística al desarrollo integral de la persona. Sobre todo, si se exponen a una educación artística adecuada, los niños desarrollan, desde temprana edad, destrezas motrices y cognitivas, entre las cuales se encuentran: la sensibilidad al entorno, la capacidad para cuestionar y argumentar temáticas relacionadas a la estética, la sociedad, la naturaleza, etc., la expresión creativa, la capacidad para solucionar problemas y la capacidad para relacionarse con otros a través del diálogo.

A pesar de existir avances importantes en varios países, para incorporar a la educación artística oficialmente a las mallas curriculares y establecer lineamientos

básicos para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una enseñanza de calidad, en algunos países como el Ecuador todavía queda camino por recorrer. El plan de Fortalecimiento Curricular actualizado en el 2010, para la Educación General Básica (EGB) no cuenta con la materia de educación artística, existiendo lineamientos actualizados de esta disciplina únicamente para el bachillerato. Docentes de un sinnúmero de instituciones educativas me han dado a conocer que, en la mayoría de escuelas, depende de cada maestro elaborar el currículo para la materia de arte, de modo que los contenidos de esta clase dependen exclusivamente de lo que los maestros consideran importante enseñar. Lamentablemente, esto no siempre garantiza una visión integral de los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación artística.

Decidí llevar a cabo un estudio de caso en un colegio privado del norte de la ciudad de Quito. A pesar de tratarse de un colegio internacional, el currículo de la materia de plástica para la EGB depende exclusivamente de la profesora de plástica, una maestra artesana con vasta experiencia en trabajos manuales y en la docencia. Con la intención de enriquecer el aprendizaje artístico de los niños y niñas de cuarto de EGB del Colegio Internacional S.E.K. y de fomentar la interdisciplinariedad entre las artes y otras materias del currículo escolar, elaboré una propuesta extra-curricular de proyectos artísticos, procurando abarcar varios componentes importantes de la educación artística que los niños no tienen la oportunidad de cubrir dentro del colegio. Su carácter extra-curricular y participativo confiere a esta propuesta cierta versatilidad, convirtiéndola en un complemento educativo útil y beneficioso para los niños de cuarto de básica y sus maestros, evitando al mismo tiempo conflictos curriculares.

2. Estado de la cuestión: una educación emancipadora en riesgo

Antes de entrar específicamente al campo de las artes, quisiera referirme a los cambios que sufren actualmente los sistemas educativos en respuesta a la dinámica mundial y a las fuerzas que impulsan el desarrollo de las naciones; en pocas palabras, a la globalización. En busca de una educación que provea a la sociedad de individuos altamente calificados para incorporarse al mercado laboral en cualquier parte del mundo, independientemente de dónde hayan recibido su educación profesional (además de competir con el mercado Estadounidense, en el que los profesionales aparentemente entraban dos años antes que los europeos a trabajar en el mercado laboral), surgió en Europa, en 1999, el Plan Bolonia, un acuerdo entre 29 naciones para estandarizar y optimizar la educación europea. Esta declaración tiene como objetivos homologar los sistemas educativos en todo el continente para promover la movilidad de estudiantes y maestros, generar un modelo educativo más competitivo y llamativo alrededor del mundo, adaptar la educación a las necesidades del mercado laboral, proveer una educación más centrada en el alumno y menos en las clases magistrales, promover la investigación y generar una economía del conocimiento (Díez Gutiérrez, 2009, pp. 1,2). Tal ha sido el pronóstico de excelencia de este nuevo modelo, que los países Latinoamericanos lo han tomado como un referente y han declarado sus intenciones de trabajar conjuntamente con los países europeos para generar un nuevo Espacio Común de Educación Superior basado en el Plan Bolonia (Bugarín, 2009, p. 50). Aparentemente, la propuesta de Bolonia muestra signos de ser un mega-proyecto prometedor y cuenta con una serie de lineamientos admirables y muy válidos, por ejemplo, centrar la educación en el alumno y procurar un mayor contacto entre éste y el maestro, el fomento de la investigación y la facilidad para viajar de país a país sin sufrir

desfases en el proceso educativo. Sin embargo, se ha generado controversia de parte de quienes consideran al Plan Bolonia un proceso de mercantilización de la educación (Díez Gutiérrez, 2009; Acosta, 2014). Díez Gutiérrez (2009) considera que el Plan Bolonia, por su enfoque en el mercado laboral, se centrará cada vez menos en las carreras de Humanidades y, por el *modus operandi* de las evaluaciones (que toman en cuenta las horas de trabajo presenciales y no presenciales), generará tal carga de estudio sobre el alumnado, que lo privará por completo de tiempo para realizar trabajos varios o incluso para el ocio, restringiendo el desarrollo de la persona como ser integral para dar lugar a la formación de meros asalariados altamente calificados. Al parecer, la educación humanista y emancipadora, promovida por educadores como Paulo Freire, corre el riesgo de verse opacada por un modelo educativo al servicio de las empresas, que se adapta a cambios sociales y económicos que no son precisamente justos ni equitativos, ni comprensivos. Otra arista que vale la pena traer a colación es la uniformización de formas y contenidos. Si bien esto facilita el intercambio estudiantil y evita ciertos desfases de currículum, ¿no es importante la diversidad de conocimientos y métodos de enseñanza para enriquecer el aprendizaje de alguien que viaja de una zona geográfica a otra? Con esto no quiero decir que deban mantenerse las diferencias en cuanto a la calidad educativa; toda área geográfica debería contar con educación de alta calidad. Sin embargo, uniformizar en un 100% la educación implica descartar diferencias que, lejos de ser un problema, pueden aportar al crecimiento de las personas. ¿Por qué toco una temática que concierne a la educación superior cuando mi investigación se centra en la educación escolar? Por una cuestión de rumbo. No es difícil vislumbrar que, si la educación superior tiene como objetivo adaptarse a las necesidades empresariales del mundo globalizado, la educación escolar necesariamente buscará adaptarse a las necesidades y prácticas de la educación superior. El panorama es

preocupante cuando caemos en cuenta de que la educación escolar se encuentra en la disyuntiva entre formar seres humanos sensibles, críticos, capaces de cuestionar, liderar y transgredir cuando es necesario, o profesionales altamente capacitados para alimentar a la maquinaria de un mercado globalizado en crecimiento.

Si se genera consciencia de la importancia de mantener y fortalecer una educación emancipadora y humanista, tanto a nivel escolar como superior, entonces se vuelve necesario volcar la mirada hacia el arte como herramienta para lograr dicho objetivo.

Un sinnúmero de pensadores, educadores, filósofos y artistas han abogado por el alto potencial educativo y el poder emancipador de las artes y, sin embargo, también es conocido, no solo por expertos en el campo, si no por padres de familia y por los mismos estudiantes, que las artes plásticas figuran muchas veces como materias de relleno, de recreo y de poca significación para el resto del currículo escolar. La necesidad de aportar a la generación de consciencia con respecto a la importancia de la educación artística en la formación integral del ser humano y como herramienta para combatir a un sistema adoctrinador, cada vez más centrado en la empresa y las necesidades del mercado, me motivó a llevar a cabo la investigación que presento a continuación.

3. El rol de las artes en la educación: ¿algo agradable o necesario?

3.1. El proceso evolutivo de la educación artística

“Una de las características más impactantes de las culturas humanas a través de la historia y en todo el mundo, es un involucramiento prodigioso con las artes”*

Desde los inicios de la historia humana como la conocemos, incluso antes de la aparición de las primeras expresiones gráficas, se empleaban la danza y la música como conectores con la divinidad. “La danza y la música fueron el surtidor original no solo de la expresión artística del ser humano, si no de su dimensión espiritual” (Restrepo en UNESCO, 2001, p. 43). Con el tiempo, comenzaron a generarse los primeros petroglifos, pictogramas, objetos tallados en madera piedra, vasijas, instrumentos musicales moldeados en barro, etc.

El arte parece haberse encontrado presente en la cuna de la humanidad, a manera de expresiones corporales, musicales y gráficas, desde tiempos remotos, que han logrado transmitir, sin palabras, los estados mentales, emocionales e incluso espirituales, de sus creadores. Centrándonos en los inicios de la cultura visual, sin saber necesariamente cómo surgió este proceso, los humanos parecen haber asumido poco a poco una capacidad de representación que les permitió adjudicar significados y mensajes a sus expresiones pictóricas y manuales (Day & Hurwitz, 2012, p. 7). “La creatividad es un elemento medular de la naturaleza del ser humano, y una característica esencial de su intelecto y emociones” (UNESCO, 2006). La creatividad, el arte y el juego son atributos

---

* Ellen Dissanayake: académica independiente norteamericana dedicada a la exploración antropológica del arte y la cultura. Ha enseñado en un sinnúmero de universidades y actualmente se encuentra afiliada a la Universidad de Washington.

innatos del ser humano. Se sabe que el juego es un comportamiento instintivo en las crías de todo mamífero, aunque el humano es la especie que demuestra más variedades de este comportamiento (Smith & Pellegrini, 2011, p. 1). Se trae el juego a colación debido a que éste y la expresión artística se encuentran fuertemente vinculados. Las actividades artísticas son, por naturaleza, actividades lúdicas (Rollano, 2004, p 7).

“... el juego es una función elemental de la vida humana, hasta el punto de que no se puede pensar en absoluto la cultura humana sin un componente lúdico.” (Gadamer, 1991). Gadamer describe al juego como un movimiento libre, que no se encuentra ligado a fin alguno excepto el de su propia consumación. Lo describe también como un auto-movimiento, característico de todo lo viviente, que lleva a la auto-representación del ser. El juego se caracteriza también por la necesidad de *jugar-con*, es decir que es una actividad comunicativa, que busca eliminar las distancias entre el que juega y el que mira el juego. Todos estos atributos relacionan íntimamente al juego con la expresión artística. Tanto el juego como las artes forman parte del desarrollo y del imaginario humano desde muy temprana edad, y lo han hecho desde los inicios de la historia. En palabras de Ernest Boyer: “El arte es el lenguaje más esencial, más universal de la humanidad” (Day & Hurwitz, 2012, p. 26).

Resulta contradictorio que, a pesar de la importancia de las artes como expresión cultural de la humanidad a través de los tiempos, estas hayan encontrado dificultades para instalarse en los diversos sistemas educativos, surgiendo el dilema, propuesto por el filósofo polaco Harry Broudy, acerca de si las artes son *agradables* o *necesarias* para la educación humana. En respuesta, el mismo Broudy establece que las artes forman una parte irremplazable y absolutamente necesaria la formación de todas las personas con miras a convertirse en ciudadanos dentro de una sociedad democrática (Day & Hurwitz, 2012). Sin embargo, esta visión no ha tenido la misma acogida en todo el

mundo, ni a lo largo del tiempo. Eisner (2002, p. xi) afirma que la educación, al menos en Norteamérica –y más aún la de países menos desarrollados-, ha considerado durante mucho tiempo a las artes como algo bonito pero no indispensable.

Para muchas personas, incluyendo padres de familia, docentes y dirigentes de instituciones educativas, el arte ha representado a lo largo del tiempo tan solo un espacio de ocio y entretenimiento para los alumnos en medio de la jornada escolar. En una investigación llevada a cabo por Silva y Oliveira (2013, p. 58) en Portugal, los resultados mostraron que los educadores dan esencialmente relevancia al arte como libre creación y que tan solo un 2,8% de ellos da importancia a actividades de observación, análisis y reflexión sobre la cultura visual. Tras una serie de pruebas aplicadas a un sinnúmero de educadores, las autoras concluyen en su estudio que los educadores portugueses, en su mayoría, infravaloran los alcances de la educación artística, persistiendo en una visión del arte como un dominio en el que se desarrollan destrezas técnicas y manuales, a través de actividades disueltas, vacías de contenidos de carácter cognitivo (p. 70). Con respecto a los sistemas educativos iberoamericanos, Jiménez y colaboradores afirman que: “A pesar de los avances, la educación artística se mantiene todavía en los márgenes de los sistemas educativos y en las periferias de las formaciones no escolarizadas” (Jiménez et al., 2009, p.11). Errázuriz (en UNESCO, 2003, p. 17) presenta una visión similar, alegando que no es extraño encontrar establecimientos educativos, en Latinoamérica, en los que todavía se destina a las artes una o dos horas semanales o, en los peores casos, se las sigue omitiendo del currículo escolar. Todo esto nos lleva a pensar que no solo la lectoescritura se ve amenazada por el analfabetismo, sino también la cultura visual (Jiménez et al., 2009, p. 11; Silva y Oliveira, p. 55).

A través de un lento y desigual proceso, pensadores, artistas y educadores alrededor del mundo han procurado incorporar a las artes dentro de los currículos escolares y devolverles su puesto en el ámbito de lo indispensable; aunque, en un comienzo, los valores y actitudes hacia el arte no necesariamente fueron beneficiosos para la educación artística como se la entiende ahora. En Inglaterra y algunos países de Europa, por ejemplo, los requerimientos de la industria y los negocios de mitades del siglo XIX dieron a las artes una posición de importancia, siempre y cuando estas contribuyeran de manera rentable a la industria. Las escuelas inglesas y, luego norteamericanas (en el intento de competir con el mercado inglés) comenzaron a incorporar en sus currículos talleres que se enfocaban en enseñar a los estudiantes a dibujar y diseñar con la suficiente destreza para convencer a los consumidores de comprar los productos que salían al mercado. La educación artística se convirtió en materia obligatoria de las escuelas públicas, pero era reflejo de un modelo educativo basado en la memorística, la repetición, el trabajo mecánico y la copia (Day & Hurwitz, 2012, pp. 13, 14). No fue sino hasta la llegada de artistas y reformadores educativos como el austríaco Cizek, que la educación artística comenzó a ser vista como una oportunidad para desarrollar la creatividad y habilidades de simbolización y representación del espacio interno de cada persona (Day & Hurwitz, 2012, p. 15). Poco a poco, más educadores se han sumado a la causa de hacer evidente la importancia de la educación artística en los procesos de aprendizaje y, desde entonces, se ha procurado renovarla e incorporarla dentro de los programas de educación regular.

3.2. Nuevas visiones

Rollano (2004, p. 1 y 2), autor del libro *Educación plástica y artística en Educación Infantil*, publicado en Venezuela, afirma que en la actualidad existe un mayor interés por encaminar la enseñanza hacia la creatividad y del desarrollo del pensamiento crítico, dando importancia al desarrollo integral, la capacidad intelectual, los sentimientos y los valores básicos de convivencia con el resto de seres que rodean al educando. Cada vez son más los aportes a la visión de que las artes cumplen roles íntimamente ligados al desarrollo del ser humano. Del Corral (en UNESCO, 2003) adjudica a las artes la capacidad de “despertar la curiosidad intelectual, el talento, la afectividad y, en definitiva, dignificar la persona humana y a los ciudadanos de la aldea global del siglo XXI”. Según el Ministerio del Poder para la Educación (Venezuela, 2012, p. 12), la expresión artística es una actividad innata íntimamente relacionada a la percepción del mundo a través de los sentidos, capaz de activar emociones y generar acciones creativas. Es una actividad necesaria para el desarrollo integral del ser humano, tanto en el aspecto de la individualidad como de la diversidad colectiva. Según Jiménez y colaboradores (2009), el arte permite a la persona cambiar su entorno individual, social y comunitario a partir de explorar y asumir diversas prácticas éticas y estéticas. También afirman que las artes atienden a valores y manifestaciones que cada comunidad sustenta en representación de cada individuo y viceversa.

Las artes tienen como función recordarnos que la apertura individual a una conciencia común produce una recompensa cualitativa de humanidad. Es decir, la función de las artes en cada contexto sería la apropiación de percepción y de comportamiento para transformarlos en posibilidades y opciones de vida. (Eisner, 1994 en Jiménez *et al.*, 2013).

Silva y Oliveira (2013) afirman que la importancia de la cultura visual radica en la transmisión de valores y actitudes culturales. “El arte es capaz de llevar al sujeto a aprender y analizar la realidad del medio ambiente, insertándolo en el lugar al cual pertenece y posibilitándole aún la realidad aprendida” (Biasoli, 1999 en Silva y Oliveira, 2013). Eisner (2002, p. xxi) apoya la importancia del arte en la educación y afirma que el trabajo artístico genera una expansión de la consciencia, encamina la búsqueda de sentido, ayuda a establecer contacto con los otros y permite compartir lo que llamamos cultura. Enfocándose en los niños, Rollano (2004) afirma que, a través de la educación artística, ellos aprenden a expresar sus sentimientos, pensamientos e intereses a través de actividades creadoras, y esto a su vez favorece el autoconocimiento y la interrelación con el medio natural en que se desenvuelven.

“La educación artística es la única disciplina que realmente se concentra en el desarrollo de las experiencias sensoriales.”, afirma Rollano (2004, p. 3) y defiende que “El desarrollo de la capacidad perceptiva debería ser el punto de inicio de toda educación fundamental.” A través de las nociones y experiencias estéticas adquiridas por quien aprende de las artes, se desarrolla la expresividad, que podría resumirse como “...un lenguaje que habla directamente de emociones y se vincula con la vida interior de la persona que siente.” (Sánchez, 2010, p. 28). A través del desarrollo de la percepción y de la inteligencia emocional combinadas, se pueden generar experiencias emotivas y conmovedoras, a la vez que se evoca, refina y desarrolla el pensamiento (Eisner, 2002, p. xii). En las siguientes palabras de Martínez Bonafé (2003, en Sánchez, 2010, p. 31) se podría resumir la importancia de la educación artística: “Puede darse, y de hecho se da con mucha frecuencia, que no se logra encausar el sentido de pensar precisamente porque no educamos el sentido de sentir.”

3.3. La interdisciplinariedad en las artes

Day y Hurwitz (2012, p. 18) afirman que varios educadores han logrado, a través de la cultura visual, motivar a los estudiantes a pensar en las relaciones que existen entre el arte, la ecología y la comunidad. Esto significa que la educación artística puede abordarse desde una perspectiva interdisciplinaria. La interdisciplinariedad se considera un antídoto contra la fragmentación curricular, que ocurre cuando las diferentes materias se aíslan en bloques concretos de tiempo, espacio y contenido, descontextualizando al conocimiento de su realidad práctica. La interdisciplinariedad busca la integración colaborativa de distintas disciplinas para abordar ciertos temas centrales o problemas desde distintas perspectivas (Krug y Cohen-Evron, 2000).

Si bien existen autores que recalcan la falta de evidencia a favor de una correlación entre las artes y el desempeño de los estudiantes en otras materias del currículum escolar (Hetland *et al.*, 2013, p.2), otros defienden la idea de que una educación artística integral es capaz de inculcar y generar en los estudiantes ciertos modos de percepción, reflexión y pensamiento crítico[†] capaces de beneficiar no solo su desempeño en otras áreas del currículum escolar, sino de potenciar su rol como ciudadanos y miembros de una sociedad que a su vez es parte de un ecosistema más complejo (Day y Hurwitz, 2012). Day y Hurwitz (2012), Graham (2007), Jiménez (*et al.*, 2009), Eisner (2002), Krug y Cohen-Evron (2000), se encuentran entre los autores que consideran a las artes como una disciplina clave para integrar el currículum y abogan por una *Educación artística basada en disciplinas* (DBAE), por sus siglas en inglés. Krug y Cohen-Evron, (2000, p. 260) partidarios de la DBAE, tratan de hacer

---

[†] Pensamiento crítico: capacidad para razonar, reflexionar, evaluar la calidad de algo y decidir en base a argumentos, qué hacer o qué creer. Es una forma de pensamiento disciplinado. Para mayor información revisar Rusbult (2008).

evidente la contribución *única* de las artes al desarrollo de todo individuo que vive en sociedad. En muchos colegios suele ser común la interacción entre las artes y las ciencias sociales (Eisner, 2004, p. 160). Se admira el potencial de las artes para generar consciencia frente a diversas problemáticas sociales, como el machismo, feminismo, multiculturalidad, pobreza, resolución de conflictos, la influencia de la publicidad masiva –mass media- entre otros (Day y Hurwitz, 2012). También se adjudica a las artes la capacidad de generar una consciencia ambiental (Graham, 2007), confiriendo a los estudiantes la comprensión de asumirse como voces activas en cuanto a la protección del ambiente y la generación de cambios frente a las prácticas altamente destructivas que los humanos llevamos a cabo en nombre del progreso (Day y Hurwitz, 2012, p. 33). “Se enseña arte con el propósito de alcanzar una sostenibilidad de vida en la Tierra a través de medios orientados hacia la estética y la ética.” (Day y Hurwitz 2012, p. 19). Graham (2007, pp. 375-376), incluso defiende que la falta de educación en cultura visual y arte contemporáneo impide a los estudiantes comprender en su totalidad ciertos aspectos de la justicia social y ecológica, y merma la posibilidad de emplear el discurso artístico como una herramienta activa para generar cambios.

Eisner (2002, pp. 198-208) llevó a cabo un análisis acerca de *Lo que la educación puede aprender de las artes* y defiende que estas tienen todo el potencial para convertirse en modelos para el aprendizaje de materias que son consideradas *académicas*. Entre sus argumentos figuran algunas características del proceso enseñanza-aprendizaje en las artes plásticas, entre ellas: la diversidad y variabilidad, es decir, que los problemas y preguntas pueden tener más de una solución o respuesta, y que estas no deben ser todas iguales; interrelación entre forma y fondo, en el sentido en que la manera en que se hacen o se dicen las cosas, importa tanto como el contenido de lo que se está haciendo o diciendo; y otro ejemplo es la importancia de la imaginación y la sensibilidad, que

llevan a la resolución de problemas o incógnitas de manera creativa y empática. Cualquier disciplina distinta del arte en la que se involucren las personas puede beneficiarse de los principios, a veces poco convencionales, que maneja la educación artística.

3.4. Avances en la educación artística a nivel mundial

Jiménez y colaboradores (2009, p. 11) afirman que la educación artística, en los últimos tiempos, ha comenzado a cobrar importancia gracias a los nuevos fundamentos pedagógicos y filosóficos planteados por la educación moderna frente a la crisis de la escuela y al deterioro de la vida urbana. Errázuriz (2001, p. 15) alega, con respecto a los países latinoamericanos, que la educación artística también se encuentra atravesando un proceso de evolución gracias a las reformas educacionales que han tenido lugar en el continente en los últimos tiempos.

Abogando por una visión renovada de la educación artística, han surgido organizaciones a nivel mundial dedicadas a fortalecer la educación artística. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), creada en 1945, es uno de los organismos más fuertes en cuanto a la promoción de la educación en todas sus aristas, una de ellas la educación artística. La UNESCO ha apoyado la formación de diversas organizaciones, consejos, congresos y conferencias en todo el mundo, con el objetivo de que se reconozca la importancia de la educación artística en la promoción de la creatividad, la innovación, la diversidad cultural y la igualdad de oportunidades de aprendizaje para la niñez y juventud, independientemente de los sectores sociales en los que vivan (Emobpi, 2005). Uno de los organismos creados con el apoyo de la UNESCO, y uno de los más antiguos, es la Sociedad Internacional para la Educación en las Artes (InSEA), formada después de la segunda guerra mundial, con la visión de que las artes son un medio de aprendizaje para el humano en cualquiera de sus

etapas de crecimiento, esencial para la formación de valores y para un desarrollo intelectual y emocional (InSEA, s.f.). En la actualidad, la InSEA cuenta con un sinnúmero de organizaciones afiliadas en África, Oriente Medio, Europa, el sur este de Asia, Latinoamérica y el Pacífico. Desde el año 1957 esta sociedad ha organizado congresos mundiales y regionales, cada año o cada dos, siendo el más reciente el 34° Congreso Mundial de la InSEA en Melbourne, Australia, cuya temática fue “La diversidad a través del arte: cambio, continuidad y contexto”. Durante este congreso trataron diversos temas, como la evolución de la cultura visual gracias a la globalización, la tecnología y los nuevos medios creativos; el efecto de las migraciones, las mezclas culturales y el aprecio renovado por las tradiciones indígenas en los nuevos ideales estéticos; básicamente un análisis de contraste entre la cultura visual de antes y de ahora, y cómo la educación artística en la actualidad puede responder a tal proceso evolutivo (InSea, 2014). Se pueden mencionar algunas otras organizaciones no gubernamentales avaladas por la UNESCO, que trabajan a favor de una mejor educación artística en los niveles de danza, música y teatro, por ejemplo: la International Society for Music Education (ISME), el International Music Council (CIM) y la Asociación Internacional Teatro y Educación (IDEA). Sólo en Norteamérica, las investigaciones en el campo de la educación artística se han multiplicado gracias al apoyo de las organizaciones mencionadas, y un sinnúmero de iniciativas y programas educativos han hecho posible corroborar, cada vez con más datos, que las artes contribuyen a la educación desde cinco puntos de vista: desarrollo estético, desarrollo socioemocional, desarrollo sociocultural, desarrollo cognoscitivo y desarrollo escolar (Iwai, 2002, p.2). En un texto preparado para el aniversario 60 de la UNESCO (Emobpi, 2005), se resumen varios esfuerzos llevados a cabo alrededor del globo por distintos países, destacándose algunos proyectos en Brasil, con la implantación de programas

extra escolares para sectores educativos marginados; Venezuela, con la sanación de sectores expuestos a la violencia juvenil y las drogas a través de orquestas musicales; Corea, con los intentos por generar cooperación entre ministerios y poderes públicos locales; Serbia, con la re-incorporación de culturas inestables (como los gitanos) a través de programas artísticos; entre otros.

Se piensa que a nivel latinoamericano y del Caribe, la conciencia acerca de la importancia de la educación artística está apenas comenzando a tomar forma (del Corral, 2001, p. 7); y que los avances en este campo están sucediendo a raíz de iniciativas que comenzaron a desarrollarse muchos años antes en el viejo mundo y en Norteamérica. En el 25° congreso de la InSEA, que tuvo lugar en Río de Janeiro en el año 1984, el presidente de la Sociedad hizo un llamado a los países Latinoamericanos a conformar un Comité Regional del InSEA. A esta iniciativa se unieron, como países fundadores, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, y Uruguay, a los que luego se unieron Venezuela, Colombia, Cuba, Guatemala y México. Este nuevo Comité Latinoamericano de Educación Artística (CLEA), se encuentra celebrando su 30° aniversario (Vicenzi, 2014). Entre los objetivos base de esta organización se encuentran, resumidamente: crear espacios de cooperación entre las organizaciones de los diferentes países latinoamericanos miembros del CLEA; generar líneas de acción que correspondan con las raíces y evolución histórica latinoamericana; promover una mirada crítica de la realidad y así brindar a los estudiantes herramientas para transformarla; orientar los trabajos e investigaciones hacia el reconocimiento de la identidad cultural mestiza e indígena que caracteriza a los países latinoamericanos; fomentar las nociones de ciudadanía y democracia a través de una educación en estética y en valores; promover el sentido de pertenencia y aceptación hacia nuestras culturas, a través de la valoración y difusión del patrimonio cultural (Azar, s.f.). Actualmente, se

pueden mencionar un sinnúmero de iniciativas para la educación artística a nivel latinoamericano. Colombia y Venezuela, por ejemplo, han implementado libros de texto destinados a proporcionar orientación y lineamientos hacia una educación artística integral a los estudiantes de educación básica y media (Ministerio de Educación de Colombia, 2010 y Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2012). En Venezuela, además, existe una iniciativa educativa-recreativa para fortalecer el desarrollo artístico-cultural de los niños y jóvenes: El Museo de los Niños, en Caracas. Esta institución se ha encargado de complementar la educación escolar, enfatizando en temáticas de interés y promoviendo el aprendizaje extra-escolar a partir de diversos proyectos, clases abiertas y exhibiciones. El arte ocupa un lugar importante dentro de los programas del museo y un ejemplo es la exhibición *La gran caja de colores*, donde los niños de educación inicial aprenden, a partir de juegos, conceptos básicos del arte y la estética, que se espera, refuercen a lo largo de su educación escolar más adelante (Museo de los niños, s.f.).

3.5. La educación artística actual en contexto nacional

En el año 2002, el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador emitió un documento titulado Planes y Programas de Cultura Estética para la Educación General Básica (E.G.B.). Este texto pone en evidencia la inequidad con la que la educación ecuatoriana ha privilegiado los lenguajes numérico y verbal, marginalizando al lenguaje artístico. También se mencionan varias de las cualidades que la educación artística es capaz de desarrollar en el ser humano, tales como formas de expresión y canalización emocional, socialización, apreciación por la cultura, autoconocimiento, etc. (Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, 2002, p. 5). El documento presenta una serie de lineamientos para cada año de la E.G.B., en las áreas de música, artes plásticas y artes

de la representación, cada una con sus respectivos objetivos generales y específicos. Entre los objetivos generales de este texto, se encuentran, por ejemplo, desarrollar la sensibilidad, creatividad y conocimientos propios del pensamiento estético, motivar el aprendizaje de los hechos artísticos en el entorno socio-cultural ecuatoriano, contribuir a una personalidad autónoma y solidaria, crear consciencia de los valores humanos y propios de la sociedad ecuatoriana, cuya identidad se sustenta en la diversidad cultural y geográfica, desarrollar actitudes positivas frente al uso del tiempo de trabajo y al tiempo libre (Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, 2002, p. 7).

En el año 2010, se publicó y se hizo vigente el plan de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica (EGB) (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010), que cumple actualmente la función de guía y referente educativo para todos los establecimientos educativos a nivel nacional. Esta iniciativa surgió en base a la necesidad de reformar y actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y pedagógica, para establecer un mínimo común de aprendizajes que se adapten a las necesidades actuales del medio escolar (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). Entre los objetivos principales de este nuevo plan curricular se encuentran: promover la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional; desarrollar la condición humana, preparar a los educandos para la comprensión y fomentar los valores de responsabilidad, honestidad y solidaridad con el fin de alcanzar un Buen Vivir (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, p. 7-9).

Este plan se ha basado en la evaluación del currículo de 1996, en estudios de modelos curriculares de otros países y en el criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la EGB en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, p. 7). Lo que causa sorpresa,

dentro de este plan curricular fortalecido y actualizado para la EGB, es la exclusión de las artes, a pesar de que en el acuerdo 306-11, de la dirección de currículo del Ministerio de Educación del Ecuador (2011), se encuentra enlistada la materia de educación estética dentro de la malla curricular, con una carga horaria de dos a tres horas semanales dependiendo del grado de educación básica -que aun así es poco, como lo menciona Errázuriz (en UNESCO, 2003, p. 17)-.

En la actualidad, solo existen textos y material de apoyo oficial para el currículum escolar de primero y segundo de bachillerato, como consta en los *Lineamientos curriculares para el bachillerato general unificado* para la asignatura de educación artística (Ministerio de Educación del Ecuador, s.f.). Así mismo, ediciones Villalba (2012) y el Cómico Club de Guayaquil, junto con otros colaboradores (2012), han lanzado libros de educación artística para bachillerato (los segundos enfocándose en la región Costa) siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación del Ecuador, para fortalecer los contenidos de esta materia ya que actualmente “No existen libros o textos didácticos de referencia para conocer de las artes y cómo planificar las clases, actividades y evaluaciones.” (Cómico Club de Guayaquil, 2012). La Educación General Básica no ha visto los mismos avances con respecto a la educación artística; la ausencia de una materia dedicada a la cultura estética en los lineamientos para la EGB significa que, actualmente, depende de cada institución crear un currículum propio de educación artística para los estudiantes de estos niveles. Si bien existe como referencia el documento de Planes y Programas de Cultura Estética del 2002 y, a pesar de los avances y actualizaciones para la educación artística del bachillerato general unificado, el hecho de que el actual plan de Fortalecimiento Curricular no incluya lineamientos y contenidos actualizados para la materia de educación estética en la EGB, demuestra

que, al menos para estos años escolares, la educación en las artes ocupa una posición todavía relegada dentro del sistema educativo nacional.

En el ámbito privado existen algunas iniciativas para promover la educación artística de niños ecuatorianos; una de ellas se llama *Arteducarte*. Éste programa fue creado en el año 2000 y se dedica a estimular la creatividad y expresión de niños y niñas de escuelas primarias desfavorecidas en el Ecuador a través de procesos artísticos, los cuales fomentan su capacidad de aprendizaje, autoestima y valores (Arteducarte, 2013). La iniciativa busca integrar prácticas artísticas a los currículos de diversas escuelas en los que no se cuenta con una malla curricular artística integral. Más de 40 artistas han participado activamente en el proyecto, beneficiando a más de 8500 estudiantes a lo largo del país. También cabe mencionar al museo Casa del Alabado, ubicado en la ciudad de Quito, donde se llevan a cabo talleres relacionados a las temáticas del museo dirigidos a niños entre 6 a 14 años. Esta iniciativa extracurricular busca culturizar a los niños a través de actividades que abren su consciencia a las prácticas culturales precolombinas (Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, 2013).

4. Objetivos y justificación de este estudio

El objetivo general de mi investigación es aportar a la educación artística de los estudiantes de un colegio privado de la ciudad de Quito a través de una propuesta extracurricular e interdisciplinaria de proyectos artísticos. En base a este propósito, llevé a cabo una investigación de carácter cualitativo, compuesta por tres partes, cuya función atendió a ciertos objetivos específicos: en primer lugar, dilucidar el papel que juega la educación artística en la formación integral de las personas y conocer las visiones bajo las cuales esta se maneja a nivel mundial y nacional; para ello, desarrollé una breve investigación teórica. En segundo lugar, me propuse diagnosticar el estado actual de la

educación artística en el cuarto año de EGB de un colegio privado de la ciudad de Quito. Mi tercer objetivo fue desarrollar una propuesta de proyectos artísticos extracurriculares que complementen y aporten a los contenidos aprendidos en la materia de Plástica a través del refuerzo de conceptos básicos de las artes plásticas y herramientas que ayuden al desarrollo de la creatividad y del pensamiento visual en los niños y niñas. Además, mi propuesta presenta un enfoque interdisciplinario que busca integrar a las Artes Plásticas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, con el objetivo de fomentar en los niños una mayor consciencia de la ecología, la ciudadanía, la cultura y, en general, de la vida en sociedad a través del trabajo estético.

De acuerdo con Tollefson-Hall (2009), indagar en los sistemas privados de educación puede generar resultados interesantes, debido a que las instituciones privadas tienen mayor libertad con respecto a la organización del currículum y ejecución de las prácticas educativas, que las instituciones públicas. Esto puede representar un escenario enriquecedor para la investigación educativa. Otro factor de interés con respecto al colegio escogido para este estudio es que, al tratarse de una institución internacional, gran parte del material curricular y didáctico proviene del exterior y esto puede aportar al problema de cómo contextualizar el aprendizaje de los estudiantes con respecto a su entorno familiar, comunitario, cultural y ecológico. Además, Fajardo (2003, p. 12), alega que, en los países latinoamericanos y del Caribe, suelen existir diferencias marcadas entre la educación de las escuelas privadas y de las públicas, más aún con respecto a las artes visuales, una disciplina a la que, por lo general, no se le da tanta importancia como a otras materias. Por lo general, el interés de las investigaciones en educación se vuelca hacia las instituciones públicas, ya que se asume que hay mucho por mejorar, lo cual es cierto. En este caso, decidí enfocarme en una institución privada

que, si bien se atiende a los lineamientos generales del Ministerio de Educación del Ecuador, también se rige por estándares educativos internacionales y autónomos. Uno de los propósitos de esta investigación es indagar en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la materia de artes plásticas en cuarto año de EGB del colegio escogido y llevar a cabo un diagnóstico con respecto a si se están logrando cumplir varios de los objetivos que, se sabe, tiene la educación artística en cuanto a la formación integral de los estudiantes. Una de las razones para haber escogido, como grupo de enfoque, al cuarto año de EGB, es la etapa de desarrollo artístico en la que se encuentran los niños y niñas de estas edades. Entre los 9 y 10 años, comienza a darse una transición entre la etapa de simbolización y la etapa pre-adolescente. La primera ocurre generalmente entre los cinco y nueve años de edad; en esta etapa los niños comienzan a hacer una conexión entre ideas e imágenes y, por ende, a asignar significados a sus dibujos. En esta etapa surge la narrativa a través de la imagen, y las relaciones entre las emociones, vivencias, experiencias y expresiones visuales se hacen más evidentes (Day y Hurwitz, 2012, pp. 46-54). La etapa pre-adolescente, que suele encontrarse entre los 10 y 13 años de edad, involucra una expansión del rango de temas de interés para los niños, ya que su consciencia del entorno aumenta y se ven más involucrados en ciertos movimientos culturales (la televisión, la música) y en las interacciones entre los sexos. Day y Hurwitz (2012, pp. 54-56) consideran a esta etapa como crítica dentro del desarrollo artístico de los niños, ya que están a las puertas de la etapa representacional, cuando dejan de enfocarse solamente en la satisfacción de la expresión de sus emociones y comienzan a buscar la excelencia y la calidad estética en sus trabajos. Los autores alegan que es durante la etapa pre-adolescente cuando la mayoría de niños se alejan de las actividades artísticas, si no reciben la motivación y orientación adecuadas. “La educación artística altera la manera de pensar y actuar de los niños”, dicen Day y Hurwitz (2012, pp. 42) y

Fajardo (2003, p. 11) añade que se debe enseñar arte a los niños para dotarlos de una visión creadora y abierta del mundo. El arte, además, se considera una herramienta para cultivar y preservar la identidad, individualidad, autoestima y sentido de realización a lo largo del desarrollo de los niños, por lo que, la penosa situación de que muchos pre-adolescentes se alejen de esta disciplina, representa ya una disminución en la calidad de educación integral que reciben los estudiantes.

Dentro de mi objetivo de indagar en el estado actual de la educación artística de cuarto año de EGB del Colegio San Estanislao de Kotska (S.E.K.) – Quito, me interesaba conocer si existe la noción de interdisciplinariedad entre la materia de arte (plástica, como la llaman ahí) y otras materias, como ciencias naturales y ciencias sociales, que se relacionan directamente con el aprendizaje de temas como ciencia, tecnología, ecología, cultura, ciudadanía, entre otros. Fajardo (2003, p.13) considera que:

“La escuela primaria, sea privada o pública, debe dar al alumno todas las bases sobre las cuales construir el conocimiento. El alumno debe tener, además, todas las herramientas para llevar a cabo esta labor. La educación artística debe fomentar la creatividad de acuerdo con una enseñanza interdisciplinaria en la que la aproximación al saber se haga desde múltiples perspectivas.”

Tras conocer que el programa de plástica para cuarto de básica del colegio S.E.K. Quito, no se basa en textos de referencia oficiales o del exterior, si no que el currículo es formulado por la maestra de la materia, me propuse observar y analizar, a manera de estudio de caso, dicho programa y el desenvolvimiento de las clases de plástica, para determinar qué aspectos del programa podrían verse beneficiados con una

serie de proyectos artísticos que complementen al currículo, como alternativa para atender a la necesidad de que los estudiantes cuenten con una educación artística integral. Mi objetivo es que los niños y niñas de cuarto año de básica puedan exponerse a todos los aspectos cognitivos, creativos y sensibles que, se sabe, aportan las artes a la educación. Al mismo tiempo, planteo una herramienta interdisciplinaria, que permita a los estudiantes vincular e integrar los conocimientos adquiridos a través del arte a los contenidos de las mallas curriculares de otras materias.

Con respecto al modo de expresión escrita que he decidido emplear para la documentación de este proyecto, sobre todo a partir de la descripción de la metodología, existe una línea de pensamiento que me llamó la atención: Tollefson-Hall (2009, p. 6), quien llevó a cabo una investigación basada en estudios de caso correspondientes a la educación artística de tres instituciones educativas alternativas norteamericanas, argumenta que las publicaciones, en el campo de la educación artística, se benefician enormemente del uso de la narrativa y las anécdotas empleadas por los maestros o teoristas que llevan a cabo las investigaciones. La autora de esta investigación se basa en el pensamiento de Eisner, quien considera que mucho de lo que hay por enseñar y aprender necesita más de la narrativa que de los números, sobre todo cuando se trata de las artes. Él piensa que, incluso las mismas expresiones artísticas, en forma de narración, poema, pintura, guión, etc. pueden considerarse herramientas para profundizar la comprensión de diversos aspectos relacionados a la educación artística y sus consecuencias (p. 210). Es por eso que he decidido, a partir de éste capítulo, emplear un lenguaje narrativo y en primera persona procurando utilizar la anécdota como herramienta investigativa, esperando que esto represente un aporte para la comprensión del trabajo que he llevado a cabo.

5. Estudio de caso: la educación artística en cuarto de básica del Colegio

Internacional S.E.K. Quito-Ecuador

5.1. El colegio y su proyecto educacional

El Colegio Internacional S.E.K. Quito-Ecuador es uno de los 20 colegios S.E.K., distribuidos en Norte, Centro y Sur América, Europa, Asia y África. En Ecuador existen tres instituciones S.E.K.: dos en Quito (S.E.K. Quito y S.E.K. Los Valles) y una en Guayaquil. El Colegio Internacional S.E.K. Quito fue fundado en el año 1984, siendo otorgado por el Ministerio de Educación, el título de colegio experimental. En el año 1989, la institución (S.E.K. Quito) pasó a formar parte de la Organización del Bachillerato Internacional, ofreciendo el programa para obtención del Diploma B.I.

El colegio, como parte de una red internacional, busca alcanzar estándares de excelencia establecidos a nivel mundial, y esto se refleja, por ejemplo, en varios de los textos de estudio, que provienen mayormente de Estados Unidos y de España; sin embargo, parte del Proyecto Educacional S.E.K. es apoyarse en los planes y programas oficiales de los Estados en los que se radica cada institución. Entre los fundamentos del Proyecto Educacional mencionado se encuentran: la libertad, la creatividad de la inteligencia, el orden y la institucionalidad de los procesos sociales y la ética de ayuda y respeto a los demás. En el Ideario del colegio se habla de un profundo respeto por “el alumno y su mundo” y se propone como misión de la institución despertar las aptitudes personales de cada individuo y buscar su realización plena (S.E.K. Ecuador International School, 2014).

5.2. Metodología

Decidí llevar a cabo una investigación de carácter cualitativo, que se define como una actividad situada, en la que se coloca al observador dentro del mundo y este aplica prácticas interpretativas para hacer visible ese mundo, tales como entrevistas, encuestas, anotaciones de campo, fotografías, grabaciones etc; y se basa en material empírico, como estudios de caso, historias de vida, artefactos, introspecciones, textos culturales, históricos, visuales o interactivos, que describen la rutina o momentos problemáticos de la vida de los individuos (Ruiz, 2012). La investigación que aquí presento tiene un carácter no experimental, dado que mi objetivo era indagar en situaciones en su estado natural -no en condiciones provocadas intencionalmente- buscando el sentido e interpretándolo de acuerdo al significado que le dieron los protagonistas de la misma, de una manera descriptiva. La indagación se llevó a cabo a través de un diseño ex post facto, ya que transcurrió a través de un diálogo paulatino con el objeto de estudio y el sentido fue dado al finalizar el proceso investigativo (Universidad Alberto Hurtado, s.f.).

Una parte importante de esta investigación se basó en el estudio de caso. Como lo describen Lee (2009) y Denzin y Lincoln (2005), esta herramienta investigativa se define más por el interés que genera determinada situación en el investigador, que por los métodos de indagación utilizados. Mi interés radicaba en conocer el estado de la educación artística en una institución educativa internacional privada, de la ciudad de Quito, teniendo en cuenta ciertos antecedentes teóricos de que las instituciones privadas suelen tener programas más completos y mejor diseñados, sobre todo tratándose de las artes, que las instituciones públicas. Mi intención no era realizar un análisis comparativo, simplemente escoger una de las instituciones reconocidas por su calidad educativa y descubrir si esa calidad incluye a la educación artística.

Este estudio de caso podría definirse como “intrínseco”, de acuerdo a Denzin y Lincoln (2005), ya que no fue escogido para representar a todo un conjunto de casos, o para generalizar alguna característica o situación problemática, sino porque en sí representa una situación de interés para mí. Zainal (2007, p. 2, 3) también menciona estas características en los estudios de caso y, adicionalmente, afirman que la narrativa puede considerarse un lenguaje propio de los estudios de caso. Con el fin de levantar toda la información pertinente a mi problemática de estudio y poder llevar a cabo una propuesta en base al diagnóstico realizado, utilicé varios de los métodos y materiales empíricos propuestos por Denzin y Lincoln (2005), como entrevistas, encuestas, grabaciones, observación participativa, fotografías, etc.

Mi primer acercamiento ocurrió a nivel de las autoridades y personal administrativo del Colegio Internacional S.E.K. Quito. Entregué una petición formal para que se me autorizara a ingresar diariamente, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2014, a la institución; presenté la misma petición a cada uno de los profesores y profesoras de las materias de plástica, natural science, social studies y estudios sociales, para que me permitiesen atender a sus clases y tomar notas de las observaciones realizadas. Una vez obtenida la autorización de parte del director del colegio (anexo 1, ver carpeta adjunta de anexos) y la aprobación por parte de los docentes, pude dar inicio a mis sesiones de observación. Establecí horarios de visita a cada clase, de modo que pudiera atender, a lo largo de la semana, a cada una de las materias escogidas para los dos paralelos de cuarto año de básica, denominados A y B.

Previamente al inicio de las sesiones de observación, me planteé algunas inquietudes y preguntas que me gustaría responder durante mi asistencia a las clases; así, yo entraba a cada sesión con un cuestionario en blanco que iba respondiendo a medida que esta transcurría (anexo 2). El primer día de asistencia a las clases de cada

paralelo, tuve la suerte de vivenciar un encuentro personal con los niños con quienes conviviría en sus clases durante los próximos tres meses y medio. Digo que tuve suerte, ya que ellos, al encontrarme fuera del ambiente de clase, saciaron su curiosidad por saber qué hacía una chica sin uniforme del colegio, rondando los pasillos cerca de sus aulas y me preguntaron todo cuanto cruzaba por sus mentes en aquel momento: si yo era una nueva profesora, qué materias enseñaba, si les conocía a sus profesores, qué es un proyecto de tesis, si ya estudié en la universidad, qué estudié en la universidad... Yo aproveché para responder todas sus inquietudes y permitirles que se familiaricen conmigo, algo que vendría a ser positivo durante las observaciones, ya que aquello evitó que se sintieran observados o evaluados por una persona completamente desconocida y ajena a su ambiente. De todas maneras, durante la primera sesión de cada materia, los docentes me presentaron formalmente a los niños, y no faltó la petición de que “demostraran su cultura y educación y se portaran bien durante las clases que yo estaría documentando”. Yo no sabía a ciencia cierta de qué manera mi presencia afectaría el comportamiento de los niños en clase, y si debería adoptar una posición imparcial y alejada o si era mejor interactuar de cerca con los docentes y estudiantes e incorporarme en el ambiente de clase. Decidí apoyarme en la investigación de Tollefson-Hall (2009), un proyecto doctoral en el que la autora lleva a cabo estudios de caso en tres instituciones educativas estadounidenses, y que se convirtió en uno de los trabajos de referencia pilares para este estudio. Tollefson-Hall (2009, p. 4), consideró importante que los estudiantes se sientan cómodos con su presencia en las clases, de modo que optó por involucrarse cada vez más en el desenvolvimiento de las sesiones, a modo de asistente de los profesores cuando las situaciones lo ameritaban. Me basé en estas consideraciones y decidí balancear mi comportamiento durante las clases, a veces observando desde un punto de vista pasivo y cooperando con los profesores cuando

ellos lo requerían.

Entre el 6 de marzo y el 11 de junio del 2014, llevé a cabo 14 observaciones para cada materia, repartidas entre los dos paralelos. Ambos paralelos, A y B, recibían clase con los mismos profesores de cada materia, excepto para ciencias sociales, en el que los dos paralelos tenían profesoras distintas. De todas maneras, ambos paralelos siguen el mismo currículo y deben llevar a cabo las mismas actividades, en la medida de lo posible, a lo largo del año escolar, con ciertas variaciones en cuanto al ritmo de avance, como pude corroborar a lo largo de mis observaciones. Esto me lleva a citar nuevamente a Tollefson-Hall (2009, p. 16-18), quien afirma que no existen dos profesores iguales, aunque enseñen las mismas materias bajo el mismo currículo, así como no existen dos grupos iguales de estudiantes, aunque estos se encuentren en un mismo año y sigan un mismo programa de clases. Por esta razón decidí tomar en cuenta, en la medida de lo posible de manera equitativa, a ambos paralelos para las observaciones de cada materia. Tomando esto en consideración, obtuve un total de 56 observaciones, con una duración de cincuenta minutos cada una, repartidas equitativamente entre las cuatro materias. Complementé la documentación escrita de mis observaciones con fotografías del material didáctico y trabajos que realizaron los niños en algunas de las sesiones.

Adicionalmente a mis observaciones personales, preparé cuestionarios para cada uno de los estudiantes y entrevistas para los docentes de cada materia (anexos 3 y 4), ya que consideré de gran importancia incorporar a la información levantada las opiniones y puntos de vista de quienes conformaban el círculo de enseñanza-aprendizaje alrededor del cual giran los currículos impartidos.

Al finalizar la etapa de observación de las clases, pedí a los tutores de cada paralelo que me permitieran utilizar una de sus horas de clase para la actividad de llenar los

cuestionarios. Al inicio de la clase, expliqué a los niños y niñas de qué se trataba la actividad. Muchos pensaban que les iba a tomar un examen académico y tuve que aclarar que no se trataba de una evaluación que repercutiría en sus libretas de notas, sino que para mí era importante conocer lo que ellos pensaban, y que yo me llevaría esta información para utilizarla en mi propio proyecto de tesis. Leí las preguntas en voz alta, asegurándome de que los estudiantes hayan comprendido lo que se esperaba de ellos en cada una, y procedí a entregar los documentos. Los profesores me dieron total libertad para dirigir estas sesiones y tratar con los estudiantes directamente.

Una vez finalizado el proceso de observación y entrega de cuestionarios a los estudiantes, cité a cada profesor individualmente para llevar a cabo las respectivas entrevistas personales. Dichas entrevistas fueron grabadas en mi computadora personal y se basaron en algunos lineamientos que preparé con anterioridad: preguntas que buscaba responder y que surgieron antes y durante el proceso de observación de las clases. Las entrevistas, luego de grabadas, fueron transcritas para facilitar su lectura y análisis por escrito (anexo 4).

Una vez concluido el análisis del estudio de caso, procedí a formular la propuesta, que incluye una serie de proyectos artísticos extra-curriculares e interdisciplinarios, relacionados a las materias de Ciencias Sociales, Social Studies y Natural Science. Para la elaboración de los proyectos investigué acerca de los elementos y principios artísticos y en cómo diferentes docentes suelen presentárselos a los niños; llevé a cabo visitas a museos, centros culturales, parques, plazas y sitios clave dentro y alrededor de la ciudad previo a designar las misiones dentro de cada proyecto artístico e investigué algunas referencias visuales a las que los niños y niñas pueden acceder a través de links para una mejor comprensión de los mismos.

5.3. Vivencias

5.3.1. Plástica

5.3.1.1. El desarrollo de las clases y el trabajo de los niños

Lo primero que pude notar al ingresar al aula fue la familiaridad y la confianza que existía entre los niños y la profesora. La mayoría de los estudiantes entraba a la clase y corría a darle un abrazo a la maestra, llamándola por una serie de apodos cariñosos. Ella respondía con la misma calidez y dedicaba unos minutos a los respectivos saludos antes de pedir a todos que se acomodaran en sus asientos e hicieran silencio. Al iniciar la sesión, el tono de la profesora se tornaba más enfático, para llamar la atención de los niños quienes, encontrándose en la única clase en la que podían distenderse y perder un poco la formalidad, se emocionaban y comenzaban a conversar en voz muy alta. Por lo general, se repartía el material antes de dar las indicaciones del trabajo. Muchas veces adquirí el papel de asistente durante esta primera etapa de la clase, en la que aproveché para saludar y romper el hielo con los niños, mientras les entregaba sus respectivos materiales. Por lo general, estas clases transcurrían en un ambiente de caos ordenado: voces por todos lados, risas y movimiento, pero el trabajo se llevaba a cabo.

Me llamó la atención el resultado de la primera clase a la que atendí: una espuma flex con 24 pajaritos de plastilina, todos de las mismas formas y colores, exceptuando uno que otro lazo en la cabeza, un sombrero o puntos de colores. Me pregunté hasta qué punto ese trabajo, que requirió de una buena dosis de atención y habilidades manuales, había estimulado a los niños a utilizar su creatividad. El primer paralelo al que visité fue el cuarto B. Regresé un par de días después para presenciar la misma sesión con el paralelo A. La profesora, excelente maestra artesana y con una prolijidad indudable para los trabajos manuales, volvió a dar las indicaciones –que

incluían los colores de plastilina a utilizarse y las técnicas manuales para manipular cada pedazo del material- para crear unos hermosos pájaros de plastilina montados en sus nidos llenos de huevos. Esta vez, algo más me llamó la atención: con la expectativa sesgada hacia los resultados observados durante la clase anterior, me sorprendí al ver algunos pájaros a los que no solo les habían agregado sombreros, lazos, trenzas y lunares, sino que habían transformado por completo. Tres niños decidieron hacer águilas calvas, blancas con café, en lugar de los pajaritos verdes de sus compañeros, y un cuarto niño convirtió su ave en un ornitorrinco, con pico de pato y cola de castor. La profesora se rió, felicitando a los niños por sus *ocurrencias*, y pidió a todos que coloquen sus figuras, con nombre, sobre una espuma flex. Esta segunda experiencia me enseñó que hay niños dispuestos a trabajar creativamente incluso cuando el formato de la clase no gira en torno al desarrollo de la creatividad.

Con la inquietud respecto a la importancia que se le daría al componente creativo en las siguientes sesiones de la clase de plástica, atendí a una clase en la que la profesora enseñó a los niños a re-utilizar vasos desechables y crear con ellos títeres de conejo. Ayudé a repartir el material, que consistía de un vaso desechable junto con una larga tira de papel creppé celeste, unos ojos y nariz de fómix y unas orejas de cartulina, todo aquello previamente preparado y recortado por la maestra. Lo que los niños debían hacer es pegar los diferentes elementos en su lugar y hacer ciertos dobleces en las orejas, para formar sus conejos. Como toque final, ellos debían pintar unas pupilas sobre los ojos de fómix, con marcador negro o azul, y pintar el interior de las orejas. Una vez más, el resultado consistió de venti-tantos conejitos celestes, unos mejor presentados que otros, sobre la mesa de trabajo.

Transcurrieron algunas clases bajo una dinámica similar a la que mencioné anteriormente. Por el día de la madre, la profesora se esmeró en llevar a los niños unos

cofres de madera que ellos pintarían y decorarían para sus madres. Esta vez, había tres disponibles para la primera capa de las cajas, y a cada mesa se le asignó un color. Los niños pintaron las primeras capas y concluyó la sesión. Durante la siguiente sesión, colocaron un segundo color sobre sus cajas, y luego la profesora les ayudó a colocar una laca para “crackelado”, que generaba fisuras en la capa superficial de color, revelando, bajo las fisuras, el color interior. Como detalle final, la profesora colocó unas pequeñas rosas decorativas en la esquina de cada cajita.

Por el día del padre, se destinó una sesión a que los niños armen tarjetas para sus papás. La maestra les entregó las cartulinas dobladas, con unos pequeños cortes en la parte superior, que ellos debían doblar hacia abajo para que parezcan el cuello de una camisa. Los niños debían recortar y pegar una corbata sobre la camisa, pintar y decorarla y, finalmente, escribir un mensaje para sus padres en el interior de la tarjeta, que podía ir acompañado de un dibujo en una de las caras.

Me di cuenta de que la mayoría de las clases se enfocaba más en el tipo de material utilizado, en las habilidades técnicas que los niños debían desarrollar para manejar adecuadamente dicho material y en el seguimiento de indicaciones específicas para alcanzar resultados predecibles, que en la espontaneidad, el uso intuitivo de los materiales y el contenido creativo de los trabajos.

Sin embargo, no en todas las clases el componente creativo quedó relegado a un segundo plano; asistí a algunas sesiones en las que los niños tuvieron mayor libertad para plasmar aquello que tenían en mente, o explorar el material para obtener resultados diversos. En un par de ocasiones, se les permitió a los estudiantes realizar dibujos *libres*. En una de estas clases, la condición fue utilizar un solo tono de la escala cromática y, con ese único color, los niños debían llenar su trabajo, empleando diferentes técnicas y texturas como polvo de lápiz, puntillismo, coloreado, rayas,

cuadros, etc. Otro día hubo una sesión de dibujo libre en que la única premisa fue escoger entre tres técnicas: lápiz de color, marcador o mixto. Otro condicionamiento fue que la temática representada debía ser positiva y reflejar valores. Una niña se acercó a la profesora para preguntarle qué colores debía utilizar para un paisaje de mar, y ella le respondió que debía utilizar tonos azules.

En otra ocasión, la profesora pidió a los niños que cierren los ojos y les contó una historia acerca de un bosque, dos senderos y un árbol gigante lleno de frutas. Los niños se sentaban a la sombra del árbol y se les cruzaba una mariposa de maravillosos colores, al mismo tiempo que aparecía un gran arcoíris en el cielo. De regreso en su casa, los niños se encontraban con sus familias, esperándolos para comer en un gran banquete. Después de contarles la historia, la maestra habló acerca del agradecimiento por la familia y por la naturaleza que nos rodea y pidió a los niños que pinten, con sus materiales escolares (lápices de color o marcadores), lo que recordaban y les haya impresionado de esta historia.

Hubo algunas sesiones dedicadas al collage. Las dos primeras se enfocaron en los efectos de ensanchamiento y alargamiento. Los niños debían buscar en revistas alguna fotografía de su interés; luego recortar dicha foto en tiras –verticales en la primera clase y horizontales en la segunda- y pegar las tiras en orden, dejando un espacio en blanco entre cada tira, para expandir la imagen –a lo largo en un caso y a lo ancho en el otro-. La libertad creativa de estos trabajos se centró en la elección de las fotografías, ya que el trabajo manual era el mismo para todos.

Una sesión cargada de contenido creativo fue la tercera dedicada al collage. Durante esta clase, los niños debían extraer elementos de las revistas y construir con ellos criaturas fantásticas, que podían tener cualquier cabeza, cuerpo y extremidades combinadas de animales, personas, objetos, etc. Me sorprendió cuán creativos se

mostraron los estudiantes durante este trabajo. Mezclaron cuantos elementos llamaron su atención, sin reparo y sin temores, y crearon un sinnúmero de seres híbridos. Admiré, en especial, el trabajo de una niña que logró ensamblar una mujer en base a productos de belleza.

Se volvió a dedicar una sesión a las criaturas fantásticas, pero esta vez a través del dibujo y la pintura. Los niños se explayaron mezclando cabezas de unos animales con cuerpos y extremidades de otros. Podían utilizar lápices de color o marcadores..

Durante el mes de mayo y los primeros días de junio, se llevaron a cabo los preparativos para el festival de fin de año. Todos los años, el colegio realiza festivales por navidad y por fin de año. Estos consisten de coreografías que presenta cada grado o curso en base a un guión y a una temática general. Esta vez se escogió la historia de la música. Todos los profesores y tutores suelen intervenir en la preparación de los números y las profesoras de arte de primaria y secundaria se encargan de la decoración y la escenografía. Durante esta etapa de preparación del festival, las clases de plástica de los niños y niñas de cuarto de básica se vieron perjudicadas de dos maneras: en primer lugar, dado que cada grado debía preparar un número de baile o canto, se escogieron las horas de plástica para el montaje y ensayos de las coreografías. En algunas ocasiones, mis visitas a la clase de plástica se vieron frustradas, ya que los niños tenían que perder esta clase y, cuando yo llegaba, ellos salían a ensayar para sus coreografías. Además, la profesora se vio tan ocupada con los encargos de la decoración, que tenía que emplear las horas de plástica para dichos trabajos, de modo que no podía desarrollar sesiones muy complejas con los estudiantes ni dedicarles toda su atención. Es ahí cuando se asignaron trabajos de dibujo libre con los materiales escolares que los estudiantes tenían a mano.

Figura 1. Algunos de los trabajos realizados por los niños y niñas durante las clases de plástica.

5.3.1.2. La maestra y su visión de la materia

La profesora de plástica ha trabajado como maestra artesana durante treinta años, de los cuales veintiuno se ha dedicado a enseñar plástica en el Colegio Internacional S.E.K. Quito. Ella conoce bien la visión y misión del colegio y tiene una gran experiencia manejando grupos de estudiantes de primaria. Lo primero que pude notar en ella es el gran cariño que siente por sus estudiantes. Es una persona muy cálida, siempre dispuesta a escuchar lo que los niños y niñas tienen para contarle y a responder sus preguntas. Al mismo tiempo, es asertiva y sabe cómo impartir disciplina cuando es necesario; modula su tono de voz y lo emplea eficazmente cuando debe ser estricta y devolver la calma a una clase que ha entrado en desorden.

En cuanto a la enseñanza de los contenidos, son indudables los conocimientos técnicos que posee, así como la habilidad para demostrar, con el ejemplo, el manejo de

los diversos materiales. Siendo una artesana de vasta experiencia, los niños admiran las manualidades que ella produce para decorar la clase, o que trae ocasionalmente de su casa y talleres para compartir con ellos. Por lo que me contó, no ha dejado de prepararse en su área de experticia y cursa periódicamente talleres de distintas técnicas artesanales.

Por lo que he podido observar y escuchar, la maestra considera de gran importancia el trato con los niños; para ella es fundamental que se sientan en confianza y lo suficientemente cómodos en la clase como para expresarse libremente. También piensa que el trabajo estético de los estudiantes es un reflejo de su estado emocional y, muchas veces, de sus conflictos familiares, sociales, académicos, etc. Ella afirma que, analizando los trabajos de los estudiantes, ha podido conversar con los respectivos tutores y pedirles que pongan atención a la situación de tal niño, que resulta tener algún tipo de problema; o ella misma ha decidido conversar con ellos, para darse cuenta de que algo les estaba afectando.

En su discurso, la maestra alaba el poder creativo de los estudiantes; dice que “salen con cada maravilla” y que cada uno encuentra maneras únicas de expresarse a través del trabajo artístico. Me puso el ejemplo de los pájaros de plastilina, indicando que algunos niños les colocaron lazos, coronas, manchas, sombreros y todo tipo de detalles únicos a sus figuras. Cuando pregunté a la maestra si creía que los componentes técnico y creativo dentro de cada sesión de clase se encontraban balanceados, ella me respondió que se encontraban balanceados, ya que el profesor imparte la técnica y ellos se encargan de trabajar creativamente.

Para la profesora, es importante que los niños aprendan a dominar las técnicas y a manejar correctamente los materiales que ella entrega, conociendo a profundidad sus propiedades y usos. Para ella, los pequeños detalles que los estudiantes pueden añadir a

un trabajo estándar –como los lazos y sombreros en los pájaros de plastilina o las corbatas de distintos colores en las tarjetas del día del padre- son suficiente muestra de creatividad.

Conversamos también acerca de qué tanto se estimula la percepción y se promueve la apreciación del entorno, componentes fundamentales del aprendizaje artístico. La profesora me comentó que, en algunas ocasiones, ella aprovecha para ejercitar en los estudiantes la percepción a través de los sentidos; por ejemplo, ha llevado a los niños al parque para que sientan los troncos de los árboles, o las texturas de diferentes tipos de paredes. Estas percepciones son aplicadas luego en los trabajos que se realizan dentro de la clase.

Otro aspecto de la clase de plástica que me interesaba mucho es la contextualización del arte en la vida y el entorno cotidiano de los niños. Quise saber si, por ejemplo, existían salidas de observación o convivencia a museos, centros culturales, parques, teatros, o cualquier ambiente en el que se estimule la apreciación de expresiones artísticas y culturales y se promueva el pensamiento visual. La maestra me respondió que con ella no existen dichas salidas. Los niños salen ocasionalmente con sus tutores –profesores a cargo de cada curso- a diversas locaciones y ella aprovecha estas ocasiones para alentar a los niños a trabajar en base a lo que han vivenciado durante sus salidas de campo; sin embargo, no se llevan a cabo salidas con el propósito de complementar el currículo de la materia de plástica.

Por último, indagué en el tema de la interdisciplinariedad. La maestra afirmó que, para ella, el arte puede formar parte del programa de cualquier materia dentro del currículum escolar y, aunque no existe un trabajo interdisciplinario formal para cuarto de básica, ella se muestra dispuesta a reforzar en sus clases cualquier aspecto de otra materia en el que los profesores le pidan colaboración. Ella considera que los niños aprenden mejor

cuando se liga el arte a otras disciplinas, ya que prestan más atención y recuerdan mejor los contenidos de las clases.

5.3.2. Natural Science

5.3.2.1. El desarrollo de las clases y el trabajo de los niños

Al llegar a la clase, los niños demoraron un poco en alistar sus materiales y sentarse en el puesto. La profesora los esperaba frente al pizarrón y, en cuanto se sentaron, comenzó a hacer una serie de ejercicios con las posiciones de los brazos y la vocalización de las posiciones en inglés: *up, down, front, sides, head, shoulders, etc.* Los niños repetían los movimientos que ella indicaba, hasta que ella comenzó a mezclar las vocalizaciones con movimientos que no les correspondían: *up*, y llevaba los brazos hacia abajo, *down*, y llevaba los brazos hacia arriba. Los niños ponían extra atención para realizar los movimientos que se indicaban con la voz y no caer en la trampa. Una vez activada la concentración de los niños, la profesora los saludó y comenzó a introducir el tema de la clase.

Así comenzaron la mayoría de clases de Science a las que asistí. Los niños eran expertos en este juego de concentración y muy rara vez se equivocaban; lo llevaban a cabo como si fuera un calentamiento previo a iniciar alguna práctica deportiva. Después del calentamiento, la profesora se tomaba cinco o diez minutos para revisar el tema de la clase anterior a través de preguntas y respuestas. Los niños casi siempre se mostraban participativos. Había días en los que unas pocas manos se alzaban al aire para decir la respuesta en voz alta; otros días, todas las manos se disparaban hacia arriba y se sacudían, a la espera de ganar la oportunidad para responder. Este era un indicio de qué tan cómodos se sentían los niños con las distintas temáticas del currículo. El elemento preponderante en esta clase era la dialógica. La maestra se dirigía a los niños con

seriedad y empleaba un tono disciplinario, aunque siempre con respeto y cordialidad. Su manera de impartir disciplina se reflejaba también en las indicaciones que daba a los niños al iniciar sus trabajos: les indicaba exactamente cómo llenar las hojas y con qué colores de esfero.

Por lo general, los diálogos se veían acompañados de material didáctico como videos, presentaciones en el *smartboard* -un pizarrón electrónico donde se podía rayar y también proyectar material audiovisual-, juegos, concursos, el libro de texto, documentos del Ministerio de Educación y algunos trabajos escritos y manuales, como dibujos y collages.

Dado que las sesiones se basaban mayormente en el diálogo, me interesaba saber si los niños eran capaces de aportar con experiencias, ideas y opiniones propias, a parte de las respuestas específicas a las preguntas de la maestra. La mayor parte de las veces, los niños respondían únicamente a lo que se les pedía. Hubo una clase en la que me llamó la atención el flujo de aportes personales de los niños a raíz de un par de preguntas relacionadas a los recursos naturales. Un niño habló de cuando se fue a Puyo y vio la planta eléctrica; luego, un compañero comentó acerca de los paneles solares. Por alguna razón comenzaron a entrar en el tema de la contaminación. Un estudiante habló de cuando ve basura en las alcantarillas y el agua no se puede ir. Otra niña contó una historia de alguien en su barrio que pidió que retiren la basura de las veredas. Comenzaron a fluir las anécdotas. Una niña contó que su papá recogió la basura que estaba regada después de jugar carnaval, que se trataba de latas de carioca. Luego pasaron al tema de los carros híbridos y electrónicos, y los niños parecían estar familiarizados con estos términos. También compartieron anécdotas acerca de los fertilizantes químicos; los niños hablaban de que las plantas crecen más rápido con esos químicos y la profesora les explicó que, aunque las plantas crecen más rápido, los

químicos afectan al suelo y lo contaminan. Un niño habló de poner excremento de conejo en el suelo como abono; al parecer, tenían una finca con su familia y era costumbre abonar los suelos de esta manera. Esta fue una de las clases más interactivas a las que pude asistir. Los niños alzaban la mano con mucha emoción y los comentarios de unos incentivaban a los otros a compartir sus experiencias.

Cuando la profesora organizaba concursos y actividades para llenar en el pizarrón electrónico, la mayoría de niños quería participar y se exasperaban cuando no eran nombrados para pasar al pizarrón. Cuando veían que un compañero no sabía la respuesta, o respondía incorrectamente, le corregían en coro.

Una actividad que no les llamó la atención fue la lectura en voz alta del libro de texto. El libro que se manejaba en esta clase es norteamericano, por ende, se encuentra completamente en inglés. Los niños mostraban expresiones de pereza cuando la profesora les pedía sacar el libro. De lo que pude observar, los libros estaban diagramados de manera que los párrafos eran pequeños y siempre se encontraban acompañados de un sinnúmero de imágenes relacionadas a los contenidos del texto. Aún así, este material no les representaba mayor motivación. Me sorprendí en una clase a la que la profesora entró hablando en español. Los contenidos de la materia también fueron impartidos en español y se basaron en documentos de la página web del Ministerio de Educación del Ecuador. Esperé al final de la clase para conversar con ella al respecto y me contó que se acercaban unas evaluaciones a nivel nacional, que incluían ciencias naturales. Estas evaluaciones, obviamente, venían en español y los niños enfrentaban un problema, ya que todos sus conocimientos acerca de la materia y el vocabulario, los habían aprendido en inglés y no tenían las herramientas para traducirlos al español. Por alguna razón, la materia de Social Studies tiene su contraparte en español, y los niños tienen, a parte, una materia de Estudios Sociales que

cubre los contenidos exigidos por el Ministerio. Sin embargo, Natural Science no cuenta con esta contraparte y los niños la reciben únicamente en Inglés. Debido a esto, se tomó la decisión de que, hasta finalizar el año, la clase se dictaría en español y se basaría en el material didáctico ofrecido por el Ministerio, con miras a que los niños tengan buenos resultados en la evaluación. Asistí a algunas clases en las que se aplicó este nuevo formato. El material del Ministerio se exponía en el *Smartboard* y era diferente al material que ofrecía el libro de texto americano. Los documentos del Ministerio eran menos amigables, tanto a nivel de diseño como de complejidad de los textos, de modo que pienso que compensaban la dificultad de los libros en inglés, que eran más didácticos y amigables, pero les resultaban complicados a los niños por el idioma. Valga mencionar, sin embargo, que los niños se desenvolvían aceptablemente en inglés. Todos hablaban con la profesora en inglés, preguntaban y respondían en inglés, por lo que tampoco creo que el libro les resultaba algo del otro mundo.

Tan solo dos sesiones de las catorce a las que asistí para esta materia, fueron dedicadas a trabajos creativos. La primera de estas clases trató acerca de los ecosistemas y, a manera de revisión, se pidió a los niños que dibujen y pinten un ecosistema de su elección. Lo gracioso es que la mayoría de los niños decidió pintar un océano, porque la profesora escribió la palabra océano en el pizarrón, como ejemplo de un ecosistema. Solo dos niñas se salieron de la tendencia y dibujaron un desierto y una selva. Todos utilizaron lápiz para dibujar y lápices de colores para pintar. En las paredes de la clase se encontraban colgados collages gigantes acerca de los diferentes ecosistemas; los habían realizado en sesiones anteriores a mis visitas.

En otra clase, acerca de los productos de las regiones del Ecuador, los niños volvieron a realizar collages, en los que enlistaban los productos que correspondían a cada región. Ellos tenían que utilizar láminas que se les había pedido conseguir como tarea y

recortarlas para armar los collages. Más que pensar creativamente, los niños tenían que emplear sus habilidades para clasificar los productos y ubicarlos en las regiones correspondientes.

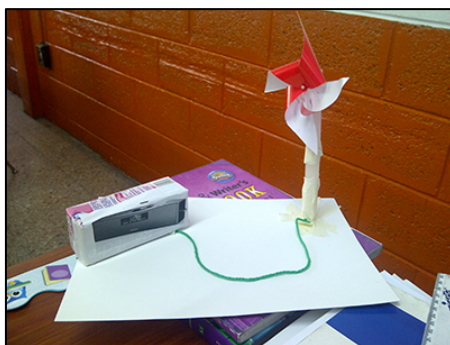
Un aspecto de la clase en el que me interesaba era la contextualización de los contenidos; ¿qué tanto se generaba un aprendizaje significativo y relacionado con la vida cotidiana de los niños? Supuse que se balancearían los conocimientos adquiridos a través del libro, con diálogos, videos, fotografías o trabajos que lleven a los niños a entender dichas temáticas desde sus propios núcleos de vida: su barrio, su ciudad, país, su gente, sus hábitos, etc. Hubo momentos en los que la profesora hacía mención de los ecosistemas, formas de energía y recursos naturales de nuestro país. Cuando la clase se transformó en *ciencias naturales* y se trató la temática de los productos naturales de las regiones del Ecuador, las clases se contextualizaron a nivel geográfico, sin embargo, eran escasas las actividades que motivaban a los niños a adueñarse de los contenidos y relacionarlos con su entorno cotidiano.

Figura 2. Algunos trabajos realizados por los estudiantes en Natural Science.

5.3.2.2. La maestra y su visión de la materia

Como la mayoría de profesores de primaria, a lo largo de su trayectoria en el Colegio S.E.K., la maestra de Natural Science también ha enseñado Social Studies, Matemáticas y Language. Me confesó que su materia preferida es Social Studies. Ella visualiza a la docencia como una vocación, más que como una obligación, razón por la cual se siente muy a gusto desempeñando el rol de maestra en el colegio. Con respecto al material didáctico, ella considera que actividades como ejercicios y lecturas en el *smartboard*, la fabricación y uso de *flashcards* -fichas nemotécnicas-, la experimentación en el laboratorio y los trabajos manuales complementan al libro de texto y han ayudado a los niños a aprender de una manera vivencial, percibiendo, visualizando, palpando los contenidos de la materia y no solo memorizándolos. Para ella, el trabajo manual es una manera de poner en práctica los conocimientos y eso permite una mejor asimilación. Me recordó una anécdota de una clase a la que yo asistí, en la que estaban tratando el tema de los tipos de energía y los diferentes usos. A los estudiantes les resultó difícil comprender los conceptos dentro de este capítulo, y recuerdo que, al finalizar una de las sesiones con el cuarto A, le sugerí a la profesora que lleve una pequeña maqueta de un molino de viento para que los estudiantes puedan visualizar el proceso de obtención de la energía eólica, y ella decidió hacerlo. Durante la siguiente clase, con el paralelo B, los niños fueron introducidos al molino de viento, pudieron tocarlo, darle las vueltas, y seguir con la vista y el tacto, el proceso que sigue el viento para producir energía. En la revisión posterior del tema, la maestra hizo preguntas a los niños y ellos respondieron acertadamente y con mayor seguridad que los estudiantes del otro paralelo, a quienes les había resultado difícil de entender este tema sin una demostración kinético-visual.

Figura 3. Molino de viento elaborado por la maestra para facilitar el aprendizaje sobre los tipos y usos de la energía.

Otro aspecto que me interesaba conocer acerca del aprendizaje de los niños en Natural Science era si ellos se mostraban creativos en sus ideas y críticos al momento de comentar u opinar con respecto a las temáticas tratadas en clase. La profesora me comentó que existe una diferencia notable en los dos paralelos, con respecto al tema de la participación, la autonomía, reflexión y creatividad y, de cierta manera pude corroborar eso. Los niños de cuarto A tendían a participar más que los de cuarto B. Las clases más interactivas eran con en cuarto A; con este paralelo ocurrió la sesión llena de anécdotas que mencioné anteriormente, mientras que con el cuarto B, las sesiones solían ser un poco más repetitivas y menos participativas. La profesora tenía que poner más énfasis en la comprensión de los conceptos y los niños tendían a responder únicamente lo que la pregunta requería. Parafraseando lo que me confió la maestra, los niños del cuarto B necesitaban un mayor estímulo visual y refuerzos en forma de trabajos manuales para entender ciertos conceptos que los niños de cuarto A comprendían con mayor facilidad.

Por último, pregunté a la maestra qué opinaba con respecto a incorporar actividades artísticas a su materia para reforzar, de manera interdisciplinaria, ciertos contenidos y promover la creatividad y pensamiento crítico en los niños. Ella estuvo de acuerdo con que el arte debería estar incluido en todas las materias del currículo. Para

ella, el arte facilita el aprendizaje, ya que permite a los niños reforzar sus conocimientos a través de actividades que estimulan otros tipos de inteligencia. Para finalizar nuestra entrevista, la maestra me comentó que le encantaría prepararse un poco más en cuanto a la aplicación de actividades artísticas dentro del aula y que está dispuesta a emplearlas en sus futuros programas de clase.

5.3.3. Social Studies

5.3.3.1. El desarrollo de las clases y el trabajo de los niños

Comunicarse con los estudiantes a un mismo nivel, motivándolos a comportarse como seres autónomos, reflexivos y responsables de sus acciones, es el lema implícito que pude palpar en cada una de las sesiones a las que asistí con el profesor de esta materia. La manera de saludar, de iniciar la clase, de hacer las preguntas y de responderlas, transmitía la sensación de que aquellas clases eran un intercambio de conocimientos entre individuos interesados en aprender unos de los otros –incluido el profesor-. Recuerdo que, en la primera clase a la que asistí, el profesor había asignado, a manera de juego de roles, nombres de artistas y científicos famosos a cada uno de los estudiantes. Como actividad transversal a los contenidos de la clase, les preguntaba de vez en cuando acerca de aspectos de la vida de los personajes y los niños tenían que responder como si se tratara de su propia vida. Me pareció una forma creativa de promover la cultura general en los niños sin interferir con el programa establecido de las clases. En esta misma sesión trataron un tema de historia norteamericana: la vida de Pocahontas, una indígena de Virginia reconocida mundialmente por su lucha por la paz entre los colonos y los indios y ser la primera indígena norteamericana en contraer matrimonio interracial con un colono inglés, adquiriendo posteriormente el nombre de Rebecca Rolfe. Colgados en los muros de la clase había collages de esta historia, con

fotos, pinturas y textos explicativos. En la primera sesión a la que asistí, el profesor llevó a la clase una presentación con fotografías y actividades acerca de la historia de Pocahontas para completar en grupo. En la segunda la sesión, estaban concluyendo este capítulo y el profesor, como había prometido a la clase, trajo la película de Disney *Pocahontas*, para que ellos puedan revisar lo aprendido en clase, con una tarea adicional: aprender acerca de la fantasía y la realidad en las películas que tratan acerca de temas históricos. Esta es la razón por la que el profesor trajo la película para finalizar el capítulo y no al inicio, como me lo explicó durante una conversación.

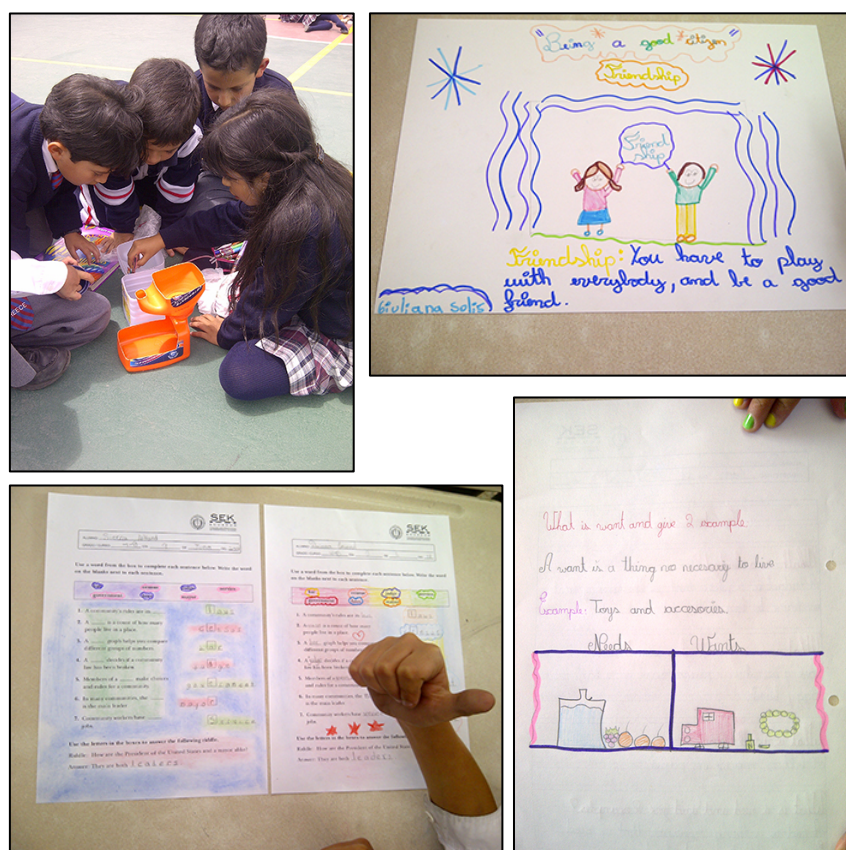
El material base para Social Studies también fue un libro norteamericano, *Social Studies: communities* (Foresman, 2005). Dado que trataron una temática de historia norteamericana, me pregunté si el profesor contrastaría lo aprendido con algún contenido acerca de las culturas indígenas ecuatorianas. El profesor me comentó que, en clases anteriores, había hecho mención a algunos grupos étnicos e historias de indígenas de la región latinoamericana.

En otra sesión, a modo de repaso de los capítulos ya cubiertos, el profesor ideó un juego con una bola de madera. Organizó a la clase en filas. Cada fila era un equipo, y el que lograba pasar la bola de madera del primer niño al último niño, ganaría. La condición era que, para pasar la bola hacia atrás, los niños tenían que mencionar un hecho histórico acerca de los indígenas norteamericanos en orden cronológico. Los niños se demoraron un poco en entender la idea y muchos de ellos no recordaban con facilidad los hechos aprendidos en clase. El profesor habló de la importancia de revisar constantemente los contenidos aprendidos.

Las siguientes temáticas se enfocaron en cómo ser un buen ciudadano. Algunas clases trataban acerca de cómo manejar bien el dinero, cómo armar un presupuesto, cómo definir prioridades. Para estas clases el profesor les contó una historia hipotética a

los estudiantes. Les decía que ellos tenían la opción de comprarse un juguete, pero que al mismo tiempo su cartuchera estaba rota y necesitaban reponerla para que no se pierdan sus materiales escolares. Les pidió que tomen una decisión y que armen una tabla en la que detallarían cuánto dinero les dieron sus papás, cuánto costaría lo que escogieron comprar, cuánto les sobraría, y qué harían con el excedente. Luego llevaron a cabo un proyecto más complejo en equipos. Cada equipo tenía que desarrollar un producto que sea de utilidad para las clases. Además de construir este producto, con los materiales de su elección, debían formular una tabla similar a la anterior, en la que consten los costos de los materiales, el costo que le darían al producto, cuál sería su ganancia y cómo la emplearían. Este proyecto concluyó en un concurso y el producto ganador dio una vuelta por toda la primaria. Los niños se esmeraron en traer todo tipo de materiales. Algunos se contentaron con reproducir exactamente el ejemplo que el profesor había dado en clase, cosa que no fue de su total agrado, otros niños reprodujeron ideas similares a las que tuvieron los más creativos. Para armar los proyectos, el profesor permitió a los niños trabajar en el patio. Cada grupo escogió su espacio. Hubo proyectos muy llamativos, entre ellos una cartuchera múltiple, que incluía un sacapuntas con un canal que desembocaba en una cajita donde se almacenaban las virutas de los lápices, para no tener que pararse al basurero a sacar punta. Durante las siguientes clases, que trataban acerca de qué significa ser un buen ciudadano, el profesor empleó diversos recursos para generar interés. Durante una clase basada en el diálogo, el profesor dramatizó, muy carismáticamente, las actitudes y hábitos de los niños –ellos se reían-; luego les preguntaba si les parecía bien o mal tener ciertos hábitos o qué harían ellos diferente para que la situación tenga resultados positivos. En otra clase, pidió que los niños armen unos carteles para colgar afuera, en el patio, con el objetivo de convencer a los demás niños de la primaria de ser buenos

ciudadanos. La mayoría de los estudiantes tenía ideas muy vagas acerca de diseño y de cómo transmitir mensajes intercalando textos con dibujos, pero se esforzaron y utilizaron todo el material escolar que tenían a mano en sus cartucheras. Una vez más, no faltó quienes reprodujeron exactamente el ejemplo que el profesor dio en clase. Son incontables las actividades que los niños pudieron llevar a cabo para reforzar sus conocimientos. En otra clase, el profesor llevó hojas de trabajo con juegos escritos. Uno de los juegos era completar con las palabras correctas, con la añadidura de que, una letra de cada palabra formaría una palabra secreta final, y solo estarían seguros de haber llenado correctamente su hoja, si se formaba al final la palabra secreta. Esto, al mismo tiempo de ser un juego, resultó una forma de auto-evaluación para los niños.

Figura 4. Algunos trabajos realizados por los niños y niñas durante las clases de Social Studies

5.3.3.2. El maestro y su visión de la materia

El profesor me comentó que ha sido maestro durante veinticuatro años, diez de los cuales ha trabajado en el Colegio S.E.K., impartiendo las materias de Social Studies, Natural Science y Language, todas en inglés. Su inglés es excelente. La mayoría de las veces que lo vi fuera del aula, hablaba en inglés, sea con otros profesores del área o con los alumnos. Incluso me dijo que prefería que tengamos la entrevista en inglés.

Él está muy consciente de la necesidad de contextualizar el aprendizaje de los estudiantes. Lo primero de lo que hablamos fue del libro que, siendo de procedencia norteamericana, trata temas propios de aquella región, por lo cual se vuelve necesario complementar las clases con material que ayude a los niños a comparar lo que aprenden del texto, con la realidad de su país y su entorno. Además de contextualizar, a él le gusta que exista variedad de material didáctico y actividades que ayuden a la retención de los contenidos. Siempre prepara para las clases algún tipo de actividad adicional a la lectura del libro, sean presentaciones hechas por él, ejercicios para completar o llenar, *worksheets* –hojas de ejercicios-, crucigramas, rompecabezas, acertijos y otro tipo de juegos. “La mejor manera de aprender es divirtiéndose”, me dijo, para concluir con esta pregunta. Otro tipo de actividad esencial para este maestro son los proyectos. Mencionó que este tipo de tareas representa un reto para la creatividad de los estudiantes e incluso puede acercar a los niños a sus familias, ya que es una oportunidad para que ellas se involucren, desde la casa, con lo que ellos están aprendiendo. Otro aspecto interesante acerca de los proyectos es que se ha llegado a generar una cierta expectativa que trasciende los grados. Me comentaba que hay niños menores que ya conocen algunos de los proyectos más famosos de este profesor y comienzan a hablar de ellos desde el año anterior y a prepararse para cuando les toque hacerlos. Es como si se formara una suerte de tradición. Muchos piden al profesor que, cuando ellos lleguen a tal grado, les haga

preparar los mismos proyectos. Esto ocurre porque el maestro enseña a los niños que sus proyectos pueden tener una trascendencia y un mayor alcance que el de su propio grado. Recuerdo que, parte del premio al mejor proyecto de crear y *vender* un producto que sea útil para la clase, era exponerlo en algunos grados de la primaria.

Volviendo al tema de la contextualización y las actividades que forman parte del currículo, el profesor mencionó que es uno de sus objetivos llevar el aprendizaje más allá del aula, por lo que él siempre recuerda a los estudiantes que, parte de las actividades de clase es aplicar lo que aprenden en los recreos e incluso en sus casas, por ejemplo, valores como compartir, reciclar, reutilizar, ser puntuales, saludar, etc. Él incluye este tipo de actitudes dentro de la evaluación general y los niños lo saben.

Cuando le pregunté acerca de cómo percibe la creatividad, autenticidad y originalidad en el trabajo de los estudiantes, respondió que existen diferencias entre los niños. Hay niños más creativos, proactivos y reflexivos que otros y una manera de ayudar a todos a desarrollar estas cualidades es a través del trabajo en equipo. Así, cada niño comparte sus fortalezas y desarrolla sus debilidades. “Algunos son muy buenos visualizando ideas, otros son buenos en el trabajo manual y otros son buenos hablando y convenciendo a la gente con sus argumentos. A través del trabajo en equipo, pueden aprender los unos de los otros”.

Entrando en el tema de la educación artística, el profesor piensa que las artes son una excelente herramienta para complementar el aprendizaje en otras materias. Mencionó un ejemplo de un proyecto en el que tuvieron que filmar una película. A través de la creación de un guión, vestuario, escenografía, etc., los niños aprendieron, implícitamente, a mejorar sus habilidades comunicativas, su pronunciación y reforzaron los contenidos de la clase. Para el profesor, los trabajos artísticos también permiten a los niños recordar lo aprendido con mayor facilidad, es decir, puede ser difícil que

recuerden los conceptos a través de la memorización, pero si hubo un trabajo entretenido de por medio, acompañado por la explicación del concepto, pueden recordar el concepto gracias a aquel trabajo. Para el profesor, los temas que más se beneficiarían de trabajos artísticos son los más difíciles de interiorizar, como algunos temas de política e historia norteamericana que propone el libro de texto.

5.3.4. Estudios Sociales

5.3.4.1. El desarrollo de las clases y el trabajo de los niños

Esta fue la única materia impartida por dos maestras diferentes para los dos paralelos. Aunque ambas manejaron exactamente el mismo programa curricular y el mismo libro de texto, mantuve mi decisión de observar a ambos paralelos y a ambas maestras bajo la premisa de que no existen dos maestros iguales ni dos aulas iguales (Toleffson Hall, 2009 p.).

Se dio la casualidad de que esta materia, para ambos paralelos, se desarrolló bajo atmósferas de relativa seriedad e impersonalidad entre las profesoras y los estudiantes. En ninguno de los paralelos pude percibir la relación de cercanía y confianza entre las maestras y los alumnos, que se notaban en las materias de plástica y social studies. Se podría decir que primaron los contenidos de la materia por sobre la forma en que estos fueron transmitidos. Sin embargo, la personalidad y modos de enseñar de cada maestra, junto a las personalidades y modos de aprender de los dos grupos de niños, generaron climas de aprendizaje distintos dentro de cada paralelo. En el paralelo A, por ejemplo, la maestra se mostraba autoritaria y firme con los niños, pero en un par de ocasiones propuso actividades que generaron mucho interés -a pesar de que debían exponer sus trabajos en voz alta y la retroalimentación de la profesora les ponía nerviosos-. La primera clase que pude observar se trató acerca de Holanda. Al preguntar a la profesora

por qué estaban los niños exponiendo acerca de Holanda, me comentó que el fin de semana habría una feria de países en el colegio en honor a todos los estudiantes internacionales y se había asignado a cada grado aprender y hablar acerca de un país diferente para exponer en una carpa con productos y comidas típicas. Cada niño había llevado un cartel con información general acerca de Holanda. Algunos carteles tenían pegadas varias fotos de aspectos llamativos del país, otros carteles llevaban pegados textos extensos obtenidos del internet. Noté que los niños que llevaron carteles fotográficos tenían dificultades para exponer la información, porque no la recordaban. Los niños que trajeron muchos textos, los leían mecánicamente y, cuando la profesora preguntaba acerca de lo que leían, no podían responder porque no habían hecho una lectura comprensiva. Se desarrolló una discusión acerca de aprender, y la profesora les dijo a los niños que cuando se aprende algo, uno puede contarlo como que fuera una historia, sin necesidad de repetirlo de memoria. La profesora corregía a los niños, los escuchaba, y los evaluaba mientras exponían sus trabajos. En general, los niños se mostraron tímidos durante este trabajo. En otra ocasión, cuando la temática había pasado a la cocina tradicional del Ecuador, la profesora organizó una feria de postres en la clase. Cada niño trajo un postre, comprado o preparado en su casa, para compartir con los compañeros y, además, un cartel explicativo para exponer acerca de la procedencia y preparación del postre de su elección. Toda la clase estaba muy emocionada y los niños querían probar los postres, pero la profesora los disciplinaba con un tono firme de voz. Los niños expusieron acerca de sus postres y se notó una mayor comodidad con respecto a la exposición de Holanda. Se notó que se sintieron más a gusto con esta temática. Al finalizar las exposiciones, hicieron una foto grupal con todos los postres y se dedicaron a probarlos durante el recreo. En otra ocasión, la profesora pidió a los niños realizar un trabajo mitad pintado, mitad escrito, acerca de su

experiencia en el “S.E.K. Camp”, una salida de convivencia que tuvieron los niños el fin de semana anterior a la clase. Ella, como tutora, acompañó a los niños a la salida y me contó acerca de las actividades que habían llevado a cabo. El campamento estuvo enfocado en la adquisición de hábitos ecológicos y el aprendizaje de técnicas para sembrar, fertilizar el suelo, etc. En la clase, los niños debían pintar su experiencia favorita dentro del campamento, narrarla y reflexionar acerca de lo que aprendieron.

Una actividad que me pareció interesante para trabajar la imaginación y la memoria gráfica, fue durante una clase acerca de la provincia de Pichincha. La profesora pidió a los niños que cierren los ojos y se imaginen que están viajando en auto por la provincia de Pichincha. Ellos tenían que contar lo que miraban a través de la ventana y ella dibujaba lo que ellos decían en el pizarrón. Para cuando abrieron los ojos, los niños encontraron la interpretación gráfica de la maestra y empezaron a comentar acerca de si era como se lo imaginaban o no.

A parte de estas clases, la mayoría de sesiones a las que asistí se basaron en el libro de texto: lecturas en voz alta y resolución de actividades en el pizarrón electrónico.

Algo que me llamó la atención fue la falta de atención que se dio a las iniciativas de los niños para hablar acerca de sus opiniones y anécdotas con respecto a los temas tratados en clase. La profesora pedía respuestas específicas para las preguntas que ella hacía y, por lo general, no retroalimentaba o fomentaba el diálogo cuando los niños aportaban algo desde su propia experiencia, si no que continuaba hablando acerca de la materia o pasaba a las siguientes preguntas, quizás con el afán de aprovechar el tiempo de clase.

Durante la primera sesión a la que asistí con el paralelo B, la profesora generó un diálogo abierto acerca de los derechos de los niños y pidió a todos que compartan sus opiniones y anécdotas acerca de cómo participaban en sus casas, colegio, barrio, etc. Casi todos los niños alzaban las manos para ser escuchados y la conversación poco a

poco se convirtió en una discusión acerca del voto como derecho y obligación de participar de los ciudadanos. A pesar del tono poco expresivo y un tanto monótono de la profesora al momento de hacer preguntas, llamar a la disciplina, dar explicaciones, etc., los niños respondieron positivamente a esta actividad y demostraron un alto nivel de participación.

Durante la mayoría de clases subsiguientes, el libro de texto fue el elemento principal dentro de la clase y esta se desarrolló a través de la lectura grupal, las preguntas y respuestas en voz alta y las actividades escritas. Hubo un par de ocasiones en las que los estudiantes quisieron compartir anécdotas, pero la profesora cambió de tema rápidamente y no hubo retroalimentación hacia los aportes de los niños. Sin embargo, el nivel de participación seguía siendo alto y los estudiantes tendían a responder al unísono a las preguntas de la maestra, demostrando que conocían acerca de los temas. Durante algunas de las actividades de clase, la maestra dio a los estudiantes indicaciones muy claras y estrictas acerca de cómo debían resolverse los trabajos. En algunas ocasiones dictaba exactamente lo que los niños debían escribir en los espacios de respuesta a las preguntas del libro; en actividades gráficas, indicaba exactamente los colores que debían utilizarse, de modo que los niños siempre se encontraban con un formato estricto a seguir para llevar a cabo sus actividades. Algunas actividades que realizaron los niños durante las sesiones que pude observar fueron: responder las preguntas del libro, llenar los espacios de los mapas con los nombres de las capitales, provincias o ciudades correspondientes; dibujar círculos concéntricos y llenar en el orden adecuado con palabras como *barrio*, *cantón*, *ciudad*, *provincia*, *país*, hacer un collage de la bandera de Pichincha y unir con líneas frases correspondientes que se encontraban desordenadas.

Figura 5. Las maestras de Estudios Sociales de los paralelos A (superior izquierdo) y B (inferior derecho) y algunas actividades realizadas por los estudiantes del paralelo A (las dos superiores) y B (las tres inferiores)

5.3.4.2. Las maestras y sus visiones de la materia

Por motivos de tiempo y horarios cruzados, no me fue posible entrevistar personalmente a la maestra de Ciencias Sociales del paralelo A. La finalización de la fase de observaciones en el colegio coincidió con las etapas finales del año escolar y, en algunas ocasiones, los profesores tenían que cambiar sus horarios o salir a las excursiones de fin de año con los niños. Debido a que no logramos concretar un encuentro personal, tuve que enviar a la profesora la misma entrevista por escrito y ella

me envió las respuestas vía correo electrónico. Las respuestas de la profesora fueron breves, claras y concisas, algo que se reflejaba también en su manera de interactuar con los estudiantes. Ella considera que el material didáctico que se utilizó en la clase durante el año escolar funcionó como herramienta de refuerzo para la reflexión acerca de los contenidos aprendidos. Para ella, la práctica y la manipulación son elementos clave en el aprendizaje. Las actividades predominantes en sus clases son la creación de collages y posters, así como proyectos grupales que involucran debates, conversaciones y exposiciones. La maestra afirma que sus clases se apegan a las reformas del Ministerio de Educación, de modo que el aprendizaje es altamente contextualizado al entorno de los estudiantes. Con respecto a la creatividad, ella afirma que es el motor de trabajo de los niños y que ellos siempre participan con ideas propias para desarrollar sus proyectos. Considera también que el arte es fundamental para reforzar el aprendizaje y, al mismo tiempo, potenciar las habilidades manuales y creativas de los niños.

Con la profesora del paralelo B tuve la oportunidad de mantener una conversación extensa, y ella se explayó compartiendo experiencias y percepciones con respecto a la materia, el desempeño de los niños y la interdisciplinariedad. Además, mencionó algunos detalles con respecto al manejo de las materias de Social Studies y Ciencias Sociales a lo largo de la primaria, algo que, en su opinión, ha generado una debilidad en cuanto a la comprensión del material de Ciencias Sociales en los niños de cuarto de básica. La maestra me comentó que, antes de cuarto de básica, los estudiantes no tienen la materia de estudios sociales, sino solamente Social Studies. Dado que los contenidos y los textos son totalmente distintos entre las dos materias, cuando llegan a cuarto año, los niños encuentran dificultades para comprender los textos y contenidos de estudios sociales que, en su opinión, son bastante complejos. Mencionó también que incluso los padres de familia han conversado con ella acerca de la complejidad del libro

de texto. Por esta razón, la maestra ha adquirido una estrategia mediante la cual utiliza el libro como recurso para identificar ciertas palabras o conceptos clave, mientras que los desarrolla y los discute con los niños a través de diversas actividades que les permiten asimilar los contenidos de manera más amigable. Para ella es muy importante que los niños no recurran al libro para *aprender* el momento de estudiar para los exámenes, sino que las palabras subrayadas les ayuden a recordar cómo aprendieron dichos conceptos en clase. Otras estrategias que ella utiliza para facilitar la comprensión del libro de texto es llevar a cabo actividades introductorias, como ver videos, antes de las lecturas. De esta manera, cuando los estudiantes abren el libro se sienten más familiarizados con los contenidos. Para la profesora es importante generar un aprendizaje vivencial, de modo que las actividades deben tener altos componentes de creatividad, manipulación y percepción a través de los cinco sentidos. Otra de sus preocupaciones es el tiempo que se dedica semanalmente a la materia de ciencias sociales; para la ella, las tres horas semanales de clase no son suficientes para abarcar todos los contenidos del programa, de modo que se siente presionada a escoger las temáticas más importantes y a no demorarse reforzando temas previamente vistos. En cuanto al nivel de creatividad de los alumnos, me confesó que el paralelo con el que trabajó este año le resultó bastante “flojo”, es decir, tuvo que recurrir a un sinnúmero de recursos adicionales para estimular a los niños a reflexionar, compartir ideas y argumentar, ya que no les resultaba muy sencillo. Por esta razón, ella considera que las actividades artísticas son elementos clave para estimular la creatividad y la autenticidad en cualquier materia del currículum. Mencionó un ejemplo de la materia de Lenguaje, en el que ella utilizó una actividad interdisciplinaria para involucrar a los niños en la historia de la música, tema escogido para el festival de fin de año. A través de los disfraces, instrumentos contruidos, maquetas de bandas, canciones creadas, etc., los

niños fueron capaces de exponer y demostrar la comprensión de sus temas. Algo similar debe haber ocurrido durante la exposición de los postres, ya que los estudiantes pudieron involucrarse directamente en su preparación y procedencia y, de esta manera, comprender mejor la temática de las herencias culturales. La maestra considera que algunas temáticas del programa podrían beneficiarse de proyectos artísticos extracurriculares, ya que ayudarían a los niños a desarrollar la creatividad y expresividad y, al mismo tiempo, funcionarían como un refuerzo para avanzar con el programa, confiando en que los niños cuentan con diversas herramientas para comprender los temas que podrían resultarles complicados.

5.3.5. Retroalimentación de los estudiantes

Me hubiera gustado entrevistar personalmente a cada uno de los estudiantes de cuarto de EGB para conocer sus percepciones y opiniones acerca del arte, la materia de plástica y cómo esta ha coadyuvado a que desarrollen nociones de consciencia cultural y ecológica, reforzando o no aquello que ven en las materias de naturales y sociales. Sin embargo, opté por preparar un cuestionario escrito para obtener una visión global y al mismo tiempo personal, de cada uno de los estudiantes. A parte de los cuestionarios, pude conversar con algunos de los niños al inicio de las horas de clase y esto ayudó a complementar el proceso de retroalimentación.

Para analizar la información recabada a través de los cuestionarios, me basé en una publicación de McArdle y Wong (2010), en la que trabajaron entrevistando a niños pequeños acerca de las artes. Las autoras llevaron a cabo una investigación cualitativa en la que emplearon una categorización de conceptos y la agrupación de respuestas de los niños en base a similitudes y diferencias. También identifiqué ciertas palabras clave que, por su repetitividad, podrían constituir el vocabulario nuclear del discurso de los

niños (Cohen, 1995 en McArdle y Wong, 2010, p. 5). En total se aplicó el cuestionario a 43 niños, 24 del paralelo A y 19 del paralelo B.

Al preguntar a los niños por qué les gusta la clase de plástica, noté que la gran mayoría relacionaba a la materia directamente con actividades de pintar y dibujar. En esta categoría, las expresiones más repetidas fueron, porque les gusta *dibujar, pintar, usar materiales como lápices, colores y plastilina*. Algunos niños resaltaron que les gusta *decorar las cosas* y hacer *manualidades*. El segundo conjunto de respuestas más recurrentes hacía referencia a la imaginación. Muchos niños respondieron que la materia les permite *dejar volar la imaginación y crear*, siendo estas las respuestas más frecuentes. Un tercer subconjunto de respuestas involucraba emociones, en el sentido de que la clase de plástica les genera *diversión y alegría*. Otra categoría involucraba adjetivos como *lindas y hermosas*, refiriéndose a las actividades que se realizan en la materia. Del total de niños, tan solo dos respondieron que no les gusta la materia de plástica, uno de cada paralelo. Uno de los niños explicó que *no tiene ideas* y que *no le gusta pintar*; el otro, que simplemente *no le gusta el arte*.

También me interesaba saber si los niños se encontraban involucrados en actividades extracurriculares relacionadas a las artes. En el paralelo B, cerca del 42% de los niños afirmó practicar alguna actividad artística, aunque ninguno mencionó acudir a talleres o cursos, si no que *dibujan, pintan, bailan* o hacen *origami* en sus casas. En el paralelo A, tan solo el 8% de los niños contestó afirmativamente. Tuve respuestas como “no conozco ningún lugar de arte” o “no, pero me gustaría” y tan solo un niño mencionó que asiste a un curso de plástica.

Una pregunta que obtuvo una respuesta casi generalizada por parte de los estudiantes es si consideran que podrían mejorar su aprendizaje en materias como ciencias naturales y

estudios sociales, a través de proyectos artísticos. Todos, menos tres niños, respondieron afirmativamente.

Para indagar un poco en el rol de las artes plásticas como coadyuvantes en el desarrollo de una consciencia ambiental, social y cultural, pregunté a los niños si han realizado trabajos que les motiven a respetar el medio ambiente y/o su entorno social y familiar. Casi el 50% de los niños del paralelo B y 60% del paralelo A, respondieron que sí y añadieron, repetidamente, que la clase de arte les enseña a *respetar y cuidar el medio ambiente*. Algunos me dieron ejemplos de trabajos que han hecho con materiales reciclados. Otros niños mencionaron *trabajos que han regalado a sus familias* y dos niños extranjeros cuentan haber *pintado acerca de sus países de procedencia*.

Al preguntarles si consideran importante utilizar material reciclado en la clase de plástica, todos menos dos niños respondieron afirmativamente. Un niño, muy pragmáticamente, respondió que *no es necesario porque también se puede utilizar material no reciclado*. Entre los niños que respondieron que sí, la justificación más recurrente fue que utilizar materiales reciclados *ayuda a cuidar el medio ambiente*. Algunos niños comprendieron el valor creativo de utilizar material reciclado y exponían respuestas como *puedes crear cosas nuevas o puedes hacer lo que quieras*. Dos niños mencionaron el valor económico de utilizar material reciclado diciendo que así *no se gasta en otros materiales*.

Para conocer si los niños están aprendiendo acerca de su entorno cultural y artístico, pregunté si están familiarizados con algún artista local y con sus obras o formas de arte. La gran mayoría respondió que no. Tan solo 5 de los 43 niños respondieron que sí, y me dieron ejemplos como *mi papá, mi profesora de Plástica* y algunas obras que habían visto con *botellas y cartones gigantes*. Una sola niña mencionó a Guayasamín. Un niño dijo que sólo conocía a un artista de París, pero no se acordaba de su nombre.

La séptima pregunta que formulé mostró un resultado un tanto ambiguo. En un ejercicio de opción múltiple, pedí a los estudiantes que escojan, de entre una lista de ocho opciones, qué temáticas forman parte de sus expresiones artísticas. Las diferencias no fueron marcadas, pero se alcanza a distinguir que a los niños, por ejemplo, suelen plasmar más paisajes, lugares y personajes de la tv, películas y videojuegos, que escenas en las que transcurre alguna acción humana, como comer, hacer deporte, pintar, conversar, etc. Durante la resolución del cuestionario, muchos niños se acercaron a mí y me pidieron si era posible escoger más de una opción. Aproximadamente el 30% de los niños escogió todas las opciones. Hubo cinco niños que escogieron tan solo una de las siete temáticas y números similares de niños que escogieron entre dos y seis de las opciones.

Al preguntar a los niños si creen que la clase de plástica les brinda un ambiente en el que pueden dejar volar su imaginación y expresar libremente sus ideas, todos menos un niño respondieron que sí. Uno de los argumentos más utilizados por los niños es que pueden *usar su imaginación y hacer lo que quieren*. Otro argumento se relaciona directamente a que la *profesora les permite hacer dibujo libre en sus clases*. Un niño respondió que *no, porque a veces quiere hacer dibujo libre y no le dejan*.

En la siguiente pregunta, los niños tenían que contarme cuál ha sido el proyecto que más les gustó de la materia de plástica durante este año escolar. Hubo tres categorías de respuestas recurrentes. La más notoria fue el *dibujo libre*. Muchos niños escogieron las *tarjetas y cofres del día de la madre y el padre* o decían que *no tienen algo favorito porque les gusta todo*. Algunos niños mencionaron las *figuras de plastilina* y unos pocos se enfocaron en proyectos diferentes, como *trabajos con papel creppé, puntillismo, arcilla, personajes de revistas*.

En la décima pregunta mi intención era averiguar el repertorio de materiales que los niños han aprendido a utilizar o recuerdan haber utilizado. Entre todos, enlistaron un total de 43 materiales distintos. A cada niño se le pidió que enliste diez materiales que recuerda haber utilizado en clase. Los materiales que tuvieron más de 20 menciones fueron: *marcadores, colores, lápiz, borrador, tijeras, goma, cartulina, papel*, aparentemente el material de cartuchera. Entre 10 y 20 menciones tuvieron las *pinturas, sacapuntas, esfero, regla, crayones, pinceles, arcilla y fómix*. Tres materiales fueron mencionados entre 5 y 10 veces: *lana, plástico y sacapuntas*; y 18 materiales fueron mencionados en menos de cinco ocasiones, entre ellos *tela, papel creppé, papel maché, material reciclado, acuarelas y témperas*. Hay niños que confundieron materiales con técnicas y respondieron cosas como *dibujo libre, puntillismo e imaginación*.

La última pregunta fue la más abierta. Quería que los niños me cuenten qué significan para ellos el arte y la clase de plástica. En general obtuve respuestas similares a las de la primera pregunta, en la cual describieron por qué les gusta la materia de plástica. En una de las categorías de respuestas más recurrentes, los niños definieron al arte como *imaginación, creatividad* y las variantes de estas palabras. Otro grupo de niños relacionó al arte con los sentimientos. Muchos hablaron de que el arte *transmite o expresa sentimientos* y otros, más específicamente, definieron al arte como *algo importante que genera felicidad y diversión*. La tercera categoría de respuestas recurrentes tienen que ver directamente con la técnica. Para algunos niños, el arte es *pintar y dibujar y hacer trabajos manuales*. Para una niña, el arte es *juego*. En cuanto a la clase de plástica, varios niños me pidieron que les ayude a distinguir entre arte y la materia de plástica. Para algunos de ellos, ambas significaban lo mismo. Cuando les di la pauta de que la clase de plástica se refiere al espacio en el que se reúnen con la profesora para llevar a cabo sus proyectos artísticos, comencé a obtener respuestas

diversas y algunas peculiares. De todas maneras, la respuesta más frecuente fue: *un lugar donde pueden dejar volar su imaginación y crear cosas nuevas y un lugar donde pueden dibujar, pintar y usar plastilina*. Varios niños respondieron que es *un lugar en el que aprenden qué es el arte y cómo hacerlo*. Una niña se enfocó en el aspecto social de la clase y dijo que es *el lugar en el que puede compartir ideas con otros niños*, para otro niño, es *un lugar que le ayudará a ser profesional de grande*. Para otro niño, la clase de plástica es *un lugar muy ruidoso, en el que no puede pensar*.

5.4. Diagnóstico

5.4.1. Plástica

Lo primero que me llamó la atención fue el nombre de la materia, algo que cobró sentido después de haber llevado a cabo mi ciclo de observaciones. En un inicio, asumí que *plástica* sería otro nombre para *artes plásticas*, pero la impresión general que me causó el desarrollo de las clases, en cuanto a forma y contenido, es que se asemeja más a un taller de manualidades que a un estudio de arte. Durante la mayor parte de las clases observadas, los productos finales de los niños resultaron, en gran medida, similares o idénticos entre sí. Prince (2008), autora del libro *Art is Fundamental*, afirma que una condición básica para un proceso auténtico de enseñanza-aprendizaje en las artes es la originalidad de las expresiones artísticas de los estudiantes. Ella recomienda desalentar la copia y la reproducción de trabajos y motivar a los estudiantes a generar expresiones que se relacionen con sus propias visiones y percepciones del mundo. Uno de los primeros temas del programa curricular que, como maestra de artes plásticas, ha desarrollado para primaria, se titula *Cada artista es único*. El proyecto que se lleva a cabo para reforzar esta idea consiste en que los niños observen un acervo de pinturas de árboles de un sinnúmero de artistas; luego, deben pintar un árbol, procurando que su

trabajo sea único y diferente a los árboles que pintan sus compañeros. Existe un estilo, dentro de la enseñanza de las artes, denominado *educación artística basada en la elección* (Douglas y Jaquith, 2009). Este tipo de enseñanza se basa en una serie de lineamientos y prácticas que obedecen al principio de que *el estudiante es el artista*. Esta afirmación implica que el control sobre la clase de artes plásticas debe pasar del maestro al estudiante, de modo que el aprendizaje surja de manera vivencial. Para lograr esto, el maestro debe presentar al estudiante la posibilidad real de llevar a cabo elecciones a lo largo de la clase y honrar las ideas propias que surjan en el proceso (p. 9). Las autoras consideran que:

“Los estudiantes que trabajan a partir de una motivación intrínseca son más propensos a encontrar soluciones a los problemas y perseverar, como resultado de dicha motivación. Los proyectos artísticos dirigidos por el maestro pueden resultar en soluciones atractivas, pero, como motivación extrínseca, las tareas excesivamente explícitas son menos propensas a sacar lo mejor de cada estudiante.”

En base a lo que pude observar, gran parte de las sesiones de plástica fueron enteramente dirigidas por la profesora, tanto en contenido como en forma, es decir, ella asignaba los materiales –incluso los colores, en algunas ocasiones- a utilizarse, la forma en que se manipularía el material y el tipo de obra que debía resultar de dicha manipulación. Esto ocurrió, por ejemplo, con los pájaros de plastilina, los conejos de vasos plásticos, las figuras de arcilla y los cofres craquelados para el día de la madre. En ocasiones, hubo un parcial ejercicio de libre elección, por ejemplo, cuando la

profesora entregó las tarjetas para el día del padre, les indicó exactamente cómo doblarlas y cortarlas para que parezcan una camisa, y les permitió a los niños escoger cómo decorarían la corbata y el mensaje que escribirían dentro de la tarjeta. Lo mismo ocurrió con la tarjeta del día de la madre y los collages de expansión y alargamiento. Los pocos trabajos en los que pude observar un verdadero ejercicio de elección fueron los dibujos libres, los dibujos de animales imaginarios y el collage de criaturas imaginarias.

Además de brindar mecanismos auténticos de libre expresión de la personalidad, estados emocionales y visiones del entorno, Hetland (*et al.*, 2013, p. 7) afirman que las artes representan una forma tan importante como la de cualquier otra disciplina, de conocer al mundo, debido a las destrezas cognitivas y hábitos mentales que permiten desarrollar en quienes las estudian seriamente. Dichos hábitos mentales son, por ejemplo, la observación, la visualización, la reflexión, la expresión, la exploración, el compromiso y la persistencia. Si bien existe cierto escepticismo en cuanto a la relación directa entre el estudio de las artes y el rendimiento académico de los estudiantes en las demás materias del currículum (Hetland *et al.*, 2013, p. 2), el consenso se encuentra en la importancia de las destrezas cognitivas previamente mencionadas, para un buen desempeño en toda la gama de disciplinas del currículum escolar. El pensamiento visual se relaciona directamente con las artes plásticas, dado que consiste en utilizar material visual para generar un pensamiento crítico y estético, que permite a los estudiantes generar ideas nuevas, al mismo tiempo que aprenden a tolerar y aprender de las ideas de otras personas (Visual Thinking Strategies, 2015). De acuerdo al programa estadounidense VTS (Visual Thinking Strategies), que busca implementar estrategias de pensamiento visual en instituciones educativas de todo el país, dichas estrategias ayudan a los estudiantes a desarrollar destrezas como la observación compleja y la extracción

de conclusiones a partir de la observación; el pensamiento evidenciado, la argumentación, el pensamiento especulativo, la búsqueda de posibilidades, generación y expresión de ideas nuevas y la tolerancia. Las estrategias de pensamiento visual se basan en el diálogo entre profesores y alumnos con respecto a diversas piezas artísticas. El docente se encarga de formular preguntas específicas y abiertas a los estudiantes con respecto a lo que observan, motivándolos a argumentar sus ideas y a discutir las en la clase. Me sorprendió un video que encontré en la página web de VTS, en el que se muestra a niños de escuelas primarias discutiendo acerca de sus observaciones con respecto a distintas piezas artísticas en la clase y en museos. Los niños empleaban un lenguaje claro y rico en argumentos para lo que creían ellos que las obras de arte significaban o estaban expresando. Pude notar claramente cómo el pensamiento visual ejercita el uso del lenguaje y facilita la comunicación y el entendimiento entre estudiantes y profesores. Estas sesiones video grabadas me transportaron de vuelta a las clases de plástica, ciencias sociales y naturales de los niños de cuarto de EGB del S.E.K. Pude notar diferencias abismales en cuanto al nivel de argumentación de las respuestas y a la comunicación en general entre estudiantes y maestros. En la materia de plástica el trabajo se da de manera individual. Durante mis cuatro meses de observación, no hubo ninguna clase dedicada a la observación y/o discusión de obras artísticas; por lo general, el trabajo siempre era manual e individual. La maestra me comentó que los niños dialogan acerca de sus trabajos y suelen compartir ideas en clase. Esto es muy posible, dado que a los niños se les permite conversar e interactuar, siempre y cuando no generen caos en el aula, pero este tipo de interacciones no equivalen a las sesiones guiadas, diseñadas para desarrollar el pensamiento visual en las aulas de arte. También mencionó la profesora que no existen salidas de campo para la materia de arte y que ella aprovecha las salidas que los niños hacen en otras materias para organizar algunas

actividades artísticas. Esto también resulta penoso, ya que los museos, galerías y centros de arte son los mejores lugares para exponer a los niños a un sinnúmero de obras artísticas y ejercitar el pensamiento visual. No es lo mismo visitar un museo con la profesora de ciencias sociales, quien se encargará de resaltar los aspectos correspondientes a su materia, que con una profesora de arte, quien puede cuestionar el valor estético detrás de cada obra y motivar a los estudiantes a generar visiones creativas y únicas acerca de lo que observan. Abigail Housen (Visual Thinking Strategies, 2015), co-fundadora del método de VTS, dice:

“Hemos llegado a creer que las discusiones en el arte pueden ser los suelos más fértiles para enseñar destrezas de pensamiento crítico, precisamente porque no existe una sola respuesta correcta”

Para continuar con las implicaciones del pensamiento visual en el uso del lenguaje, noté algo interesante cuando entregué los cuestionarios a los niños: no pocos tuvieron dificultad para comprender las preguntas escritas. Incontables y repetidas veces se me acercaron para preguntar qué y cómo debían responder a las distintas preguntas. Los profesores habían revisado y aprobado mi cuestionario previamente y, durante la ejecución del cuestionario, me corroboraron que los niños presentaban estos problemas de comprensión de preguntas escritas en casi todas las materias. Esto me llevó a preguntarme si la inseguridad podría deberse a que los niños no están lo suficientemente acostumbrados a ser cuestionados con respecto a sus percepciones del entorno y a argumentar sus respuestas. En los cuestionarios que me entregaron los niños, también noté una tendencia al convencionalismo. Encontrarme con tantas respuestas similares y

expresiones repetitivas como *me gusta el arte porque hace volar la imaginación* me hizo pensar que los estudiantes necesitan una mayor motivación para indagar profundamente en las sensaciones, emociones y opiniones que les genera lo que hacen u observan en el mundo. El pensamiento visual, además de promover la creatividad, reafirma el uso del lenguaje, expandiendo el vocabulario y mejorando la expresión verbal, oral o escrita, de modo que, me atrevo a pensar que, si los niños tuvieran la oportunidad de trabajar estrategias de pensamiento visual en la clase de plástica, su capacidad para observar, comprender, interpretar y argumentar en las otras materias mejoraría notablemente.

5.4.2. Ciencias Sociales, Social Studies y Natural Science

Dado que el enfoque de mi proyecto está centrado en la educación artística, no voy a presentar una evaluación detallada del currículum de las tres materias adicionales con las que trabajé. Mas bien, me enfocaré en los programas de estudio y en el tipo de trabajo que observé entre profesores y estudiantes, para determinar qué áreas de estas materias podrían verse beneficiadas y/o complementadas con proyectos artísticos que potencien o confieran una nueva dimensión al aprendizaje. El propósito de estos proyectos es que puedan realizarse a manera extra-curricular y motiven a los niños y niñas a contactarse con su entorno, de modo que el aprendizaje escolar se vea complementado con un aprendizaje de tipo vivencial. Si fuera de interés para los profesores, podrían incorporar estos proyectos artísticos oficialmente a sus clases.

Uno de los aspectos generales que más salta a la vista es el uso del lenguaje en los estudiantes. Pude notar un nivel de comunicación bastante básico en los niños. Si bien en varias ocasiones se mostraban ansiosos por participar y responder a las preguntas de los profesores, lo hacían mayormente cuando las respuestas eran datos concretos que

habían memorizado previamente. En esos casos, sus respuestas eran cortas y utilizaban las mínimas palabras posibles, sin emplear frases completas. En algunas ocasiones disfrutaban compartiendo experiencias propias y anécdotas relacionadas con alguna explicación del profesor, pero no recuerdo haberme encontrado con una sesión de reflexión, en la que los niños argumenten estructuradamente y evidencien sus puntos de vista con respecto a una temática. En un par de ocasiones estuve presente en la corrección de pruebas escritas que los niños habían rendido en Social Studies y Natural Science. Los profesores se quejaban de que los niños no empleaban frases completas en sus respuestas y se sentían inseguros con respecto a la comprensión de las preguntas.

De las tres materias observadas, Social Studies fue la más enfocada en desarrollar el pensamiento crítico de los alumnos. El profesor, por sus métodos de comunicación y enseñanza, motivaba constantemente a los estudiantes a cuestionar y argumentar los contenidos de la clase. Además, continuamente proponía trabajos que motivaban a los estudiantes a interpretar los contenidos aprendidos para generar, a partir de ellos, un producto propio y original. En Estudios Sociales y Natural Science se generaban, esporádicamente, momentos de discusión en que los niños ponían de manifiesto sus opiniones anécdotas, etc. En Ciencias Sociales, esto ocurrió, por ejemplo, en el bloque de los derechos ciudadanos y de los niños; en Natural Science, esto ocurrió mayormente durante el bloque de recursos naturales. Estos son tan solo ejemplos de las clases que pude observar, pero ambas materias tienen gran potencial para generar pensamiento crítico y discusiones basadas en un aprendizaje vivencial. En mis observaciones, noté que los diálogos y discusiones se enfocaban en escuchar las anécdotas y conocimientos que los niños recogen en su vida diaria, de su ambiente familiar y sus vivencias extra-escolares. Eso forma parte de la contextualización del aprendizaje, pero pienso que el

aporte vivencial a las clases de Ciencias Sociales, Social Studies y Natural Science podría verse potenciado si existieran proyectos que, de manera guiada, motiven a los niños a relacionarse activamente con su entorno y les motiven a desarrollar un pensamiento crítico a partir de la observación de material visual y la generación de material artístico relacionado a los temas tratados en clase.

Tuve algunos comentarios de los profesores con respecto a algunas temáticas difíciles de asimilar para los estudiantes de cuarto de EGB. En Social Studies, por ejemplo, dichas dificultades se centraron en los capítulos de historia, especialmente la norteamericana. Pude constatar la dificultad de dicha temática en un juego en el que los estudiantes debían recordar hechos históricos para pasarse una pelotita de unos a otros y completar un círculo. Muchos niños no sabían qué decir cuando era su turno, y habían tenido la clase el día anterior. El maestro afirmó que él procura contrastar los temas relacionados a la cultura norteamericana o de otras partes del mundo, con aspectos de la historia y cultura de nuestro país, para ayudar a los niños a comprender los hechos desde una perspectiva más contextualizada, pero piensa que, definitivamente, el aprendizaje en ésta área podría beneficiarse de la educación artística. Si los niños tuvieran un mayor acceso visual a las expresiones culturales y artísticas de otras partes del mundo y del Ecuador y aprendieran a mirarlas a través de un lente crítico, podrían desenvolverse mejor en un programa de carácter internacional a través de la capacidad de contrastar aspectos de culturas extranjeras, con su propio entorno.

A parte de la historia y cultura de Norte América, que cubren una parte del currículum de Social Studies para cuarto de EGB, otro bloque que me pareció interesante se relaciona con la ciudadanía y la administración de recursos. Los niños aprendieron acerca del uso del dinero, de la generación de presupuestos para priorizar

sus gastos y de la distinción entre bienes necesarios y bienes suntuarios. Estos temas se pueden relacionar fácilmente con la cultura visual, el efecto de la publicidad en el comportamiento de las personas y podrían potenciarse a través de proyectos artísticos.

En Ciencias Sociales, ambas profesoras coincidieron en que ciertas temáticas, como los husos horarios, las funciones de las autoridades y las parroquias y cantones del Ecuador, resultan complicadas para los niños. Podría tomarlas en cuenta para desarrollar proyectos artísticos alrededor de las que resulten adecuadas para este tipo de acercamiento. De lo que pude observar, las clases de Ciencias Sociales y Natural Science se enfocan, en gran medida, en el aprendizaje de contenidos concretos, como nombres, ubicaciones y significados de conceptos. En Natural Science, las temáticas que mayor dificultad representaron para los estudiantes fueron aquellas relacionadas con los usos y tipos de energía. La profesora piensa que el aprendizaje de estos temas podría potenciarse con trabajos que requieran actividad visual y manual, algo que en inglés se conoce como *hands on work*.

6. Propuesta de un libro interdisciplinario de proyectos artísticos para los niños y niñas de cuarto de básica del Colegio Internacional S.E.K.

6.1. Introducción a la propuesta

6.1.1. Una base sólida en Artes Visuales

Los proyectos artísticos que propongo para los estudiantes de cuarto de EGB del Colegio S.E.K. tienen un doble propósito. En primer lugar, buscan introducir, reafirmar y complementar el aprendizaje de algunas nociones, conceptos, herramientas y recursos de la educación artística que faltan o no se han desarrollado en su totalidad en el programa de la materia de Plástica. Revisé un documento del Departamento de Educación de California (2011), donde se presentan los lineamientos educativos estandarizados para todas las materias del grado equivalente a cuarto de EGB en ese estado. En este programa, se incluye a las artes visuales y se mencionan las destrezas que se espera adquieran los estudiantes en ésta área del conocimiento a lo largo de dicho año escolar. Entre ellas, se menciona la capacidad de utilizar todos los elementos del arte (línea, color, valor, forma, textura) para transmitir diversas emociones; crear la ilusión de espacio (cercanía, lejanía); comparar trabajos realizados con diversas técnicas (acuarela, pastel, óleo, pintura digital, etc.); conocer acerca de los artistas locales y artistas importantes a nivel nacional y del mundo; evaluar su propio trabajo y proponer maneras en que pueda mejorarse; comprender la calidad comunicativa que tienen las obras de arte, entre otras. Además de tomar como referencia estas destrezas, los proyectos artísticos se basan en el desarrollo de la creatividad, ya que la clase de Plástica del colegio S.E.K. se enfoca más en el desarrollo de destrezas manuales que en los procesos creativos.

6.1.2. Conexión interdisciplinaria con Estudios Sociales y Ciencias

Naturales

Otro aspecto importante mencionado en los lineamientos para la educación artística en California es la contextualización cultural e histórica. Aquí es donde la materia de Plástica (que debería llamarse Artes Visuales) puede conectarse interdisciplinariamente con las materias de Social Studies, Ciencias Sociales y Natural Science. Este es justamente el segundo objetivo de mi propuesta. Para facilitar la comprensión de ciertas temáticas dentro de estas tres materias y para desarrollar un pensamiento visual, crítico y contextualizado, desarrollé proyectos artísticos que involucran visitas a museos, centros culturales y áreas naturales, con el propósito de motivar a los estudiantes involucrarse activamente con su entorno.

Me pareció interesante encontrar en la literatura que en los años noventa ya existía consciencia de la compatibilidad entre la educación artística y las ciencias sociales. Manifold (1995) afirma que las producciones artísticas se ven determinadas tanto por la influencias de las creencias culturales, estructuras sociales y económicas y por las necesidades sociales de determinada época, como por las manos de los artistas que las crean. De ahí que la estética represente una faceta importante de la educación en las ciencias sociales. Para esta autora, las artes son una expresión viva, una voz poderosa y fortalecedora que refleja tanto como modela a las sociedades contemporáneas. En cuanto al aprendizaje de la historia de las culturas, el contacto con artefactos y expresiones visuales relacionados a los diferentes ambientes y épocas puede fortalecer el aprendizaje y facilitar la comprensión de hechos históricos, “trayendo culturas lejanas cerca de casa y reviviendo la historia” (Manifold, 1995).

Las Ciencias Sociales y el arte encuentran otro terreno compartido en el desarrollo del pensamiento crítico. Manifold considera que el arte posee el potencial para moldear las actitudes y valores de las sociedades contemporáneas, dado que la publicidad, el entretenimiento y la política bombardean a la audiencia con mensajes visuales cuyos objetivos son persuadir y convencer a las masas de pensar y actuar de determinadas maneras. En respuesta a esto, una sociedad libre y democrática requiere de personas capaces de descifrar y criticar mensajes no verbales. En otras palabras, es necesario generar una sociedad crítica y visualmente culta para enfrentar los retos actuales de una cultura visual. Esto se logra mediante el desarrollo del pensamiento visual, algo que debe iniciar desde temprana edad a través de una educación artística apropiada.

En cuanto a la integración del arte y de la ciencia, algunos educadores, científicos y artistas afirman que la ciencia y las artes representan dos mecanismos clave para entender nuestro entorno: la ciencia a través de la razón y las artes a través de la emoción (Oefner, 2013; Halpine, s.f.). Fabian Oefner, por ejemplo, es un fotógrafo y artista visual que desarrolla sus obras en base a principios científicos como el magnetismo, las ondas sonoras y las fuerzas de centrifugación. Susana Halpine, por otro lado, es una bioquímica-artista que desarrolló el programa START, para enseñar a los estudiantes de primaria, conceptos básicos de ciencia en base a proyectos artísticos (Halpine, 2004).

Grunewald (2003 en Graham, 2007, p. 375) afirma que las comunidades humanas y naturales locales no suelen ocupar espacios importantes en los currículos escolares, así como el arte contemporáneo y la cultura visual (Wilson, 2003 en Graham, 2007, p. 375). Dichas omisiones descuidan el potencial del arte para educar y promover un involucramiento activo de los estudiantes con la ecología en su comunidad. Graham (2007, p. 377) rescata el propósito -a menudo silenciado- de la educación artística, de

convertir las producciones artísticas en herramientas para incrementar la consciencia y el aprecio por el entorno natural y cultural. Graham (2007, p. 379) menciona a algunos *eco-artistas*, cuyas expresiones y prácticas muestran consecuencia con los problemas de su entorno local y proponen actitudes restauradoras, interdisciplinarias e inclinadas al servicio a la comunidad.

En base a lo investigado, mi propósito es que los niños y niñas de cuarto de EGB del Colegio S.E.K. se expongan a una visión extendida de lo que ellos consideran que abarcan las artes plásticas y, al conocer estas nuevas aristas, puedan expandir su capacidad de interpretación y argumentación con respecto a algunas temáticas relacionadas a las Ciencias Sociales y Naturales.

6.2. Contenidos

A continuación presento una descripción de los proyectos artísticos que conforman mi propuesta. Dichos proyectos se presentarán a manera de aventuras o exploraciones, ya que se espera que los niños tengan un encuentro directo y activo con su entorno, previo a llevar a cabo las actividades artísticas. Lo que me inspiró a buscar la exploración de la ciudad y sus alrededores como componente de la actividad artística fue el libro *Walkscapes: caminar como una práctica estética*, de Francesco Careri (2009). Dentro del movimiento situacionista[‡], el autor propone en este libro al andar como una herramienta crítica y una práctica artística en sí misma. Para él, *andare a zozzo*, o *recorrer sin objetivo*, tiene un poder revelador, tanto sobre el cuerpo individual como el social, y desarrolla una sensibilidad especial hacia las transformaciones

---

[‡] Situacionismo: movimiento vanguardista europeo que surgió en 1957. Fusiona la estética con la crítica de la sociedad y cultura contemporáneas y busca la integración entre el arte y la vida cotidiana (Ontañón, 2012).

contemporáneas de una sociedad en mutación. Esta práctica enseña a “saber mirar” y me pareció un recurso pertinente para incorporar al aprendizaje extra-curricular de los niños, que podrán llevar del mundo al aula, de modo que sean capaces de mirar a los contenidos de la clase desde una perspectiva más amplia y crítica, objetivo que converge con aquel de la educación artística. En *Walkscapes*, Careri, (2009, p.18) presenta una lista de acciones, a la que considera un instrumento estético útil para explorar y transformar los espacios nómadas de la ciudad. Tomé algunas de estas acciones como referente para crear los proyectos que presento a continuación.

Procuré ordenar los proyectos de manera consecuente con el currículo de las materias participantes. Para esto, me basé en los programas de cada clase, tanto en los contenidos como en los objetivos educativos que plantean. Al inicio de la propuesta, presento un glosario con conceptos artísticos básicos referentes a los elementos y principios artísticos, así como algunos términos adicionales que se utilizarán en los diversos proyectos y que es importante que los niños comprendan. Las actividades inician con una serie de ejercicios introductorios seguidos de quince proyectos artísticos. Del total, cuatro proyectos se relacionan con la materia de Social Studies, cuatro con Natural Science y ocho con Ciencias Sociales.

Glosario

Arquitectura: es la disciplina que se encarga de la modificación de los espacios y de la construcción de estructuras como plazas, edificios, monumentos, etc. También es un arte porque tiene una finalidad estética y expresiva, es decir, además de cumplir con el propósito de brindarnos refugio, un lugar donde trabajar, donde estudiar, donde comer, etc., las construcciones arquitectónicas pueden valerse de los elementos artísticos para llamar nuestra atención, comunicar sensaciones o generar armonía con el ambiente.[§]

Balance: es la distribución equitativa de pesos en una obra de arte. Distintos elementos, como la figura, color, valor, etc., crean un peso visual y el artista debe equilibrar esos pesos para crear armonía en su obra. Es como equilibrar una balanza. La **simetría** (cuando ambos lados de una obra se ven como imágenes en espejo) es un tipo de balance. También se pueden balancear los pesos de manera **asimétrica**, cuando estos no son idénticos a ambos lados de la obra pero se compensan, por ejemplo, cuando hay un objeto grande a un lado, y varios objetos pequeños, o un objeto de color más brillante, al otro lado. El balance **radial** se da cuando todas las partes de la obra son iguales con respecto a un centro. Ejemplos de esto son el sol o una margarita.^{**}

[§] Departamento de arquitectura de la Universidad de los Andes (2014)

^{**} Prince (2008, p. 157) y Arts Connected (s.f.)

Balance simétrico
The Art of Balance
Ilya Zomb^{††}

Balance asimétrico
Reminiscence of morning awakening
Ilya Zomb

Balance radial
Rosetón de la Catedral de Cuenca
Guillermo Larrazábal

Bodegón: es una expresión artística que representa a una colección de objetos de la vida cotidiana. Pueden ser de procedencia natural, como frutas, vegetales, quesos, conchas, plumas, rocas etc.; o artificial, como botellas, vasos, libros, jarrones, bandejas, etc. ^{‡‡}

---

^{††} Zomb (s.f.)

^{‡‡} McArdle (2015)

Color: nuestra percepción de cómo las ondas luminosas son absorbidas, reflejadas o refractadas por distintos cuerpos, por ejemplo, cuando un material absorbe todas las ondas luminosas menos la verde, esta llega a nuestros ojos y vemos el objeto como verde.^{§§}

Colores cálidos: colores energéticos y vívidos que generan la sensación de calidez, ocupan la mitad de la rueda cromática donde se encuentran el amarillo, rojo, naranja y demás intermediarios (amarillo-naranja, rojo-naranja, amarillo-verde, rojo-violeta)^{***}

Colores fríos: colores que generan la sensación de calma y generan la ilusión de retroceder frente a otros tonos. Ocupan la mitad de la rueda cromática que contiene al azul, verde y demás intermediarios (turqueza, violeta-azul).^{†††}

Colores primarios: Amarillo, azul y rojo. No se forman a partir de ningún otro color y se utilizan para formar todos los colores de la rueda cromática.^{‡‡‡}

Colores secundarios: Verde, naranja y violeta. Se forman a partir de la mezcla de dos colores primarios en igual proporción.^{§§§}

---

^{§§} Prince (2008, p. 24)

^{***} Tiger Color (2015)

^{†††} Tiger Color (2015)

^{‡‡‡} Prince (2008, p. 26)

^{§§§} Itten (1975, p. 19)

Colores terciarios: Se forman de la mezcla de un color primario con un color secundario cercano, o mezclando dos colores primarios de manera desigual. Ejemplos son: amarillo-anaranjado, rojo-anaranjado, amarillo-verde, azul-verde, rojo-violeta, azul-violeta.^{****}

Collage: técnica mediante la cual se adhieren diferentes materiales a un fondo.

Coller significa pegar en francés.^{††††}

Culturas precolombinas: son cada uno de los pueblos que habitaron en el continente americano antes de la llegada de los europeos.^{††††}

Distorsión: es una desviación de un objeto de su apariencia original, puede originarse por un cambio de perspectiva, una deformación, torsión, giro, etc.^{§§§§}

El grito
Edvard Munch

De la serie El Grito
Oswaldo Guayasamín

---

^{****} Itten (1975, p. 19)

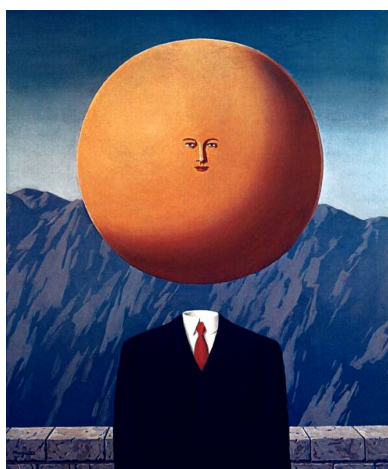
^{††††} Prince (2008, p. 54)

^{††††} Museo Chileno de Arte Precolombino (s.f.)

^{§§§§} Arts4.X.com (2011)

Elemento artístico: es cada uno de los componentes que un artista puede utilizar para crear una obra de arte. Así como en una pared de ladrillos, los elementos son cada uno de los ladrillos; en un frutero, los elementos son cada una de las frutas, en un compuesto químico como el agua, los elementos son el oxígeno y el hidrógeno; en el arte, los elementos artísticos son: **color, valor, línea, textura, forma y figura.*******

Énfasis: principio del arte que se refiere a resaltar o llamar la atención sobre algo. El énfasis se puede lograr a través de los colores, el contraste, la distorsión, las texturas, la repetición, la dirección de las líneas, la ubicación y tamaño del objeto, etc., siempre y cuando estos recursos ayuden a destacar lo que queremos en una obra.††††

El arte de vivir
René Magritte

Escultura: es la rama de las artes plásticas que se encarga de la creación de figuras tridimensionales a través del tallado o el modelado. A diferencia de la pintura, que trabaja mayormente en superficies planas, la escultura trabaja con el

---

***** Prince (2008, p. 22-23)

†††† Prince (2008, p. 167)

volumen, de modo que una forma se pueda apreciar desde varios ángulos. Se pueden crear esculturas con diversos materiales, como la arcilla, plastilina, piedra, madera y metal.####

Esgrafiado: es una técnica artística mediante la cual se trazan dibujos raspando o haciendo incisiones sobre una capa superficial, para revelar los colores de una superficie interior.§§§§§

Esgrafiado pictórico
Verónica Martínez

Esgrafiado en arquitectura
Iglesia del Salvador en Teruel, España

Esquema de color: es el conjunto de colores que un artista planea utilizar en su obra.

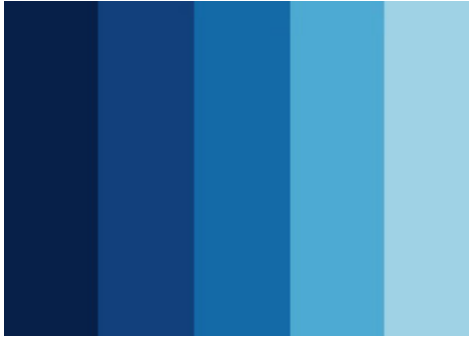
Esquema monocromático: el uso de un solo color en una imagen. Este color puede adquirir distintos valores o intensidades, sin dejar de pertenecer al mismo matiz, por ejemplo: un cuadro en el que se utiliza solo el rojo, puede contener rojo claro, rojo

---

Icarito (2012)

§§§§§ Moreno (2013. p. 13)

oscuro, rojo **intenso** o rojo **opaco**. Para esto, se le puede añadir blanco, negro o cualquier valor de gris, pero no se lo puede mezclar con otros colores. *****

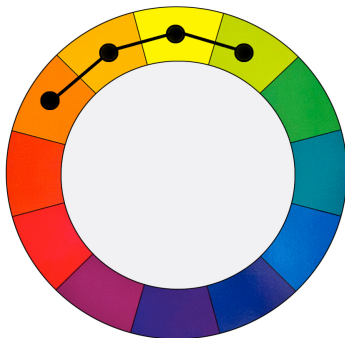

Esquema monocromático azul

Autorretrato del periodo azul
Pablo Picasso

Esquema de colores análogos: es un plan de colores que involucra matices similares entre sí, o cercanos en la rueda cromática, por ejemplo: el rojo, naranja, amarillo y sus tonos intermedios forman un esquema análogo. Otros ejemplos son el azul, el violeta, azul-violeta, violeta-rojo; el amarillo, verde y sus tonos intermedios. †††††

Silence of the fall
Leonid Afremov

***** Prince (2008, p. 111)
††††† Prince (2008, p. 117)

Estampado o impresión: es una técnica artística que se basa en la creación de una placa que servirá como molde para crear múltiples imágenes de un mismo diseño. La placa puede ser de diversos materiales, como plástico, metal, vidrio, etc. Por lo general se puede tallar, raspar o colocar tinta sobre la placa (matriz), y se presiona sobre la placa con un papel. El diseño queda trasladado al papel. El grabado y la serigrafía son ejemplos de estampado o impresión.#####

Grabado
Paula Barragán

Serigrafía
Marco Chamorro

Fachada: es el exterior de una construcción, cómo se ve por fuera.#####

Figura: es un espacio cerrado de dos dimensiones, es decir, plano y sin volumen. Las **figuras geométricas** se forman en base a ciertas reglas con respecto a los ángulos y longitud de los lados, como el círculo, cuadrado, triángulo, etc. Las **figuras irregulares** se forman por líneas rectas o curvas, pero no siguen las reglas de las figuras geométricas. Ejemplos: la figura de un avión, una taza, una lámpara, etc. Las **figuras orgánicas** son todas las que podemos encontrar en la naturaleza, como plantas, animales, rocas, amebas, nubes, etc.*****

Mulder-Slater (2014)
Wordreference.com (2015)

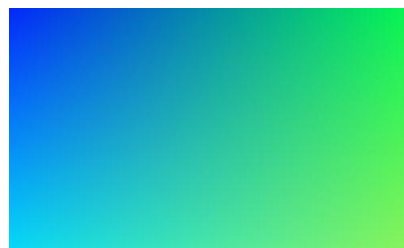
Forma: es un espacio cerrado y tri-dimensional. Lo que diferencia a la forma de la figura, es que la forma trabaja con tres dimensiones, creando volumen. La figura trabaja solo con dos dimensiones. La figura se utiliza en el dibujo y la pintura, mientras que la forma se utiliza en la escultura y la arquitectura.^{†††††††}

Fosforescencia: es un fenómeno mediante el cual algunas sustancias absorben energía y la almacenan, para luego liberarla en forma de luz u otras radiaciones. Este fenómeno se puede observar en algunos juguetes o pinturas que brillan en la oscuridad.^{‡‡‡‡‡‡}

Gradación: es el paso suave y progresivo de un color a otro o de un valor a otro. Por ejemplo, si pintas muy suavemente con un color negro y te mueves hacia abajo presionando cada vez más el crayón, estás creando una gradación de valores. Una gradación de colores ocurre, por ejemplo, cuando miras el cielo al atardecer, este presenta diferentes matices de naranjas, rojos, incluso violetas, pero no sabes en qué lugar exactamente un matiz se transforma a otro.^{§§§§§§§}

Gradación de valores

Gradación de colores

***** Briones (s.f.) y Prince (2008, p. 70)

††††††† Prince (2008, p. 91)

‡‡‡‡‡‡ Paredes (2008)

§§§§§§§ Prince (2008, p. 48)

Intensidad: es el grado de saturación o qué tan puro es un color. Mientras más puro, se dice que un color es más saturado o más intenso. Lo contrario a **intenso** es **opaco**. Los colores se opacan cuando se les agrega el valor gris. Un amarillo puro es intenso, un amarillo con gris se vuelve opaco.*****

Escala de intensidad de los colores amarillo, azul y rojo.
Izquierda- intensos, derecha-opacos.

Lienzo: es una tela fuerte, por lo general de cáñamo o lino, que se tensa sobre un bastidor (soporte de madera), para pintar cuadros sobre ella.††††††††

Línea: elemento artístico. Es el camino que sigue un punto en movimiento.‡‡‡‡‡‡‡‡

Luz: es una forma de energía que hace visibles a los objetos. La luz del sol, que se denomina luz blanca, está compuesta por muchas ondas energéticas. Algunas de ellas no podemos ver, como los rayos ultravioletas, y otras podemos ver en forma de colores. Cuando las ondas luminosas de distintos colores se juntan, se produce la luz blanca.§§§§§§§§

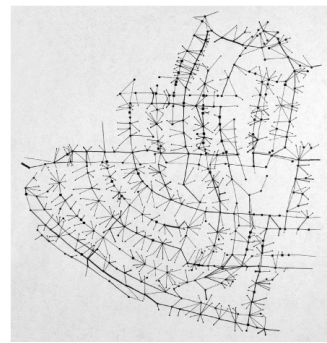
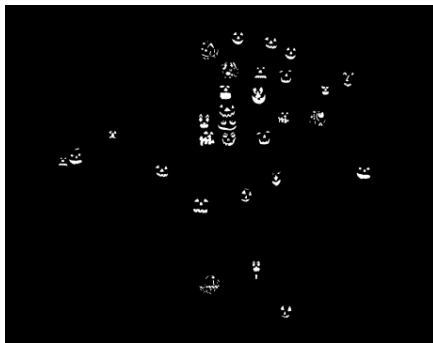
***** Prince (2008, p. 111)

†††††††† Foto Nostra (s.f.)

‡‡‡‡‡‡‡‡ Prince (2008, p. 81)

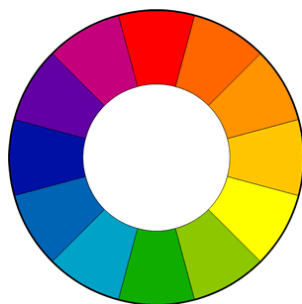
§§§§§§§§ Prince (2008, p. 45)

Mapa subjetivo: es un tipo de mapa que describe a un lugar de acuerdo a la comprensión que el observador tiene del mismo, de modo que refleja no solo la información cartográfica, sino algunos aspectos de cómo dicho lugar es percibido. La subjetividad le da al mapa un carácter narrativo.*****

Ambos mapas fueron elaborados por el artista Denis Wood y representan al mismo barrio, sin embargo el primero es un mapa de todas las casas con calabazas encendidas en Halloween y el segundo es un mapa de las rutas utilizadas por las ardillas del barrio.

Matiz: es un atributo de las ondas luminosas que permite distinguir unos colores de otros en la rueda cromática, sin blanco o negro añadidos, por ejemplo: rojo, rojo-naranja, amarillo, verde-amarillo, azul, rojo-violeta, etc. Nuestros ojos son capaces de distinguir cada uno de esos matices. ††††††††

Rueda cromática

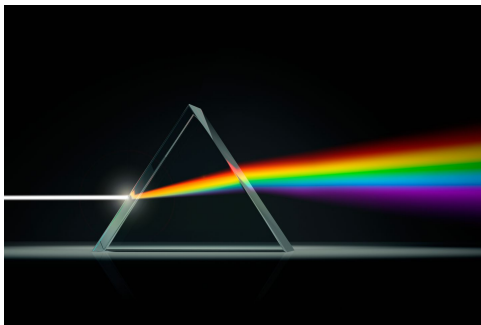

***** Obtenido de Chen *et al.*, (2011).
 †††††††† Artes Visuales (2013)

Paisajista: es la persona que se dedica al paisajismo, una actividad artística de transformar las características visibles, físicas y anímicas de un espacio rural o urbano, tomando en cuenta la flora y fauna del lugar. El paisajista busca integrar la arquitectura con la ecología y la sociología. ††††††††

Patrón: se crea un patrón cuando utilizas una serie elementos repetidos de manera que puedes predecir cómo van a continuar. Por ejemplo: rojo, amarillo, rojo... ¿Qué sigue? §§§§§§§§§§.

Pigmento: no es lo mismo que la onda lumínica de un color. Un pigmento es una sustancia que absorbe algunas ondas luminosas, y refleja otras. Las ondas que el pigmento refleja son los colores que vemos en los objetos. Cuando mezclamos todos los pigmentos, el resultado **no** es blanco, como en las ondas de colores, si no que se acerca al negro. ††††††††

La luz refractada por un prisma

Pigmentos

---

†††††††† Definición ABC (2015)
§§§§§§§§ Prince (2008, p. 65)
†††††††† Prince (2008, p. 46)

Principio artístico: es la manera en que los artistas utiliza los elementos artísticos.

Los principios artísticos son: *balance, patrón, repetición, énfasis, distorsión, contraste, unidad, variedad, movimiento y ritmo.* †††††††††

Publicidad: es una forma de comunicación comercial. Es decir, a través de diversos tipos de propaganda, la publicidad busca convencer a las personas de que compren un producto o un servicio. †††††††††

Relieve: técnica dentro de la escultura en la que las formas se proyecta a partir de una superficie plana. §§§§§§§§§§

Placa Precolombina en relieve
Jugador de pelota Maya

Sinestesia: es una condición, relacionada a los sentidos, que pueden experimentar algunas personas. La sinestesia ocurre cuando una persona percibe algo a través de un sentido y esto le genera una sensación relacionada con otro de sus sentidos, por ejemplo: escuchar un sonido y verlo como un color; mirar un color

---

††††††††† Prince (2008, p. 65)

††††††††† Padres en la escuela (2015)

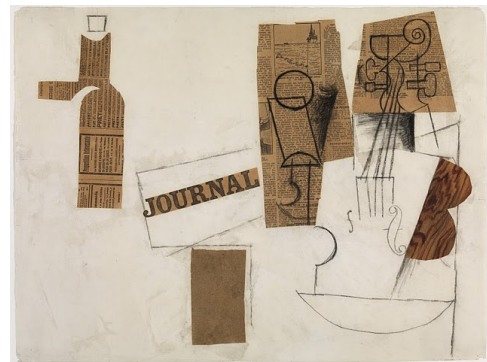
§§§§§§§§§ Enciclopedia Británica (2015)

y sentirlo como si fuera un olor; percibir una textura y sentirla como si fuera un sabor, etc. *****

Técnica mixta: es la utilización de diferentes tipos de materiales dentro de una misma obra de arte. Esta técnica comenzó a utilizarse en 1912 por algunos artistas, entre ellos el reconocido Pablo Picasso. ††††††††††

No somos todos iguales
Impresión digital y acrílico sobre tela
Claudio Roncoli

Sifón, botella, periódico y violín
Collage mixto y dibujo
Pablo Picasso

Textura: es uno de los elementos artísticos. Se refiere a cómo se siente o la ilusión de cómo se siente una superficie al tacto. ††††††††††

Unidad: principio del arte que se refiere a la creación de una imagen integral a partir de las distintas partes que forman una obra. En otras palabras, sabemos que existe unidad cuando todas las partes trabajan juntas para dar lugar a un diseño completo y ninguna de ellas se encuentra fuera de lugar. Se puede lograr

---

***** Lee Phillips (2012)
†††††††††† TATE.org (s.f.)
†††††††††† Prince (2008, p. 57)

unidad a través de factores unificadores como la repetición, los esquemas de color, las texturas, etc. §§§§§§§§§§

The starry night
Vincent Van Gogh

*La unidad en el ejemplo se puede ver en la repetición del tipo de pinceladas y en el uso mayormente de tonos fríos.

Variedad: es un principio artístico que se encarga de hacer interesante y llamativa una obra empleando elementos y objetos diferentes. Es como ir a un mercado: si en ese lugar hubiera solo manzanas, no fuera tan interesante como si hubiera manzanas, peras, mandarinas, sandías, zanahorias, pepinos, y toda una variedad de frutas y vegetales. La variedad debe balancearse con el principio de la **unidad**, ya que, a pesar de existir varios elementos, pero estos no deben ser tan dispares como para que la obra se convierta en algo desordenado e incomprensible; deben mantener algo que los conecte. Por ejemplo, si en el mercado encontramos todo tipo de vegetales y frutas, existe unidad. Si vemos

---

§§§§§§§§§§ Prince (2008, p. 173, 174) y Terssiisky (2004)

entre las frutas y los vegetales un zapato, la unidad se pierde, aunque exista variedad. Por eso, estos dos principios van de la mano.*****

Butterfly sails
Salvador Dalí

Valor: es uno de los elementos del arte que se refiere al uso de la luz y la oscuridad.

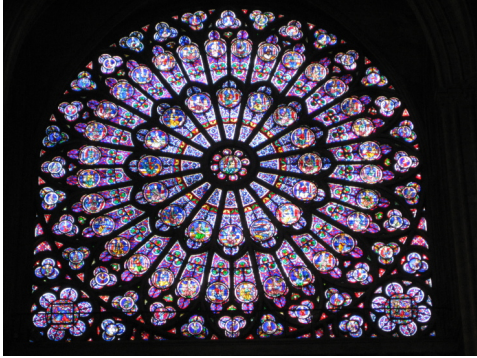
Cada color tiene un valor propio, es decir, en estado puro, existen colores más claros que otros, por ejemplo: el amarillo y el azul. Adicionalmente, un color puede modificar sus valores y hacerse más claro o más oscuro dependiendo de si se le agrega blanco o negro. Si se agrega blanco a un color, el color se convierte en un **tinte**, si se agrega negro, se convierte en una **sombra**. El valor también puede ser considerado un elemento puro, aislado del color. La escala de grises, que va desde el negro hasta el blanco, es una escala pura de valores. Cuando se trabaja a blanco y negro, se está trabajando con valores puros.††††††††††††

***** Tersisky (2004, p. 11-12)

†††††††††††† Prince (2008, p. 44-48, 121, 122)

Vitral: es una técnica artística que consiste en el ensamblaje de hojas de vidrios de colores, conectadas por varillas de plomo, de acuerdo a diseños específicos, que pueden ser religiosos o no religiosos.#####

Catedral de Notre Damme
París

Procesión Andina
Oswaldo Maldonado
U. Andina Simón Bolivar, Quito-Ecuador

Proyecto introductorio: La energía mueve al arte

Antes de dar inicio a los proyectos artísticos, llevarás a cabo algunos ejercicios introductorios que te ayudarán a comprender de qué se tratan y cómo funcionan los elementos artísticos, al mismo tiempo que te familiarizas con los tipos de energía y cómo puedes utilizarlos en el arte.

- **Conexión interdisciplinaria con:** Natural Science
- **Temática:** Los elementos artísticos – formas y usos de la energía
- **Objetivos:**
  - Comprender la diferencia entre formas y usos de la energía
  - Reconocer algunas formas de energía y emplearlas para comprender algunos conceptos artísticos

Ejercicio #1: La energía solar

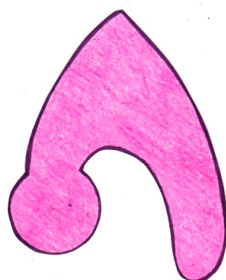
- **Elemento artístico:** figura
- **Principio artístico:** repetición, unidad
- **Vocabulario adicional:** fosforescencia
- **Materiales:** figuras espaciales que brillan en la oscuridad, pintura que brilla en la oscuridad (opcional), cinta adhesiva, pliego o medio pliego de cartulina negra.
- **Indicaciones:**

Como sabes, el Sol es la principal fuente de energía para el Planeta Tierra. Gracias a la luz y el calor, la materia se transforma y las cadenas alimenticias funcionan. Incluso las radiaciones ultravioletas, que también vienen del Sol) ayudan a transformar la materia. De eso se trata tu primer ejercicio. Tu misión es conseguir una variedad de stickers con figuras de estrellas, planetas y cuerpos espaciales, de

los que brillan en la oscuridad. También existen pinturas que brillan en la oscuridad; si puedes, consíguelas. En un pliego o medio pliego de cartulina negra, coloca tus cuerpos celestes, diseñando el universo como tú te lo imaginas. El elemento artístico con el que estás trabajando es la **figura**, y estás aplicando el principio de la **repetición**, ya que estás creando diseños a partir de figuras similares (estrellas y planetas). Esto ayuda a darle **unidad** a tu obra. Si conseguiste la pintura fosforescente, puedes dibujar o pintar figuras con ella. Una vez completo tu diseño, coloca la cartulina negra en un lugar donde le llegue la luz directa del Sol y déjala durante un par de horas. Luego, lleva tu cartulina a un cuarto completamente oscuro y observa lo que pasa con los componentes de tu universo. Este proceso se denomina **fosforescencia** y es una de las reacciones que ocurren gracias a la energía del Sol.

Ejercicio #2: La energía eólica

- **Elemento artístico:** color, forma
- **Vocabulario adicional:** luz, pigmento, colores primarios y secundarios
- **Materiales:** papel bond blanco o papel de construcción en seis colores: amarillo, azul, rojo, naranja, violeta y verde; crayones, lápiz, tijeras, goma, palo de pincho, tachuelas.
- **Referencias visuales:**
  - Modelo de aspa para el molino

- **Indicaciones:**

Se denomina viento al aire en movimiento. La fuerza del viento es capaz de realizar trabajos, es por eso que en algunos lugares del mundo, se utiliza la energía eólica (proveniente del viento) para generar electricidad. El viento puede mover los objetos, y este movimiento se denomina trabajo. En el caso de la electricidad, el viento mueve las aspas de los molinos, que están conectadas a un generador eléctrico. El giro de las aspas enciende el generador y así se produce la electricidad. Tú también crearás un molino de viento, pero en lugar de producir electricidad, vas a generar lo que se denomina una “mezcla aditiva”, para comprender mejor la luz y cómo esta se relaciona con los colores. En las referencias encontrarás un modelo para crear las aspas del molino. Utiliza esta figura para dibujar seis aspas en total. Puedes crearlas sobre papel de construcción de colores o, si deseas pintarlas tu mismo, sobre papel bond blanco. Deben haber tres aspas con los colores primarios: amarillo, azul y rojo; y tres aspas con los colores secundarios: naranja, violeta y verde. Si alguna vez has pintado una rueda cromática, sabrás que entre el rojo y el amarillo va el naranja, entre el amarillo y el azul va el verde y entre el azul y el rojo va el violeta, pues así es como se mezclan los colores primarios para dar lugar a los secundarios. Si decides pintarlas, recuerda que debes hacerlo de ambos lados de cada aspa. Una vez dibujadas y pintadas, recórtalas. Observa que cada aspa tiene un círculo, un pétalo y una pata. Coloca los círculos de las aspas, uno encima de otro en el orden debido, y pégalos entre sí con goma. Una vez pegados, dobla todas las patas de las aspas hacia el centro y asegúralas con una tachuela. Coloca un palo de pincho por detrás de tu molino y asegúralo a la roseta con la punta de la tachuela.

Lo que acabas de crear con las figuras de las aspas y el palo de pincho es una **forma**. La diferencia entre forma y figura es que la forma tiene volumen, es decir, tres dimensiones, mientras que las figuras (aspas del molino) son planas.

Ahora puedes colocar tu molino al viento y observar sus aspas girar. Si no hay viento natural, puedes exponerlo a un secador de pelo. Mientras más rápido gire tu molino, más probable es que la mezcla de los colores reflejados se torne blanca. Te preguntarás por qué los colores del molino forman blanco, pero cuando mezclas todas las témperas o crayones entre sí, se forma algo parecido al café o negro. Esto es porque las **ondas luminosas** no son exactamente lo mismo que los **pigmentos**. Cuando gira el molino, no estás mezclando los colores realmente, estás creando la ilusión de mezclarlos, por ende, solo se mezclan las ondas luminosas, produciendo el blanco. Cuando mezclas de verdad los pigmentos, estos tienden a producir el negro. Haz la prueba.

Ejercicio # 3: La energía térmica

- **Elemento artístico:** color y textura
- **Materiales:** lienzo A5 o A4, crayones, pistola de silicona, secador de pelo
- **Indicaciones:**

El calor es una forma de energía que ayuda a transformar la materia. El ejemplo más conocido está en la cocina. Los alimentos se cocinan gracias a la temperatura que se les transfiere en forma de calor. Los organismos también necesitan calor para que sus órganos funcionen correctamente. Incluso se utiliza la energía geotérmica (el calor del interior de nuestro planeta) para generar electricidad. Durante este ejercicio, te darás cuenta de cómo el calor puede transformar a la materia y, gracias

a estos cambios, podrás explorar los elementos artísticos de la **textura** y el **color**. Primero, debes conseguir crayones de todos los colores posibles y una pistola de silicona. Asegúrate de que el grosor de los crayones sea el mismo que el del canal de la pistola, ya que los crayones entrarán ahí para ser utilizados como si fueran barras de silicona. Coloca tu lienzo sobre una mesa bien protegida con papel periódico. Para utilizar la pistola de silicona puedes contar con la ayuda de alguien mayor y más experimentado. Conecta la pistola de silicona, espera a que se caliente e introduce un crayón en el canal. El calor de la pistola derretirá al crayón, y la cera líquida comenzará a salir por la punta cuando acciones el gatillo. Comienza a dibujar y colorear el lienzo con los crayones derretidos. Inserta nuevos crayones antes de que se agoten los anteriores. Habrá momentos en los que saldrán dos colores mezclados, así podrás explorar los resultados de mezclar distintos tonos. Otra manera de derretir crayones es colocando pedacitos de crayón sobre el lienzo, sosteniéndolos con una pinza o tenedor plástico para que no se muevan, y calentándolos con el secador de pelo. Este proceso toma más tiempo, pero eventualmente el calor del secador derrite al crayón y el viento que produce esparcirá la mancha sobre el lienzo. Juega con estos dos mecanismos. Cuando acabes, deja secar tu obra y, una vez que esté fría, pasa tus dedos por encima. Sentirás con tus manos la **textura** de la cera.

Ejercicio # 4 – La energía mecánica

- **Elemento artístico:** forma
- **Principio artístico:** balance
- **Vocabulario adicional:** escultura
- **Materiales:** 3 partes de harina de trigo, 1 parte de sal, agua, cuchara, colorantes vegetales, recipiente plástico.

Indicaciones:

La energía mecánica también es capaz de transformar la materia y generar trabajo. El golpe de un martillo sobre un clavo es un ejemplo de energía mecánica. Nuestros músculos también generan energía mecánica y, gracias a ella, podemos pedalear una bicicleta. Esta vez, vas a utilizar el movimiento de tus manos para crear una escultura. Es un ejemplo muy sencillo pero preciso de cómo la energía mecánica es capaz de transformar la materia. En una tarrina o cualquier recipiente, coloca, por cada 3 cucharadas de harina, una cucharada de sal. Añade agua poco a poco y comienza a mezclar con la cuchara, hasta que la mezcla se convierta en una masa. No agregues demasiada agua porque se convertirá en una sustancia lechosa. Puedes dividir la masa en varios pedazos y teñirlos con los colorantes vegetales. Aprovecha los tintes para crear **colores secundarios** a partir de los **colores primarios** que suelen venir en el paquete de colorantes. Una vez listas tus masas de colores, modela las esculturas que desees y déjalas secar durante un día. Te darás cuenta de que, lo que comenzó como un pedazo de masa, adquirió **forma** gracias a la energía mecánica que pusiste en ella. Un elemento artístico que seguro pondrás en práctica es el **balance**, ya que de este depende que tu escultura se sostenga en la posición que la quieras colocar.

Proyecto # 1

Descubriendo el universo

- **Elementos artísticos:** color, figura, textura
- **Técnica:** esgrafiado
- **Conexión interdisciplinaria con:** Estudios Sociales
- **Temática:** El universo y el sistema solar
- **Objetivos:**
  - Reconocer los cuerpos celestes y cómo se agrupan en el universo
  - Reconocer los planetas que conforman el sistema solar. Identificar a los planetas por su cromática y tamaño
- **Materiales:** Cartulina blanca tamaño A3, crayones o pasteles al óleo, témpera negra, pincel grueso, palillos de brocheta.
- **Visita sugerida:** Planteario del Instituto Geográfico Militar (IGM).
- **Referencias visuales:**
  - Un paseo por el universo:
    - https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_643241&feature=iv&index=4&list=PLA64A3EC8C0FB76CD&src_vid=usGAGUmdIfk&v=nW04qhC4NS8
  - Las mejores imágenes del Hubble:
    - <https://www.youtube.com/watch?v=XVtM2w2ao2M&index=8&list=PLA64A3EC8C0FB76CD>
  - Dibujos mágicos: la técnica del esgrafiado:
    - <http://www.carolinallinas.com/2014/11/dibujos-magicos-tecnica-de-esgrafiado.html>

- **Indicaciones:**

Imagina que eres el primer astronauta en salir de la Tierra, en una nave espacial que te permitirá viajar fuera del sistema solar. Dado que eres el primer explorador del universo, es tu misión traer de vuelta a la Tierra imágenes de todo lo que has conocido fuera de nuestro planeta. La primera parte de tu viaje comienza en el Planetario del Observatorio del Instituto Geográfico Militar. Ahí conocerás acerca de los cuerpos celestes que conforman el universo. Observa cuidadosamente cómo se ve cada uno de los planetas de nuestro sistema solar. Tienen tamaños y colores característicos, debido a la materia de la que están hechos y a las condiciones a las que están expuestos. Trata de recordarlos. ¿Qué otros cuerpos celestes existen, a parte de los planetas? En las referencias, puedes ver algunos videos con respecto al universo: estos completarán tu exploración espacial. Una vez que has recorrido el universo, es tu turno de crear un cuadro espacial para enseñarnos a los terrícolas y a la comunidad de astrónomos todo lo que has conocido. Vas a realizar dos cuadros espaciales: el primero tratará acerca del sistema solar y el segundo acerca del espacio exterior (fuera del sistema solar). Si deseas, luego puedes realizar más. Trabajarás con una técnica llamada **esgrafiado**: primero, debes cubrir completamente una cartulina blanca A3, con crayones o pasteles al óleo. Es muy importante presionar los crayones o pasteles sobre cartulina blanca para lograr una capa gruesa y cerosa. No deben quedar huecos blancos entre la pintura.

Para la imagen del sistema solar, vas a colorear la cartulina de manera especial, de modo que los planetas salgan de los colores que tú escojas. Coloca el sol donde tú desees. Alrededor del sol, colorea ocho franjas gruesas; cada una de ellas es el área donde dibujarás cada planeta del sistema solar. Colorea cada franja con los colores que corresponden a cada planeta, por ejemplo: la tercera franja corresponde a la Tierra, de modo que puedes pintarla con crayones verdes y azules, utilizando los patrones que

desees, siempre y cuando no queden huecos blancos en el pintado. Si te sobra espacio fuera de los círculos, píntalo con cualquier color. Una vez coloreada la cartulina, debes cubrirla por completo con una capa fina de témpera negra. Procura que la capa quede uniforme, es decir, del mismo grosor en toda la cartulina, sin charcos o abultamientos. Utiliza un pincel grande, para hacerlo en el menor tiempo posible. Espera unos segundos y comienza a raspar la cartulina con la punta de un palillo de brocheta. Dibuja los planetas del sistema solar recordando las franjas que pintaste debajo con crayón. Los planetas pueden encontrarse en cualquier lugar, mientras se mantengan dentro de sus franjas correspondientes. Una vez dibujados los planetas, ráspalos internamente, como si los estuvieras pintando. Puedes completar tu cuadro con estrellas u otros cuerpos celestes. Reflexiona, de qué maneras puedes crear **texturas** con la técnica del esgrafiado?

En el segundo cuadro, vas a representar todo lo que conociste fuera de nuestro sistema solar. Utilizando la misma técnica de esgrafiado, esta vez puedes pintar tu cartulina libremente, con los colores, patrones y figuras que escojas. Coloca la capa de témpera negra y comienza a dibujar cuantos cuerpos celestes se te ocurran: estrellas, asteroides, meteoritos, galaxias, nebulosas, etc. Incluso puedes dibujar tu nave espacial y puedes contar a la humanidad si encontraste vida extraterrestre en tu exploración. ¿Cómo te imaginas a los seres de otros planetas? ¿Podrán viajar en el espacio para comunicarse unos con otros? ¿Cómo serán sus naves espaciales? Dale rienda suelta a tu imaginación.

Proyecto # 2

Caminando sobre un mapa

- **Elementos artísticos:** línea y textura
- **Principios artísticos:** patrón y repetición
- **Técnica:** dibujo
- **Conexión interdisciplinaria con:** Estudios Sociales
- **Temáticas:** Herramientas de la geografía. Los mapas subjetivos.
- **Objetivos:**
  - Reconocer y representar gráficamente el entorno a través de líneas, patrones y texturas
  - Fortalecer la identidad local
  - Desarrollar el sentido de observación y la retentiva
- **Materiales:** libreta de bocetos, lápiz HB, borrador de queso, sacapuntas, cartulina A2 o A3, marcadores de colores
- **Vocabulario adicional:** mapa subjetivo
- **Visita sugerida:** Museo de la Ciudad (Centro de Quito)
- **Referencias visuales:**
  - Mural de antiguo mapa de Quito en la entrada del Museo de la Ciudad
  - Mapas de Stephen Walter:
    - <http://www.stephenwalter.co.uk/wp/maps/>
  - Atlas narrativos de Denis Wood:
    - <http://sigliopress.com/extrapolations-and-interpolations-maps-that-chart-the-unexpected/>
    - <http://sigliopress.com/book/everything-sings/>

- **Indicaciones:**

Imagina que tienes primos que viven en otro país y no han podido visitar el Ecuador en muchos años. Aprovechando que vas a visitarlos estas vacaciones, ellos te han pedido que les cuentes detalladamente cómo es tu ciudad y cómo transcurre tu vida en ella. Siendo artista, se te ocurre una idea creativa para cumplir con lo que te piden y decides llevarles un mapa hecho por ti, pero no será cualquier mapa. El tuyo debe contener suficientes detalles de cómo miras a tu ciudad para contar, por sí solo, la historia de cómo transcurre tu vida en ella. A este tipo de mapas se les denomina **mapas subjetivos**.

Escoge el tramo de la ciudad que te gustaría representar. Cualquier tramo es válido siempre y cuando sea un recorrido que realizas frecuentemente, por ejemplo: de tu casa al colegio, de tu casa a la casa de algún amigo o familiar, del colegio a la oficina de tus papás, etc. Durante algunos días, mientras recorres dicho tramo, debes observar atentamente lo que muestra la ciudad a tu alrededor: ¿Cómo se ven las calles y las veredas? ¿Qué nombres llevan las calles? ¿Hay árboles y espacios verdes? ¿Cómo son las viviendas? ¿Dónde hay casas y dónde edificios? ¿Tienen balcones o jardines? ¿Hay mascotas? ¿Qué tipo de tiendas encuentras a lo largo del recorrido? ¿Hay parques? ¿Los lugares que ves están limpios o sucios? ¿Qué anuncios publicitarios se muestran en las calles? ¿Hay murales pintados en las paredes? Algunos artistas visuales en el mundo se han dedicado a trabajar con mapas subjetivos. A Denis Wood, (artista norteamericano) se le ocurrió dibujar varios mapas de su barrio indicando, por ejemplo, las casas en las que hay calabazas en Halloween, dónde se encuentran las señales para los turistas o cómo iluminan los faros las calles por la noche. Stephen Walter (artista inglés) se ha dedicado a dibujar mapas de Londres a gran escala, indicando con palabras y símbolos todo lo que él conoce acerca de la ciudad. Utiliza tu libreta de bocetos para dibujar, por

partes, lo que observas cada día y las cosas que llaman tu atención. No deberías tomar fotografías del recorrido. Regístralo todo con dibujos. Es importante ejercitar la memoria visual.

Cuando creas haber completado el mapa, dibújalo completo en una cartulina tamaño A3 o A2 (más grande). Dibújalo con lápiz, suavemente, para que al borrar no dejes marcas. Luego repasa las líneas con marcadores de los colores que desees. Después de dibujar, puedes rellenar los espacios utilizando **patrones** y generando **texturas**, pero no puedes colorear el mapa. La idea de este trabajo es que explores todo lo que se puede hacer con la **línea**. En el Museo de la Ciudad, localizado en el centro de Quito, encontrarás un mural en la entrada con un mapa antiguo gigante de la ciudad. Si vas de visita, podrás fijarte cómo el artista utilizó la línea para generar patrones y texturas.

Proyecto # 3

De día aquí, de noche allá

- **Elemento artístico:** color
- **Principio artístico:** distorsión
- **Técnica:** dibujo y pintura con crayones
- **Conexión interdisciplinaria con:** Estudios Sociales
- **Temática:** Husos horarios
- **Objetivos:**
  - Comprender cómo varía el tiempo del reloj en diferentes regiones del Planeta Tierra.

- Comprender que la perspectiva con la que se mira los objetos en el espacio puede cambiar cómo vemos la forma de los objetos, generando ilusiones ópticas.
- **Materiales:** 1 cartulina A2 (42 x 59.4 cm), 2 cartulinas A3 (29.7 x 42 cm), crayones gruesos, goma, tijeras.
- **Vocabulario adicional:** colores cálidos y colores fríos
- **Referencias visuales:**
  - ¿Cómo son los husos horarios?
    - <http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/geografia-e-historia/como-son-los-husos-horarios-11239>
  - Math is fun- World time zones:
    - <https://www.mathsisfun.com/time-zones-world.html>
  - Time and date.com- Time zone map
    - <https://www.mathsisfun.com/time-zones-world.html>
  - Pintores Latinoamericanos - Antonio Arias:
    - <http://www.pintoreslatinoamericanos.com/search/label/pintores%20e-cuatorianos%3A%20arias%20antonio>
  - Doble de abanico:
    - <http://www.handsoccupied.com/wp-content/uploads/2012/12/pinwheels5.jpg>

- **Indicaciones:**

Eres un viajero del tiempo y del espacio. Imagina que puedes tele transportarte a cualquier lugar del planeta en este momento. Vamos a descubrir qué hora es en dos ciudades muy alejadas del planeta. Para esto, debes comprender por qué existen distintas zonas horarias y cómo se organizan. Revisa las páginas enlistadas en las referencias, estas te ayudarán a comprender cómo funcionan los husos horarios y qué hora es en distintos lugares del mundo en este preciso momento. Escoge dos

países que se encuentren en distintos continentes y una ciudad dentro de cada país. Navega en el internet en busca de fotos de dichas ciudades. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo son sus rasgos físicos? ¿Cómo se visten? ¿Cómo son la arquitectura, las viviendas, las calles, los paisajes? Pon atención a los detalles. Mira qué hora es en tu reloj en este instante. Ahora averigua qué hora es en la otra ciudad. En una cartulina A3 pinta un cuadro representando qué haces tú en este momento o qué sueles hacer, por lo general, a esta hora del día. Ahora imagínate qué podría estar haciendo un niño o niña de tu edad, en la otra ciudad que escogiste, a la hora que es en ese lugar del mundo. ¿Estarán haciendo lo mismo que tú, o tal vez durmiendo, despertándose, desayunando, cenando, jugando, estudiando? Píntalo también. Utiliza ambas cartulinas en sentido vertical. Debes escoger **esquemas de colores cálidos o fríos** para reflejar el momento del día que es en cada lugar, por ejemplo, qué colores escogerías para un paisaje nocturno, para un atardecer, para el medio día? Revisa las obras “De luces celestiales” y “Cual un zafiro en urna transparente” del pintor ecuatoriano Antonio Arias como referencia para el uso de colores cálidos y fríos. Una vez que hayas terminado, divide cada uno de los cuadros (en sentido vertical), en ocho tiras de 3.71 cm de ancho. Para esto, puedes utilizar una regla, dibujar y recortar una sola tira y luego utilizarla para marcar dónde deberás recortar todas las demás. En total obtendrás 16 tiras. Ten cuidado de no perder el orden. Para el cuadro 1, vas a enumerar las tiras como 1a, 2a, 3a, 4a etc., y para el segundo cuadro, 1b, 2b, 3b, 4b, etc. Ahora, toma la cartulina A2, colócala en sentido horizontal y, sobre ella comienza a pegar las tiras en el siguiente orden, 1a-1b, 2a-2b, 3a-3b y así sucesivamente. No deben quedar espacios grandes entre las tiras, pero tampoco deben solaparse, porque esto dificultaría doblar la cartulina después. Una vez que hayas pegado todas las tiras sobre la cartulina, dóblala como un abanico: un doblez

hacia delante, otro hacia atrás (mira en las referencias). Coloca la cartulina, parada, sobre una mesa y comienza a mirarla desde distintos ángulos. ¿Siempre se ven las dos imágenes mezcladas o existe manera de separarlas? ¿Qué pasa si te mueves hacia la derecha o hacia la izquierda para mirar tu cuadro? Recuerda, las imágenes que estás viendo son cosas que podrían estar ocurriendo en nuestro planeta al mismo tiempo, aunque a horas distintas.

Proyecto # 4

El arte de usar los recursos naturales

- **Elemento artístico:** textura
- **Técnica:** mixta
- **Conexión interdisciplinaria con:** Natural Science
- **Temática:** natural resources
- **Objetivos:**
  - Entrar en contacto directo con algunos recursos naturales, comprender la diferencia entre recursos bióticos y abióticos.
  - Integrar diferentes materiales y medios para crear una obra en técnica mixta.
- **Materiales:** cartulina A3, un tarro pequeño de goma líquida, puñados o fundas pequeñas de tierra seca o arena, granos secos, semillas, hojas y flores secas, café instantáneo, sal en grano, pedacitos de carbón o carboncillo, palillos de dientes o de helado (madera), plumas, un par de madejas pequeñas de lana, una caja de témpera de colores, pasteles al óleo (crayones pasteles), un par de sorbetes, un rollo de papel aluminio, algunas monedas.
- **Vocabulario adicional:** técnica mixta

- **Referencias visuales:**

- Ejemplos de técnicas mixtas utilizando materiales naturales:
  - <https://www.pinterest.com/pin/419608890257202996/>
  - <https://www.flickr.com/photos/86297125@N00/6349566158/>
  - <http://inhabitat.com/artist-kovaleva-anastasia-creates-van-gogh-like-collages-using-natural-materials/>
  - <https://www.pinterest.com/pin/107101297361490885/>
  - <http://stjamesceprimary.org/class-3.html>
  - <http://www.nitaleland.com/collage/canada.htm>
  - <https://www.pinterest.com/pin/365002744773097602/>

- **Indicaciones:**

Como sabrás, existen un sinnúmero de recursos naturales en nuestro planeta. Entre ellos, algunos bióticos (proviene de los organismos vivos y de la materia orgánica) y otros abióticos (proviene de la materia inorgánica, o no viviente). Crearás una obra de arte en **técnica mixta** y utilizarás como materiales algunos recursos naturales bióticos y abióticos. Mira en las referencias algunos ejemplos de artistas que utilizan varios materiales en sus obras. Alguno de ellos se basan en el collage, otros mezclan el collage con el dibujo y la pintura. Las posibilidades son ilimitadas. En la lista de materiales podrás encontrar algunos ejemplos de recursos naturales. Clasifícalos como bióticos o abióticos, comprendiendo de donde provienen. Identifica también para qué nos sirven estos recursos. Como este es un trabajo en técnica mixta, si se te ocurren otros materiales que representen recursos bióticos o abióticos, adelante, ¡inclúyelos en tu obra!. Se han incluido algunos materiales artísticos, como las témperas y los pasteles al óleo. Te preguntarás a qué recursos naturales representan. Dado que las témperas funcionan en base al agua,

representarán a este recurso y los pasteles, que funcionan en base a aceite y ceras, representarán a estos recursos, que provienen de las plantas. Muchos pigmentos de los que están hechos algunos materiales artísticos también tienen origen vegetal. Si te preguntas qué hace un sorbete entre los materiales, lo utilizarás para representar al aire , un recurso abiótico: puedes mezclar las témperas con agua y colocar gotas gruesas de témpera sobre la cartulina. Acerca el sorbete a las gotas de témpera y sopla para mover la témpera en distintas direcciones. De esa manera, el aire (viento) también participará en tu proyecto. Si quieres una idea de cómo utilizar el café instantáneo en tu obra de arte, mézclalo con agua y pinta con él. Algunos artistas utilizan el café como pigmento para sus pinturas. Al carbón o carboncillo puedes utilizarlos para dibujar. Una vez que hayas comprendido cómo se relacionan los materiales de este proyecto con los recursos naturales, manos a la obra. Puedes dibujar tu diseño primero a lápiz, o utilizar los materiales directamente sobre la cartulina. Tu proyecto debe contener partes de collage, partes dibujadas y partes pintadas. A medida que llenes tu cartulina con los diferentes materiales, pon atención a cómo se sienten la superficie de tu trabajo al tacto. Un elemento artístico que estás poniendo en práctica es la **textura**.

Proyecto # 5

Mi visión de la fauna ecuatoriana

- **Elemento artístico:** forma
- **Técnica:** escultura
- **Conexión interdisciplinaria con:** Ciencias Sociales
- **Temática:** Flora y fauna del Ecuador
- **Objetivos:**
  - Identificar algunas especies animales y vegetales nativas del Ecuador
  - Familiarizarse con algunas culturas pre-colombinas del Ecuador y con sus maneras de representar el entorno y el mundo en que vivían.
  - Explorar el elemento forma a través del modelado y la creación de esculturas.
- **Materiales:** un paquete de masa DAS color blanco o arcilla, un pozuelo con agua, una tabla para modelar, algunos palillos de pincho y palillos de dientes, pinturas acrílicas en tonos rojo, amarillo, blanco y negro.
- **Vocabulario adicional:** culturas precolombinas
- **Visita sugerida:** Museo Casa del Alabado
- **Referencias visuales:**
  - Página del museo de arte precolombino Casa del Alabado - culturas precolombinas:
    - <http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/>
  - Libro *El espíritu de los animales* en la Casa del Alabado:
    - <http://alabado.org/tienda-del-museo/ninos/libros>

- **Indicaciones:**

Los pueblos precolombinos tenían maneras muy especiales de ver el universo. Para ellos, no solo existía el mundo en que vivimos las personas, animales, plantas y demás seres vivos, sino también mundos donde habitaban los antepasados, los dioses y seres mitológicos. Estos pueblos expresaban sus visiones del mundo a través de esculturas y artefactos hechos a mano, con materiales como arcilla, barro, piedra y metales. Parte de las expresiones artísticas de estas culturas antiguas incluyen a los animales de las regiones donde habitaban. Existen un sinnúmero de esculturas con formas de animales nativos. Los animales eran parte de la dieta de los pueblos precolombinos, pero, además, representaban espíritus importantes de su mitología. Tu misión comienza con una visita al museo Casa del Alabado, en el centro de la ciudad. Ahí encontrarás las expresiones artísticas de algunas culturas precolombinas ecuatorianas. En la entrada puedes pedir una guía fotográfica de algunos animales nativos del Ecuador y será tu reto identificarlos en las esculturas del museo. También puedes encontrar en la tienda un libro llamado *El espíritu de los animales*. Si puedes revisar este libro, te ayudará a comprender el significado que tenían los animales para los pueblos precolombinos. También puedes investigar por tu cuenta acerca de la fauna nativa del Ecuador. Observa cómo los animales eran representados en las esculturas. Anota los animales que más te llamaron la atención. Ahora es tu turno de convertirte en un escultor. El elemento artístico que pondrás en práctica es la **forma**. Trabajarás con masa DAS, un tipo de arcilla fabricada a base de papel, que se endurece al contacto con el aire. Tus esculturas tendrán un acabado similar al de las antiguas. Esta masa funciona mejor cuando está un poco húmeda. Protege con plástico o papel periódico la superficie en la que vas a trabajar y ten a la mano un pozuelo con agua. Toma un bloque mediano de masa y comienza a modelarlo con la forma del animal de tu elección. Trata de modelar tu

animal a partir del bloque principal, no a partir de varias piezas más pequeñas. Coloca piezas adicionales solo cuando creas necesario. De vez en cuando, humedece tus dedos y pásalos sobre el material para suavizar las arrugas en la masa. Para unir piezas diferentes, humedécelas y pasa los dedos varias veces sobre la unión para que parezcan una sola pieza. Puedes utilizar palillos de dientes o de pincho para crear diseños o texturas en tus animales. Modela por lo menos cinco animales diferentes. Si pones atención, algunas de las esculturas de las culturas precolombinas representaban completamente a los animales, otras eran, por ejemplo, vasijas, jarros o pozuelos con partes de los animales, o los animales dibujados. Puedes escoger de qué manera representar a tus animales a través de la arcilla.

Deja tus piezas secar durante un día. Una vez secas tus esculturas, píntalas o decóralas utilizando los tonos mencionados en los materiales. Puedes mezclar el rojo con el amarillo para obtener distintos matices de naranja y a su vez, mezclar estos tonos con blanco o negro para obtener una escala de valores. Trabajarás con un esquema de colores análogos, ya que el rojo, el naranja y el amarillo son tonos contiguos en la rueda cromática. Puedes utilizar el blanco y el negro por separado si deseas.

Proyecto # 6

La selva une a los artistas

- **Elemento artístico:** figura
- **Principio artístico:** variedad, unidad
- **Técnica:** collage
- **Conexión interdisciplinaria con:** Ciencias Sociales
- **Temática:** El Ecuador, un país mega diverso. Flora y fauna.
- **Objetivos:**
  - Relacionar la variedad, como principio artístico, con la variedad en términos de biodiversidad de flora y fauna del Ecuador.
  - Familiarizarse con el elemento figura a través de la creación y reconocimiento de siluetas.
  - Balancear la variedad y la unidad en una obra artística.
- **Materiales:** Varios tipos de papel de colores: brillante celofán, reciclado periódico, papel empaque, de revista, de construcción y cartulinas; tijeras, goma blanca.
- **Vocabulario adicional:** silueta
- **Visitas sugeridas:** Centro Zoológico Fátima, Zoológico de Guayllabamba
- **Referencias visuales:**
  - Henry Rousseau – obras:
    - <http://www.henrirousseau.org/the-complete-works.html>
  - Entrevista a Ernesto Gualle, pintor ecuatoriano:
    - <https://www.youtube.com/watch?v=dJv0zTDr4Oc>
  - Centro Zoológico Fátima:
    - <http://www.pastaza.com/atractivos/centro-fatima/>

- **Indicaciones:**

La selva siempre ha representado un ecosistema fascinante, no solo para los biólogos e investigadores, si no también para los artistas. Las selvas ecuatoriales guardan una biodiversidad admirada a nivel mundial. Recuerda lo que significa el término biodiversidad. En nuestro país, contamos con innumerables especies de organismos vivos, distribuidos en las cuatro regiones geográficas. Para este proyecto, te centrarás en la Amazonía. Investiga un poco acerca de la flora y fauna de esta región y familiarízate con las formas y colores de los animales y plantas que más llamen tu atención. Si quieres tener un contacto directo con la biodiversidad amazónica de nuestro país, puedes armar un paseo con tu familia a la provincia de Pastaza y pedir que te lleven a conocer el Centro Zoológico Fátima, ubicado en la vía Puyo-Tena. Los detalles puedes encontrarlos en las referencias. Si no tienes la oportunidad de viajar, podrías visitar el Zoológico de Guayllabamba (aunque sería mucho más enriquecedor y provechoso observar la flora y fauna en su ambiente natural) o el vivero de Quito. También podrías buscar libros fotográficos acerca de la biodiversidad del Ecuador. Lo que importa es que te familiarices con la flora y fauna amazónicas de la mejor manera posible. En las referencias también se encuentran dos pintores que se dedicaron a representar la diversidad de las selvas. Uno de ellos es Henri Rousseau, reconocido pintor francés que se fascinó por las selvas sin jamás haber pisado una. El otro es Ernesto Gualle, un pintor ecuatoriano que también se ha encargado de retratar las selvas de nuestro país, abogando por la conservación de los ecosistemas naturales.

Puedes inspirarte en las obras de estos dos pintores, pero tu trabajo no se tratará de una pintura, si no de un collage. Durante este proyecto, trabajarás con el elemento de la **figura**. Imagínate algunos animales y plantas y recorta sus **siluetas**. Puedes dibujar las siluetas primero si necesitas hacerlo, pero es importante que solo dibujes

los contornos, no el interior de los animales. Procura obtener una **variedad** de figuras en diferentes tipos de papel y cartulinas, para que tu trabajo sea llamativo, sin embargo, procura mantener la **unidad** en tu trabajo, por ejemplo, repitiendo algunos colores, tipos de figuras o de papel. Recuerda que la variedad y la unidad son dos principios que se deben balancear en una obra. Puedes jugar con las profundidades, escondiendo algunos animales detrás de la vegetación y trayendo otros al frente para que sean más notorios. Fíjate cómo Rousseau a veces convierte sus cuadros en un juego de encontrar los elementos escondidos. Diviértete creando tu propia versión de la selva ecuatoriana.

Proyecto # 7

Soy paisajista en mi ciudad

- **Elementos artísticos:** forma, color y textura
- **Técnica:** modelado en relieve
- **Conexión interdisciplinaria con:** Natural Science
- **Temáticas:** Living things and their relationships. Plants and animals in my area.
- **Objetivos:**
  - Conocer acerca de la flora y fauna nativas del área de Quito
  - Comprender la importancia de conservar e implementar áreas verdes en los espacios urbanos
  - Conocer la técnica de relieve
- **Materiales:** cámara de fotos, impresora, una caja de plastilinas de colores, un tarro pequeño de goma blanca, un pincel fino, algunos palillos de dientes
- **Vocabulario adicional:** paisajista, matiz

- **Visitas sugeridas:** Jardín Botánico de Quito, Plaza de San Francisco y Plaza de Santo Domingo (Centro de Quito)
- **Referencias visuales:**
  - Fauna y flora patrimoniales de Quito:
    - <http://noticias.usfq.edu.ec/2012/07/quito-declara-su-flora-y-fauna.html>
  - Escultura mexicana en relieve del periodo pre-colombino:
    - <https://www.ancientsculpturegallery.com/roman-eagle-mexican-eagle-clutching-the-snake-plaque.html>

- **Indicaciones:**

Imagina que eres un/a **paisajista** profesional y el alcalde de la ciudad te ha pedido que transformes dos plazas del centro de Quito en áreas verdes donde puedan volver a habitar algunas plantas y animales nativos de la ciudad de Quito. Las dos plazas son San Francisco y Santo Domingo, ambas ubicadas en el centro de la ciudad. Tienes dos tareas. La primera es investigar acerca de las plantas y animales nativos de la ciudad de Quito. Además de la guía que se encuentra en las referencias, puedes visitar el Jardín Botánico de Quito para tener contacto directo con la flora nativa. Reflexiona lo siguiente: ¿Qué pasaría si colocas plantas nativas en un espacio urbano? ¿Crees que las plantas van a atraer a los animales? ¿Por qué? Tu segunda misión será visitar las dos plazas mencionadas anteriormente y fotografiarlas desde el punto más alto posible (tal vez un balcón). Trata de tener fotos en las que se pueda apreciar a las plazas completas y, opcionalmente, acercamientos a lugares que te llamen la atención. Es recomendable tomar las fotos con una cámara de alta resolución y no con las cámaras de los celulares. Mientras mayor sea la resolución de la foto, mejor calidad tendrá y podrás imprimirla en un mayor tamaño. El tamaño de la foto es importante para que puedas trabajar cómodamente en los detalles. Imprime las fotos en el mayor tamaño posible (A5 o,

mejor aún, A4), en una cartulina. Procura imprimir la foto en una impresora láser. Puedes acercarte al centro de impresiones más cercano a tu casa, barrio, o trabajo de tus papás para que te aseguren una buena impresión. Una vez listas las impresiones, inicia el trabajo con la plastilina. Intenta mezclar los **colores** de manera que obtengas distintos **matices** de verde. Si le añades amarillo a un verde, obtendrás verde-amarillo si le añades azul, se acercará al turquesa, si le añades café obtendrás un verde más opaco. Intenta obtener distintos **valores** de verde también, agregando blanco o negro.

Modela todos los elementos naturales con los que vas a decorar las plazas (árboles, hierbas, flores, animales, rocas, etc). Colócalos sobre la cartulina y adhiérelos, de modo que sobresalgan. Esta técnica se denomina relieve y se basa en uno de los elementos artísticos, la **forma**, porque trabaja con volumen. Puedes utilizar un palillo de dientes para dar texturas a tus plantas y animales. Esto se logra dibujando suavemente sobre la plastilina y te puede servir para las plumas o pelos de los animales, para las venas de las hojas y tallos, diseños de las flores, etc. Puedes observar en las referencias un ejemplo de escultura en relieve. ¿Puedes notar cómo se ha generado la textura de las plumas del águila y de las escamas de la serpiente? Intenta lograr el mismo efecto en los elementos de tu plaza-jardín.

Al terminar de diseñar tu nuevo paisaje, cubre la plastilina con una capa muy fina de goma blanca. Ojo, solo debes cubrir la plastilina, no el resto de la foto. Puedes ayudarte de un pincel fino. La goma blanca, cuando se seca, ayuda a proteger a la plastilina del polvo.

Proyecto # 8

El recolector de figuras

- **Elemento artístico:** figura
- **Principio artístico:** repetición
- **Técnica:** collage de papel
- **Conexión interdisciplinaria con:** Social Studies
- **Temática:** Urban communities
- **Objetivos:**
  - Cultivar la curiosidad como herramienta para explorar el entorno urbano.
  - Conocer los diversos orígenes y fines con los que se pueden utilizar las figuras dentro de la ciudad.
  - Diferenciar entre forma y figura.
- **Materiales:** cámara de fotos, impresora, tijeras, goma, cartulina A3 o A4
- **Referencias visuales:**
  - Blop! de Hevrét Tullet:
    - <http://www.herve-tullet.com/en/boite-1/Blop.html>
  - Figuras geométricas y orgánicas:
    - http://www.artsconnected.org/toolkit/encyc_shapegeorganic.html
  - Ejemplos de figuras geométricas:
    - <http://quizlet.com/13835844/geometry-shapes-with-an-example-flash-cards/>
  - Ejemplos de figuras orgánicas:
    - https://courses.byui.edu/art110_new/art110/glossary/Images/OrganicShapes.png

- **Indicaciones:**

Un coleccionista es una persona que recolecta, agrupa y guarda objetos que pertenecen a determinada categoría. Por ejemplo, existen coleccionistas de estampillas, de pinturas, de botones, de muñecos, de latas de refrescos, de antigüedades, etc. En este caso, imagina que eres un coleccionista de figuras. Cuando salgas a recorrer la ciudad, fijate en las figuras que encuentres a tu alrededor: puede haber figuras en los letreros y productos de las tiendas, en las viviendas, en la señalización de las calles, en las vallas y volantes publicitarios, en los muros, en los parques, en los mercados, en la ropa de la gente, en los libros, en el suelo, en el cielo y en muchos otros lugares; depende de tu imaginación encontrarlos. Recuerda el significado del elemento **figura** en el arte: es un espacio cerrado y plano (de dos dimensiones). Debido a que las figuras son planas, tus herramientas para recolectarlas serán la fotografía y los recortes. Tu misión para este proyecto será escoger una figura (geométrica, orgánica o irregular) y buscarla en diferentes lugares de la ciudad. Mira en las referencias, la página de Hevrét Tullet, un famoso autor francés de libros para niños. Él ha creado una colección de figuras llamadas Blop, y ha pedido a la gente que le envíe fotos de Blops, donde los encuentren. Este es un buen ejemplo para lo que tú vas a hacer. Recuerda que existen figuras geométricas, orgánicas o irregulares. Escoge cualquiera de ellas.

Hay un detalle que debes tomar en cuenta. Si, por ejemplo, tu figura es una manzana y te vas al mercado, te encontrarás con manzanas de verdad. Debes entender que las manzanas reales son **formas**, porque tienen volumen (tienen tres dimensiones). Pero si tomas una foto a una manzana, la manzana de la foto se convierte en una **figura**, porque se vuelve plana. En ese caso, puedes utilizar la foto de la manzana en tu colección. Así que adelante, toma fotos de todo lo que contenga la figura que te propusiste coleccionar.

Si encuentras a tu figura en revistas, periódicos o volantes, puedes recortarlos directamente (si te lo permiten) y guardarlos para el siguiente paso.

Cuando hayas acumulado por lo menos 20 fotografías y recortes de tu figura escogida, imprime las fotografías y elabora un collage sobre una cartulina A3 o A4, dependiendo del tamaño de las figuras. Un principio artístico con el que trabajarás durante este proyecto es la **repetición**. Recuerda que la repetición se utiliza para crear patrones y texturas.

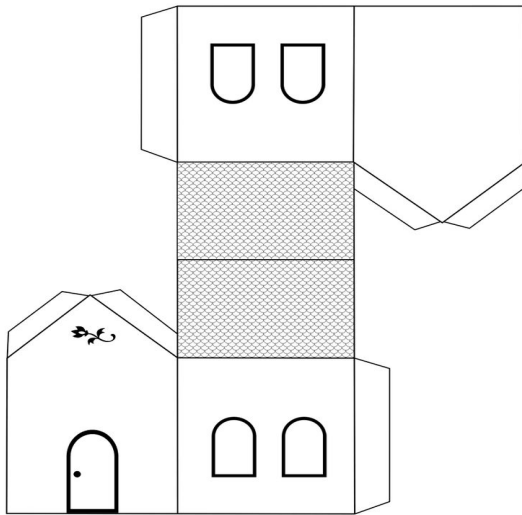
Proyecto # 9

Re-inventando lugares

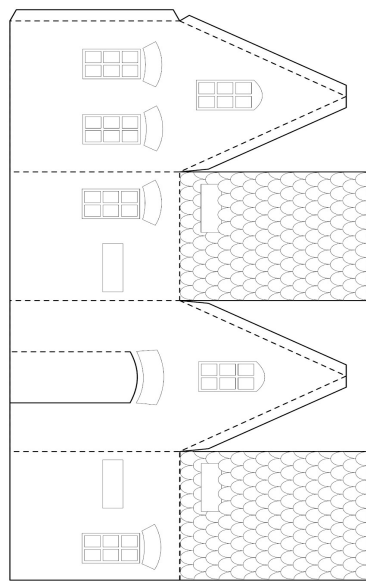
- **Elemento artístico:** forma
- **Principio artístico:** unidad
- **Técnica:** escultura en papel/cartulina
- **Conexión interdisciplinaria con:** Social Studies y Ciencias Sociales
- **Temática:** Urban and suburban communities. Lo rural y lo urbano.
- **Objetivos:**
  - Repasar las diferencias y semejanzas entre una comunidad urbana, una comunidad suburbana y una comunidad rural.
  - Reconocer a la arquitectura como una disciplina que trabaja con la forma.
- **Materiales:** Cartulinas tamaño A3 y A4, algunos rollos de papel higiénico, algunas cajas pequeñas recicladas (fósforos, kleenex, etc.), un par de tijeras, un estilete, un tarro pequeño de goma líquida, témperas de colores, un par de pinceles, lápices de color, crayones, papel celofán, papel crepé, una o dos cajas de plastilina de colores.
- **Vocabulario adicional:** arquitectura, fachada

- **Referencias visuales:**

- Video documental sobre el pintor ecuatoriano Endara Crow:
  - <https://www.youtube.com/watch?v=ftVa7zkrSPM>
- Lluven campanas – Endara Crow:
  - http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Endara#/media/File:Lloviendo_Campanas.jpg
- Modelos para construcción de casas de papel

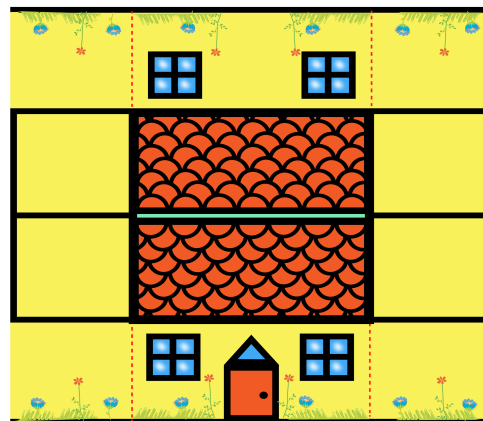
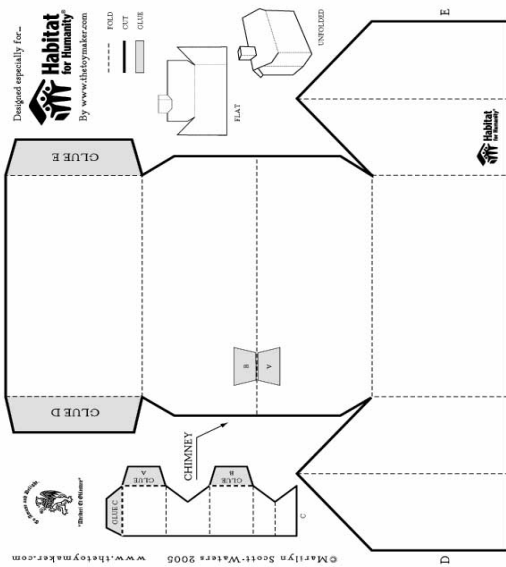

print.color.fun!
design by proconcept.com

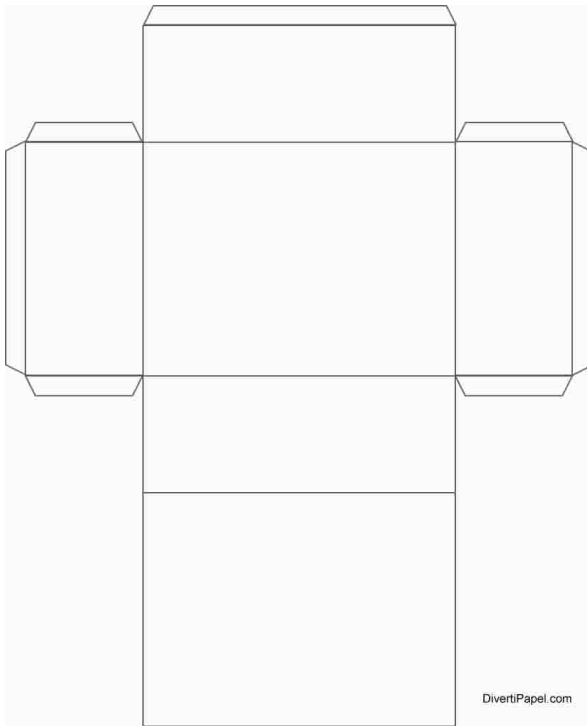
tempolbero_scuolablogspot.com

English learning: The House
 Write the right words in the labels, then colour as you wish!

ARTISTSHelpingCHILDREN.ORG

- Modelo para construcción de un hexaedro:

- **Visita sugerida:** a elección, un espacio urbano, suburbano o rural de la provincia de Pichincha.

- **Indicaciones:**

Dado que la **arquitectura** es una de las ramas de las artes encargadas de trabajar con el elemento de la **forma**, una de tus misiones será convertirte en arquitecto. En lugar de trabajar con bloques, madera o cemento, trabajarás con papel y estará en tus manos transformar, en miniatura, un espacio urbano, suburbano o rural de tu provincia. Primero, debes revisar las características de las comunidades urbanas y suburbanas, en qué se asemejan y en qué se diferencian con respecto al número de habitantes, al tipo y cantidad de viviendas, a la vegetación, etc. Una vez que tengas claro esto, puedes escoger un espacio urbano, suburbano o rural de la provincia de Pichincha al que te gustaría transformar. Imagina cómo te gustaría que se vean las

casas, cómo estarían ordenadas, cómo distribuirías los espacios verdes, cómo se verían las calles y aceras. Para tener una visión panorámica de la ciudad, puedes subir al Teleférico de Quito, o visitar el Yaku, Museo del Agua, ubicado cerca del centro de la ciudad. Puedes salir fuera de la ciudad con tu familia si deseas recorrer los suburbios y zonas rurales. Recuerda que la arquitectura busca que los espacios funcionen para mejorar la vida de las personas manteniendo, al mismo tiempo, un valor estético. Piensa también, ¿Cómo harías para que las construcciones se encuentren en armonía con los espacios naturales? Puedes re-crear tu lugar tal como te lo imagines. En las referencias encontrarás el trabajo del pintor ecuatoriano Endara Crow. Si te pregunta cómo se relacionan las pinturas de Endara Crow con tu proyecto arquitectónico, la clave se encuentra en que este pintor se dedicó a representar la vida en los pueblos del Ecuador y Latinoamérica. Fíjate en la identidad que confirió Endara Crow a las viviendas y monumentos pintados a través de las figuras y los colores brillantes. Sus cuadros pueden servirte de inspiración para tu proyecto. En las referencias puedes ver algunos moldes a partir de los cuales construir casas de papel. Puedes usar estos moldes para generar algunas formas básicas, pero puedes añadir cuantas formas nuevas se te ocurran a tus construcciones. También encontrarás el molde para construir un hexaedro rectangular. Esta forma te puede servir para construir edificios, en caso de que trabajes con un espacio urbano. Además de utilizar los moldes, puedes incorporar a tu trabajo pequeñas cajas de cartón recicladas o rollos de papel higiénico. Además de construir, es tu tarea diseñar las **fachadas** de tus construcciones, es decir, cómo se verán por fuera. Puedes utilizar cuantos materiales necesites para esta parte del trabajo, por ejemplo: un estilete puede servir para extraer las ventanas y el papel celofán o creppé pueden dar la apariencia de cristales; puedes crear tejas o dar forma

a los espacios verdes con plastilina. También puedes dibujar y pintar tus diseños con lápices de color, crayones o marcadores. Estas son solo algunas ideas, pero tú decidirás cómo dar vida a tus construcciones. Recuerda el principio de **unidad** y trata de aplicarlo en tu proyecto. Puedes colocar tus construcciones sobre una cartulina tamaño A3 o mayor, dependiendo del tamaño final de tu espacio urbano, suburbano o rural. Sobre la cartulina base puedes dibujar y/o colocar los elementos que necesites (como caminos, aceras, faros, semáforos, hidrantes, jardines, etc).

Proyecto # 10

El descubrimiento de América a colores

- **Elemento artístico:** color, valor
- **Principio artístico:** gradación
- **Conexión interdisciplinaria con:** Social Studies
- **Temática:** Explorers come to North and South América
- **Objetivos:**
  - Familiarizarse con algunos hechos y personajes importantes del descubrimiento, colonización y conquista del continente americano.
  - Aprender a utilizar la escala de valores para crear imágenes con esquemas de color monocromáticos.
- **Materiales:** siete cartulinas A5, lápiz HB, borrador, lápices de color
- **Vocabulario adicional:** esquema monocromático
- **Visita sugerida:** Casa Museo de María Augusta Urrutia.
- **Referencias visuales:**
  - El descubrimiento de América – Gergio Deluci:
    - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Columbus_Taking_Possession.jpg

- Obras de arte relacionadas a Pocahontas:
    - http://www.digitalhistory.uh.edu/active_learning/explorations/pocahontas/pocahontas_gallery.cfm
  - La conquista del imperio Azteca:
    - <http://fineartamerica.com/featured/mexico-spanish-conquest-granger.html>
  - La travesía - Jaime Zapata (Tríptico de la conquista):
    - <http://jaimezapata.fr/wp-content/uploads/1991/04/Tr%C3%ADptico-conquista-Traves%C3%ADa-1991-Óleo-sobre-lienzo-162x342.jpg>
  - El encuentro - Jaime Zapata (Tríptico de la conquista):
    - <http://jaimezapata.fr/wp-content/uploads/2014/05/Tr%C3%ADptico-conquista-Encuentro-1991-Óleo-sobre-lienzo-162x342.jpg>
  - El expolio – Jaime Zapata (Tríptico de la conquista):
    - <http://jaimezapata.fr/wp-content/uploads/2014/05/Tr%C3%ADptico-conquista-Expolio-1991-Óleo-sobre-lienzo-162x342-.jpg>
  - Escalas de valores (Color value scales):
    - <http://www.artsattack.net/classwork.htm>
  - Historia y personajes del descubrimiento de América:
    - <http://www.kidspast.com/world-history/0318-Pedro-Alvares-Cabral.php>
- **Indicaciones:**

El descubrimiento, colonización y conquista de América definieron la historia de nuestro continente. Existen varios personajes, tanto europeos como nativos americanos, que tomaron parte en los diferentes eventos que ocurrieron en Norte, Centro y Sur América. Muchos artistas de la época y modernos, han utilizado la pintura para representar estos eventos. En las referencias encontrarás algunas pinturas acerca de la llegada de Cristobal Colón a América, la conquista del imperio Azteca y la historia de la indígena Norte Americana, Pocahontas, quien salvó la vida a John Smith, un capitán inglés. También podrás observar tres cuadros del pintor ecuatoriano Jaime Zapata. Al mirar estos cuadros, te darás cuenta de que los artistas pueden contar mucho más que los hechos a través de sus obras; pueden representar

emociones, puntos de vista, maneras de pensar. Las pinturas de Jaime Zapata no solo cuentan los hechos de la conquista, sino que expresan lo que los españoles representaban para los indígenas americanos: muerte y destrucción.

Para llevar a cabo este proyecto artístico, investiga primero acerca de tres eventos del descubrimiento de América: uno en Norte América, uno en Centro América y uno en Sur América. ¿Qué personajes europeos se destacan en estos eventos? ¿Qué poblaciones nativas estuvieron involucradas? A manera de pistas, aquí tienes algunos nombres: Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Los imperios Inca y Azteca, Jamestown, John Rolfe, Pocahontas. Investiga acerca de ellos y en qué parte de las Américas se desarrollan sus historias. En las referencias encontrarás una página que cuenta la historia del descubrimiento de América y de sus personajes de una manera bastante amigable. Una vez que hayas investigado, inicia tu trabajo de artista. Vas a pintar tres cuadros en los que podrás expresar lo que hayas aprendido acerca de los eventos que escogiste. El elemento artístico con el que trabajarás es el **color**. Aprenderás a utilizar **esquemas monocromáticos**. Una parte de tu misión para este proyecto será visitar la Casa Museo de Maria Augusta Urrutia, ubicada en el centro de Quito. Aprenderás que esta señora apoyó a un pintor ecuatoriano muy reconocido: Victor Mideros. Sus pinturas se caracterizan por el uso de los siete colores del arcoíris. En una de las habitaciones, debes encontrar una serie de siete cuadros, que cuentan la historia de la creación del mundo en siete días. Cada cuadro fue pintado con un color diferente, utilizando esquemas monocromáticos. Observa atentamente cómo el artista logró dar tanta vida a sus pinturas, utilizando un solo color para cada una. Escoge tres lápices de color. Utilizarás un solo lápiz de color para cada cuadro, y el lápiz de color negro en los tres (el negro no es un color, pero lo llamaremos así para distinguirlo del lápiz de dibujo). Primero, dibuja tu cuadro a

lápiz suavemente. Después, coloréalo con el lápiz negro, utilizando diferentes **valores**. Puedes obtener estos valores presionando fuerte, coloreando suavemente o dejando espacios en blanco. Va a parecer que estás pintando un cuadro a blanco y negro. Intenta pintar utilizando la **gradación**. Una vez que hayas terminado, comienza a colorear por encima del lápiz negro con el lápiz del color que escogiste para dicho cuadro. Juega con la luminosidad, presionando fuerte y suavemente, y mira cómo el color adquiere diferentes valores al pasarlo por encima de las zonas pintadas en escala de grises. Repite el mismo proceso con los otros dos cuadros, y obtendrás tres cuadros en esquemas monocromáticos distintos, con la temática del descubrimiento de América.

Proyecto # 11

Un desfile autóctono de modas

- **Elementos artísticos:** textura, color, figura
- **Principios artísticos:** patrón, unidad
- **Técnica:** mixta: collage, dibujo y pintura
- **Conexión interdisciplinaria con:** Estudios Sociales
- **Temática:** Hombres y mujeres del Ecuador: rasgos culturales afro ecuatorianos, indígenas y mestizos.
- **Objetivos:**
  - Comprender la importancia de la vestimenta como parte de la diversidad de expresiones culturales de nuestro país
  - Reconocer los patrones, texturas y diseños presentes en la vestimenta tradicional de diferentes culturas

- Utilizar los patrones y texturas creativamente para generar diseños originales a partir de elementos existentes.
- **Materiales:** libreta de bocetos, lápiz, lápices de color, borrador, sacapuntas, cartulinas A4, retazos de tela, recortes de revista, tijeras, goma.
- **Vocabulario:** collage
- **Referencias visuales:**
  - Cómo dibujar el cuerpo humano:
    - <http://clubilustracion.blogspot.com/2010/11/tutorial-1-bocetaje-para-principiantes.html>
  - Diferencias entre hombre y mujer:
    - <http://design.tutsplus.com/articles/human-anatomy-fundamentals-advanced-body-proportions--vector-19869>
  - Noticia: prenda autóctona ecuatoriana se presenta en festival internacional de la moda en Shanghai:
    - <http://shanghai.consulado.gob.ec/prenda-autoctona-ecuatoriana-se-presenta-en-desfile-del-festival-internacional-de-la-moda-en-shanghai/>
  - Vestuario de Olga Alava, ecuatoriana que ganó el concurso internacional “Miss Earth”:
    - <http://aamakeupstudio.com/2011/12/07/olga-alava-gana-miss-tierra/>

- **Indicaciones:**

Imagina que eres un diseñador/a de moda profesional y te han convocado para participar en un festival internacional con una nueva colección. La temática del festival es la ropa tradicional de cada país. Para crear tu nueva colección, debes tomar ideas de cómo se viste la gente de las diferentes regiones y provincias del Ecuador. Un artista o diseñador debe ser, en primer lugar, un buen investigador. Es tu misión visitar algunos lugares (museos, mercados artesanales, etc.) donde puedas apreciar la vestimenta

característica de diversas culturas dentro del Ecuador. Fíjate en los detalles: ¿Qué colores se combinan en cada atuendo? ¿Qué telas se utilizan? ¿Cómo se sienten esas telas al tacto? ¿Qué formas tienen las distintas prendas? ¿Cómo se ajustan al cuerpo? ¿Qué accesorios, a parte de la ropa, acompañan a la vestimenta en las diferentes culturas? Cuando sea permitido, puedes fotografiar los atuendos; si no se permite tomar fotos (como en algunos museos), puedes dibujar lo que observas en tu libreta de bocetos. Cuando hayas reunido suficiente material, inicia la etapa de diseño. Primero debes hacer dibujos muy básicos de la figura humana, para colocar los atuendos encima. Si quieres conocer un poco más acerca de cómo dibujar cuerpos humanos, mira los links en las referencias. Cuando dibujes a tus modelos, procura representar la diversidad étnica de nuestro país, dibujando personas indígenas, afro-ecuatorianas y mestizas. Utiliza una cartulina A4 para cada diseño y procura ocupar toda la cartulina. Mientras más grandes sean tus dibujos, más fácil te será trabajar en los detalles del collage.

Utiliza tu imaginación para crear trajes novedosos, únicos y originales, en base a los colores, texturas y diseños de los trajes típicos que observaste. Puedes mirar en las referencias una prenda ecuatoriana que fue mostrada en un festival internacional en Shanghai (China). También hay fotos de Olga Alava (ecuatoriana que ganó *Miss Earth* en el 2011), con un traje diseñado en base al vestuario de las culturas indígenas de la Amazonía. Estos son ejemplos de cómo se pueden combinar prendas tradicionales de nuestro país con diseños modernos. Recuerda, tus trajes no podrán ser idénticos a los originales, DEBEN contener tu propio toque creativo.

Un elemento artístico importante en este proyecto es la **figura**, la utilizarás para dibujar los cuerpos humanos y sus atuendos. Fíjate si tus figuras son geométricas, irregulares u orgánicas. Una vez dibujados todos los trajes, busca recortes de revista o retazos de tela para reproducir las texturas o diseños que observaste en los trajes

tradicionales. Vas a realizar un **collage**. Puedes pintar los cuerpos humanos o partes de los diseños con lápiz de color si deseas. En este caso, estarás trabajando con una técnica mixta. Para este trabajo, deberás enfocarte en el elemento artístico del **color** y en el principio artístico de la **unidad**. Muchas veces te habrás encontrado diciendo “estos zapatos combinan con esta falda” o “esta camiseta no combina con este pantalón”. ¿Qué hace que las prendas combinen entre sí? Tal vez que compartan colores o texturas similares. Si puedes decir que las prendas de tus atuendos combinan entre sí, habrás logrado incorporar el principio de la unidad en tus diseños.

Proyecto # 12

Comerciales nutritivos

- **Elementos artísticos:** textura, color
- **Principios artísticos:** énfasis
- **Técnica:** collage de papel
- **Conexión interdisciplinaria con:** Natural Science y Social Studies
- **Temática:** Nutrition in living beings. Products and services. Choosing wisely.
- **Objetivos:**
  - Observar críticamente la publicidad que muestran las vallas en la ciudad.
  - Reflexionar acerca de los mensajes que transmite la publicidad
  - Distinguir en qué nos benefician ciertos productos, si son o no prioritarios, si aportan o no positivamente a nuestras vidas.
  - Utilizar elementos artísticos para generar un mensaje persuasivo
- **Materiales:**
  - Cartulina A3, recortes de revistas, tijeras, goma
- **Vocabulario adicional:** publicidad

- **Referencias visuales:**

- Ejemplos de énfasis en el arte:

- <http://www.sophia.org/tutorials/design-in-art-emphasis-variety-and-unity>

- Ejemplos de collage:

- <http://www.teresapetersen.com/Coll18.html>

- http://www.allposters.com/-sp/Fruit-Collage-I-Apple-Posters_i9416064_.htm

- <https://www.pinterest.com/pin/317644579939663802/>

- <http://www.instructables.com/file/FRUUBC2H1ZG703E>

- **Indicaciones:**

Seguramente has escuchado el término **publicidad**. En nuestra ciudad, estamos rodeados de mensajes publicitarios en las vallas, en las revistas, en la tele, en la radio y en el internet. Por lo general, los publicistas trabajan con diseñadores gráficos, quienes se encargan de utilizar elementos artísticos como el color, la forma, las texturas, etc. y principios como el patrón, énfasis, contraste, entre otros, para crear mensajes visuales. Para darte un ejemplo: el publicista piensa en el mensaje “Diviértete con tus amigos de Disney”, y el diseñador gráfico coloca una foto muy llamativa de los muñecos de Disney debajo de las letras coloridas del mensaje. De esta manera, la propaganda llama tu atención y les pides a tus papás que te compren los muñequitos. Mientras viajes en el auto o en el bus del colegio, fijate en las vallas publicitarias y propagandas en las calles. Observa atentamente, ¿qué productos están promocionando? La primera parte de tu misión es encontrar propagandas que promocionen golosinas (chicles, chupetes, chocolates, caramelos, gelatinas de colores, pasteles). Observa la forma y el tamaño de las letras, ¿las frases son largas o cortas? Los colores de fondo, las fotos o dibujos, ¿son llamativos? Si hay personajes, ¿Se ven amigables, divertidos, tiernos? ¿Qué te llama la

atención de esas propagandas? Puedes tomar fotografías de las propagandas de dulces que hayas encontrado. Te servirán de referencia para crear tu propia propaganda.

Ahora, reflexiona por un momento acerca de las golosinas: son dulces, coloridas, deliciosas y divertidas pero, ¿te parece que aportan a tu salud de la misma manera que los alimentos naturales? ¿Sabías que existen alimentos que por naturaleza son dulces y no tienen los azúcares y colorantes que contienen muchas de las golosinas comerciales? El exceso de azúcares y colorantes en tu cuerpo puede ocasionarte problemas de salud cuando crezcas. En cambio, los alimentos naturales, como las frutas, los vegetales, los cereales, etc., aportan positivamente a tu desarrollo físico y mental.

Imagina que eres el diseñador gráfico de un publicista, y está en tus manos desarrollar una campaña para convencer a los niños y niñas de tu edad de que consuman más frutas y vegetales y menos dulces comerciales. Vas a crear una pieza publicitaria a través de un collage de papel. Diviértete recortando todo tipo de fotografías, fondos de colores, letras y elementos que te sirvan para construir tu propia propaganda. Esta debe tener un color o colores de fondo, elementos visuales llamativos (los personajes u objetos que vas a utilizar para llamar la atención), y un texto corto que transmita tu mensaje. Mira algunos ejemplos de collage en las referencias. Recuerda, tu collage será utilizado a manera de anuncio publicitario, así que debe ser llamativo y persuasivo. Esa es la función de la publicidad.

Proyecto # 13

El arte de valorar mis derechos

Por tratarse de un tema tan extenso el de los derechos de los niños, este proyecto se divide en tres misiones artísticas; cada una se relaciona con un conjunto de derechos de los niños, de acuerdo a la Convención de derechos de los niños de las Naciones Unidas. Estos tres conjuntos son: los derechos a la provisión (nutrición, salud, educación y recreación), derechos de protección (frente a cualquier actividad de explotación o abuso) y los derechos de participación (libertad de pensamiento, expresión, acceso a la información, religión y asociación).§§§§§§§§§§§§

- **Conexión interdisciplinaria con:** Ciencias Sociales
- **Temática:** Soy ciudadano y tengo derechos
- **Objetivos:**
  - Repasar algunos deberes y obligaciones de los niños en un contexto vivencial.
  - Generar interés por las condiciones de vida de los demás. Interactuar con otros niños y simpatizar con sus visiones y vivencias acerca de los derechos y obligaciones que forman parte de su diario vivir.
  - Entender al arte como una actividad que promueve la resolución de problemas y como una herramienta fuerte de expresión y auto-representación.

---

§§§§§§§§§§§§ Lewis *et al.* (2007)

Misión artística # 1: Tengo derecho a jugar

- **Elemento artístico:** forma
- **Principio artístico:** balance
- **Técnica:** escultura con materiales reciclados
- **Materiales:** todo tipo de material reciclado (cajas de zapatos, cereales, fósforos, rollos de papel higiénico, botellas, tapas, tarrinas, palillos de dientes, de pincho o de helado, cubetas de huevos, globos, ropa vieja, retazos de tela, etc.), tijeras o estilete, cuerda, lana, goma blanca o UHU líquida, pinturas acrílicas o témperas, pinceles.
- **Referencias visuales:**
  - Ejemplos de juguetes fabricados con material reciclado:
    - <http://www.imageneseducativas.com/juguetes-con-materiales-reciclados-2/>
- **Indicaciones:**

¿Sabías que el juego es una actividad indispensable para el desarrollo integral de los niños? A través del juego puedes desarrollar muchas habilidades físicas y mentales que te ayudarán a relacionarte socialmente con las demás personas y te servirán para llevar a cabo un sinnúmero de actividades académicas, artísticas, deportivas, etc. durante toda tu vida. Piensa en el tiempo que dedicas a divertirte jugando con tus amigos, con tus mascotas, juguetes, etc. ¿Tienes muchos juguetes? ¿Qué tipos de juguetes tienes? Ahora, reflexiona por un momento: ¿piensas que todos los niños tienen las mismas oportunidades y formas de divertirse que tú? ¿Crees que todos los niños tienen acceso a los mismos juguetes? Tu misión consiste en investigar qué piensan algunos niños acerca de la diversión, a qué les gusta jugar, qué tiempo dedican a divertirse, qué juguetes

tienen y cuáles les gustaría tener. A veces, para comprender y valorar nuestros propios derechos, es importante conocer cómo los viven y los valoran los demás.

Te convertirás en un entrevistador. Cuando salgas a pasear con tu familia, ten a la mano una pequeña libreta y un esfero. Escribe en tu libreta las siguientes preguntas:

- 1.- ¿Qué es para ti la diversión?
- 2.- ¿Te diviertes a menudo? ¿Qué tiempo dedicas a divertirte?
- 3.- ¿A qué te gusta jugar?
- 4.- ¿Qué juguetes tienes? ¿Cuál es el que más te gusta?
- 5.- ¿Qué juguetes te gustaría tener?

Si tienes preguntas adicionales que te gustaría formular, siéntete libre de hacerlo.

Es importante que visites algunos lugares donde puedas ver a niños de distintos estratos sociales y, de ser posible, distintas etnias. Puedes ir a un mercado (popular), a un parque, a un museo como el Yaku (ahí hay muchos niños), al zoológico, al cine, a un centro comercial o recorrer las calles del centro de la ciudad. Entrevista a un total de 10 niños. No tengas miedo de acercarte a ellos, tal vez tus papás puedan ayudarte pidiendo permiso a los papás de los otros niños para que les hagas tus preguntas. Entre los niños entrevistados, uno puede pertenecer a tu colegio, los demás deben venir de afuera.

Cuando hayas reunido todas las respuestas, léelas y resalta las respuestas que más hayan llamado tu atención. Piensa en los niños que no tienen las mismas oportunidades que tú para divertirse, o lo hacen de una manera diferente; en aquellos que no tienen el mismo acceso que tú a ciertos juguetes, o simplemente juegan con otras cosas. Una vez que hayas reflexionado acerca de tus entrevistas, reúne todo el material de reciclaje que puedas e imagina qué juguete o juguetes podrías construir con estos materiales, si tuvieras que regalárselos a un niño que no tiene acceso a los juguetes, o cuyo derecho a

la diversión se vea comprometido. Vas a jugar con el elemento **forma**, ya que estás dando volumen a tus ideas. Piensa en el principio artístico del **balance**, en caso de que tus juguetes tengan que mantenerse erguidos, sostenerse o equilibrarse para funcionar.

Misión artística #2: ¿Qué se siente?

- **Elemento artístico:** línea, color
- **Principio artístico:** énfasis
- **Técnica:** Pintura
- **Materiales:** témperas de colores en tarro o en tubo, pinceles de varios grosores y puntas, cartulina canson de 300g.
- **Referencias visuales:**
  - Página oficial de la fundación Guayasamín:
    - <http://www.guayasamin.org/index.php>
  - Ejemplos de expresiones faciales en dibujo:
    - <http://culturacolectiva.com/aprende-a-dibujar-50-expresiones-faciales/>
- **Visita sugerida:** Capilla del Hombre (Bellavista, Quito)
- **Indicaciones:**

Para que los niños puedan disfrutar libremente de una buena educación, de un ambiente familiar sano, de una buena atención a su salud, de la diversión y de todas las ideas que tienen para expresar, es necesario que se encuentren protegidos contra cualquier modo de explotación o abuso. Los niños que se ven forzados a trabajar en las calles, por ejemplo, no están protegidos contra la explotación laboral infantil. Los niños que sufren de violencia en su familia, o tienen que verla entre sus padres diariamente, no están protegidos contra el abuso familiar. Los niños que sufren de bullying en la escuela, no están protegidos contra el abuso físico y psicológico que esto conlleva. Hay

muchos tipos de abuso y es importante que los niños estén protegidos contra estos, para poder desarrollarse y vivir plenamente. Existe un pintor ecuatoriano cuya obra se caracteriza por representar temas sociales. Su nombre es Oswaldo Guayasamín y es uno de los artistas ícono de nuestro país. Ha ganado un sinnúmero de premios internacionales por la profunda expresividad de sus obras. Él ha logrado retratar las expresiones de la gente y de los pueblos frente a situaciones de abuso, de violencia, de pobreza, incluso de la guerra. También tiene una colección de cuadros dedicados al amor entre madres e hijos. Debes visitar La Capilla del hombre, ubicada en el sector Bellavista de la ciudad de Quito, para conocer la obra de Guayasamín. Esta es la primera parte de tu misión. Observa los cuadros del pintor y pon atención a las posturas corporales y a las expresiones en las caras de la gente que pinta. ¿Qué emociones puedes identificar? ¿Crees que sus pinturas tienen algo que decir acerca de los derechos humanos y de los niños? Para llevar a cabo este proyecto artístico, te convertirás en un pintor y, tomando como referencia la obra de Oswaldo Guayasamín, elaborarás una pintura que retrate las emociones y actitudes de los niños cuando sus derechos son respetados o cuando son víctimas de cualquier tipo de abuso o explotación. Pregúntate ¿Cómo se sentiría un niño que tiene que vender mercancía en las calles en lugar de estudiar y jugar? ¿Cómo se sentiría ese niño si de repente le ofrecen la oportunidad de asistir a la escuela? ¿Cómo se sienten los niños cuando sus padres pelean frente a ellos todo el tiempo? ¿Cómo se sentirían esos niños si pudieran vivir en un ambiente familiar pacífico? ¿Cómo crees que se sienten los niños cuando son víctimas de acoso y violencia por parte de sus compañeros en el colegio? ¿Cómo se sentirían si los cambian a una escuela donde son valorados, respetados e incluidos en las actividades de sus compañeros? ¿Cómo te sentirías tú en todas estas situaciones? Ahora imagina cómo puedes expresar todas estas emociones a través de la pintura. Utiliza los elementos **línea**

y **color** para expresar las emociones que hayas escogido. En las referencias encontrarás algunos ejemplos de expresiones faciales. Fíjate cómo se utilizan las líneas para dibujar las distintas partes de la cara dependiendo de la emoción que se quiere demostrar. Los colores también pueden ayudar a transmitir emociones. Colores muy brillantes y claros pueden transmitir sentimientos de alegría y bienestar; colores oscuros y opacos pueden transmitir melancolía, tristeza; colores chocantes pueden transmitir tensión o desesperación; algunos tintes (colores mezclados con blanco) pueden transmitir paz y tranquilidad. Imagina qué emociones te hacen sentir distintos colores y combinaciones de colores y trabaja con ellas. Trabajarás también con el principio artístico del **énfasis**. Recuerda que el énfasis significa llamar la atención sobre algo. Encuentra la manera de llamar la atención sobre los objetos, expresiones o personajes que simbolicen los derechos, o falta de derechos, que estás representando.

Puedes pintar con témperas o con pinturas acrílicas, sobre una cartulina Canson de 300g, que es gruesa y resistente, para que puedas dar cuantas pinceladas quieras. Puedes escoger el tamaño de la cartulina y el número de cuadros que quieras pintar.

Misión artística #3: El círculo de la confianza

- **Elemento artístico:** forma
- **Principio artístico:** variedad
- **Técnica:** escultura en papel maché
- **Materiales:** tarrina plástica, goma blanca, papel periódico, masking, esferas de espuma flex medianas o pequeñas, papel creppé o retazos de tela, tijeras, pinturas acrílicas, lana, alambre.

- **Referencias visuales:**

- Ejemplos de muñecos de papel maché:

- <https://www.pinterest.com/search/pins/?q=papier%20mache%20dolls>

- **Indicaciones:**

Los derechos relacionados con la participación son muy importantes porque aseguran que tus pensamientos y sentimientos sean expresados libremente y respetados, tanto por otros niños como por los adultos. Esto no significa que esperes que siempre se haga lo que tú quieres, o que todos piensen igual que tú. Tampoco quiere decir que puedes utilizar un vocabulario inadecuado o irrespetuoso con las personas a tu alrededor. Dicen que el derecho a hablar se gana sólo cuando uno aprende a escuchar, es decir, uno se gana el respeto de los demás cuando uno aprende a respetar primero. Como dice el dicho: “*dando y dando*”. También es importante que entiendas que tus ideas, sentimientos y pensamientos serán respetados en la medida en que encuentres las palabras adecuadas para expresarlos y se encuentren sustentados por argumentos y razones. Por último, es importante comprender que el respeto no necesariamente significa estar de acuerdo. Tal vez puedas convencer a alguien de una idea, si tienes las suficientes razones, pero si no lo logras convencer, lo que importa es que se mantenga el respeto, que no se alce la voz, que no se digan palabras inadecuadas y que no se emplee la agresividad. Las personas somos muy distintas unas de otras y lo importante es mantener la paz dentro de la diversidad de maneras de pensar.

Antes de expresar tus ideas y pensamientos a los demás, es importante que desarrolles tu propio sentido de identidad, que comprendas por qué piensas lo que piensas y que te des cuenta de si tienes los suficientes argumentos y razones para expresarlo en voz alta. Es por eso que crearás un círculo de confianza con muñecos

de papel maché. Cada uno de tus muñecos/as representará una parte de ti y un tema del cual te gusta hablar. De tres a cinco muñecos puede ser un buen número.

La técnica del **papel maché** se trata de construir un molde con cualquier tipo de material, que puede ser papel periódico, alambre u objetos reciclados. Uno les da forma a estos materiales y los adhiere entre sí con cinta masking. Luego, se cubre el molde con papel mache y se lo deja secar por completo. Una vez seco, se decoran las formas con pintura o se las viste con tela, etc.

Con papel periódico u otros materiales que tengas a mano, modela una forma humana. Adhiere las distintas partes y extremidades entre sí con masking. Si utilizas papel periódico, puedes arrugarlo y doblarlo para obtener las formas, o hacerlo con rollos. Para preparar el papel maché, debes mezclar una parte de agua con dos partes de goma blanca en una tarrina, cortar una buena cantidad de papel periódico en trozos muy pequeños y sumergirlos en la mezcla. Cubre, poco a poco, tus formas humanas con los trozos de papel maché y déjalos secar por completo.

Una vez secos, decora tus muñecos pintándolos y vistiéndolos con papel creppé de colores o retazos de tela. Puedes utilizar lana para crear el cabello.

Dales un nombre a tus muñecos y otórgales un tema del cual les gusta hablar a cada uno. Genera conversaciones entre tú y tus muñecos acerca de distintos temas relacionados a los derechos de los niños. Algunos temas para discutir pueden ser: la educación que recibes, cómo te tratan tus maestros, cómo son sus clases, ¿te interesan las actividades que realizas en las diferentes materias? ¿Cómo se portan tus compañeros y compañeras contigo y entre sí? ¿Existe respeto en las aulas de clase? ¿Cómo es tu alimentación en casa y en la escuela? ¿Balanceas tu nutrición con todos los grupos de alimentos? ¿Crees que los niños comen demasiados dulces? ¿Qué piensas que es beneficioso y qué piensas que es perjudicial para la salud de los

niños? ¿Te parece correcto que los niños trabajen en las calles? ¿Por qué? Estas son solo algunas ideas, dentro de tu círculo de confianza puedes desarrollar cuantos temas te interesen.

Proyecto # 14

El color de los olores y de los sabores

- **Elemento artístico:** color, textura, figura
- **Principio artístico:** unidad
- **Técnica:** Estampado con papel lija
- **Conexión interdisciplinaria con:** Natural Science
- **Temática:** Food groups. Nutrition in living things
- **Objetivos:**
  - Repasar los grupos nutricionales y la importancia de cada uno para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud.
  - Promover la capacidad de visualización de imágenes a través de la estimulación de los sentidos del olfato y del gusto.
  - Comprender el principio de unidad a través del uso de esquemas de color y de la textura.
- **Materiales:** papel lija cortado en tamaño A4, lápiz, pasteles al óleo, cartulinas de colores, plancha de ropa
- **Vocabulario adicional:** sinestesia, colores análogos
- **Referencias visuales:**
  - León Ricaurte – Pintor ecuatoriano:
    - <http://www.pintoreslatinoamericanos.com/search/label/pintores%20ecuatorianos%3A%20ricaurte%20leon>

- Ejemplo de la técnica de estampado con papel lija:

- <http://www.wikihow.com/Print-a-Design-Onto-a-Shirt-Using-Sandpaper>

- **Indicaciones:**

¿Has escuchado hablar alguna vez de los catadores? Son personas que se dedican a degustar diversos alimentos para conocer su calidad e informar acerca de sus propiedades. Son muy conocidos los catadores de vinos, de quesos, de chocolates. Tú te convertirás en un catador de comidas típicas del Ecuador. Cuando un catador prueba un alimento, puede expresar en palabras, habladas o escritas, las sensaciones que le ha provocado dicho alimento. Como artista, tu misión será probar algunos alimentos autóctonos y expresar las sensaciones que te han provocado a través de colores y figuras. Vas a simular una condición llamada **sinestesia**, en la que los sentidos parecen cruzarse entre sí: los olores tienen un color, los sonidos tienen un olor, las texturas tienen un sabor, etc. En este caso, vas a conectar lo que tú percibes a través del olfato y del gusto, con el sentido de la vista y vas a poder expresar de qué colores son y qué figuras evocan en tu mente algunos los olores y sabores.

Pide a alguien de tu familia que te ayude en tu misión, ya que es preferible que olfatees y pruebes los alimentos sin verlos, como en el clásico juego de *cierra los ojos y abre la boca*. Intenta con diversos alimentos: dulces, salados, ácidos, amargos. Tus ayudantes deberán escoger un alimento para hacerte probar, sin que tú sepas cuál es. Cierra los ojos o pide que te los tapen. Olfatea primero y degusta después. Date tu tiempo para reconocer el alimento a través del olfato y el gusto. Mientras lo pruebas, piensa en los colores y formas que te inspiran los olores y sabores que estás percibiendo. Con cada alimento que pruebes, intenta crear en tu mente una imagen en **colores análogos**; por ejemplo, si pruebas un ají, su sabor picante te podría recordar a los colores rojos y naranjas del fuego (esto es solo un ejemplo). No te limites, los olores y sabores pueden

evocar lugares, personas, animales, objetos, momentos, etc. Mira en las referencias algunos cuadros del pintor ecuatoriano León Ricaurte, que fueron pintados utilizando esquemas de colores análogos. Una vez que tengas clara tu imagen, comenzarás a crear tu obra de arte utilizando la técnica del estampado. Toma un papel lija de tamaño A4 y pinta sobre este con pasteles al óleo. Separa primero los colores análogos que hayas escogido. Recuerda, puedes mezclarlos, pintando uno sobre otro, si deseas crear colores intermedios. Asegúrate de que todas tus figuras se encuentren separadas por una franja de papel lija sin pintar. En las referencias puedes encontrar un ejemplo de esta técnica. También asegúrate de asentar los pasteles, de modo que formen una capa gruesa de color sobre el papel lija. Con esto se asegura una buena impresión. Una vez acabado de pintar el papel lija, escoge una cartulina de tamaño A4 de color blanco o negro, dependiendo de dónde resalten mejor los colores que escogiste. Protege la superficie donde estás trabajando con papel periódico, luego, coloca la cartulina sobre el papel periódico y el papel lija sobre la cartulina, con la pintura apuntando hacia la cartulina. Calienta una plancha de ropa y pásala sobre el papel lija algunas veces. Luego, retira suavemente el papel lija, tomándolo de una esquina y verás que tu diseño se ha trasladado a la cartulina. Reflexiona acerca del principio de la **unidad** en tu proyecto y en cómo el uso de los **colores** y la **textura** han contribuido a generarla en tu obra de arte. Puedes repetir este proyecto cuantas veces quieras, con diversos alimentos, siempre y cuando escojas esquemas de colores análogos para cada uno. Intenta, después, clasificar los alimentos que has degustado en los distintos grupos de la pirámide alimenticia y averigua qué nutrientes aportan a tu cuerpo.

Proyecto # 15

Un bodegón Pichinchense

- **Elemento artístico:** color, figura
- **Principio artístico:** balance
- **Técnica:** imitación de vitral
- **Conexión interdisciplinaria con:** Ciencias Sociales
- **Temática:** La riqueza natural de mi provincia. Productos nativos.
- **Objetivos:**
  - Familiarizarse los principales productos naturales de la provincia de Pichincha.
  - Comprender la importancia de los colores primarios y cómo se forman los colores secundarios, intermedios y terciarios.
- **Materiales:** Cartulina negra A4, lápiz de color blanco, estilete, papel celofán amarillo, azul y rojo, goma.
- **Vocabulario adicional:** colores primarios, secundarios y terciarios, figura, balance, vitral, bodegón
- **Referencias visuales:**
  - La rueda cromática, colores primarios, secundarios y terciarios:
    - http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-theory-intro.htm#Primary_colors
  - Los vitrales de Pablo Mora y Oswaldo Mora:
    - <http://moraarte.com/es/seculares>
  - Ejemplo de imitación de vitral hecho por niños:
    - <https://www.youtube.com/watch?v=iikIoin-nkM>

○ Bodegones del pintor Paul Cezanne:

▪ <http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/cezanne/sl/>

• **Visitas sugeridas:** mercados populares, Museo Casa de María Augusta Urrutia

• **Indicaciones:**

Imagina que eres un vitralista, es decir, un artista que se dedica a crear vitrales. El tema de tu vitral será un bodegón con productos naturales de la serranía ecuatoriana. El primer paso de este proyecto es investigar qué productos son propios de tu provincia. Para esto, puedes buscar en libros, láminas o cualquier recurso bibliográfico que tengas a mano. Si naciste o has vivido en alguna otra provincia del Ecuador, tienes la opción de realizar tu investigación con la provincia de tu elección. El segundo paso del proyecto es visitar un mercado y conseguir los productos con los que quieras armar tu bodegón. Una vez en tu casa, juega con ellos, agrúpalos y ordénalos de la manera que más te guste. Puedes colocarlos sobre una mesa e incorporar objetos como canastos, vasos, vasijas, etc. en tu diseño. Trabajarás con un principio artístico importante: el **balance**. Esto quiere decir que debes lograr un equilibrio entre los objetos que se encuentran a un lado y otro de tu obra; por ejemplo: si colocas un objeto muy grande a un lado, puedes compensarlo colocando varios objetos más pequeños al otro. Encuentra diferentes maneras de lograr balance en tu bodegón. Puedes observar, en las referencias, algunos bodegones pintados por Paul Cezanne, un reconocido pintor francés del siglo XIX. Una vez que hayas montado tu bodegón en la vida real, dibújalo en tu libreta de bocetos, para que tengas una noción de cómo se ve tu bodegón sobre el papel. Cuando hayas cumplido con estos pasos, estarás listo para comenzar a trabajar en tu vitral. En las referencias encontrarás muestras del trabajo de dos vitralistas ecuatorianos famosos: Oswaldo Mora y Pablo Mora. Si visitas el Museo Casa de María Augusta Urrutia,

en el Centro de Quito, encontrarás, en el baño, dos vitrales gigantes y muy elaborados, traídos de Europa durante el siglo anterior; vale la pena conocerlos, te darán una idea clara de lo que trata la técnica. En realidad, vas a realizar una imitación de vitral, ya que utilizarás cartulina negra en lugar de láminas de plomo y papel celofán de colores en lugar de vidrios, pero vas a lograr un efecto visual similar al de los vitrales. Mira en las referencias el video de una imitación de vitral trabajada por un grupo de niños. Basándote en el dibujo de tu libreta de bocetos, vuelve a dibujar tu bodegón sobre una cartulina negra, con lápiz de color blanco. Debes tomar en cuenta un detalle: todos los objetos deben estar separados unos de otros por una tira de cartulina negra, como en el video de muestra. Esto es importante porque los espacios negros simularán las barras de plomo de los vitrales reales y serán el soporte donde pegar los pedazos de papel celofán. Es recomendable utilizar un vidrio como soporte para cortar con el estilete, así evitarás causar daños a la mesa o superficie de trabajo. Una vez dibujadas las piezas de tu bodegón, córtalas cuidadosamente con un estilete y extráelas. Quedarán en tu cartulina negra tan solo las tiras que separan cada objeto del bodegón. Ahora trabajarás con pedazos de papel celofán de tres colores: amarillo, azul y rojo (los colores primarios). Ubica tu cartulina negra sobre un papel periódico, con la cara dibujada en color blanco hacia arriba. Cubre con goma los espacios negros y coloca los pedazos de papel celofán que correspondan a los elementos de tu bodegón. Si quieres obtener colores secundarios, por ejemplo, el verde, tendrás que colocar un papel amarillo, volver a engomar los bordes y colocar encima un papel azul. Si quieres obtener colores terciarios, por ejemplo un verde-amarillo, puedes colocar dos papeles amarillos y encima un papel azul. Si necesitas obtener tonos cafés, intenta superponer los tres colores primarios. Cuando coloques tu vitral contra la luz, se revelarán los colores

que has creado. Suavemente, corta con el estilete los bordes excesivos de los papeles celofán. Repite este proceso con cada una de las piezas de tu vitral hasta que quede completo.

7. Discusión y conclusiones:

Después de encontrar tan extensa bibliografía referente a la educación artística y su importancia en el desarrollo humano, me queda claro que este no es un tema poco explorado, poco conocido o controversial. Existe un consenso a nivel académico, con respecto a los innumerables beneficios que ofrece la educación artística a las personas desde temprana edad. El problema no se encuentra en la teoría, sino en la práctica. A pesar de existir en todo el mundo un acervo extenso de argumentos a favor de la educación artística, los mismos autores, educadores, pensadores y conferencistas concuerdan en que las artes siguen relegadas a puestos secundarios dentro de los currículos escolares. Son indudables los esfuerzos que se han venido realizando en la última década a nivel de algunas organizaciones e instituciones internacionales, estatales, gubernamentales e independientes, para implementar mejoras en cuanto a la enseñanza artística escolar y comunitaria. Ejemplos que se han mencionado a lo largo de este estudio son la UNESCO, el INSEA, CLEA, la OEI, los departamentos de educación de algunos estados, como el de California, los ministerios de educación de países como Colombia, Venezuela y Ecuador y propuestas nacionales como Arteducarte. A lo largo del desarrollo de este proyecto, se puso en mi conocimiento la existencia de otras iniciativas artístico-educativas a nivel nacional, como la Corporación Artística Salacalle, el Camión de Arte, la Rana Sabia, la organización Crisfé y Regina Catz, propuestas con un menor alcance mediático que Arteducarte, pero con algunos

proyectos en curso. Son evidentes los esfuerzos por lograr una incorporación oficial y una estandarización de la educación artística en los programas escolares alrededor del mundo, sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer para que esta disciplina llegue a considerarse tan importante como las matemáticas, lenguaje o ciencias sociales. En el Ecuador mencioné el ejemplo de los lineamientos que surgieron en el 2002 para la Educación Artística en la Educación General Básica (EGB). Sin embargo, en el Plan de Fortalecimiento Curricular para cuarto de EGB del 2010, no se vuelve a mencionar la materia de artes plásticas y esta se encuentra excluida del tronco curricular estandarizado. Existen ahora sólo los lineamientos de educación artística para Bachillerato, dejando a la Educación Básica a la merced de lo que cada institución considere acerca de la educación artística. A parte de la investigación formal de mi proyecto, consulté con algunos colegas educadores, tanto de colegios privados como de escuelas públicas, acerca de cómo se maneja la educación artística en sus respectivas instituciones. Me contaron que los profesores no se basan en lineamientos normalizados, si no que ellos mismos deben formular los respectivos currículos para *artes plásticas*, *cultura estética*, *arte*, *plástica* o como se le conozca a esta materia en cada institución. Aprovecharé para reflexionar acerca de la estandarización de conocimientos en materias como las artes plásticas. Al inicio de esta investigación, mencioné algo acerca del programa Bolonia, cuyo objetivo fue estandarizar en un 100% los currículos universitarios en todo el continente Europeo. Si bien la estandarización absoluta facilita el intercambio estudiantil y la acreditación frente a un mercado laboral, pienso que no se debe subestimar el factor de la diversidad, que cobra importancia cuando se consideran los aportes únicos que cada lugar por su historia, gente, geografía y modus vivendi, puede aportar a la educación, sobre todo en el ámbito de las artes. Tal vez por eso se menciona que las carreras en humanidades podrían verse afectadas por

un programa enfocado en *normalizar* la educación para facilitar la entrada al mercado laboral. Trasladando esta problemática a la educación artística en nuestro país, el caso parece ser distinto al del programa de Bolonia. A pesar de que la institución educativa estudiada en el presente proyecto pertenece al BI, donde se esperaría que exista una estandarización global de los contenidos tratados en clase y de los resultados esperados por parte de los estudiantes, dicha estandarización no es evidente para la educación artística en la escuela primaria. Me parece que existe una suerte de desbalance entre lo que podría ser la apertura para contextualizar y diversificar el aprendizaje, y la presencia de lineamientos que garanticen una experiencia de enseñanza-aprendizaje íntegra en las artes plásticas. Actualmente, la educación general básica en varias instituciones educativas a nivel nacional, carece de lineamientos actualizados para la educación artística. A manera de una indagación personal y adicional a este estudio, dialogué con algunos maestros y maestras de artes plásticas de instituciones privadas de la ciudad de Quito y todos coincidieron en la siguiente afirmación: cada docente carga con la total responsabilidad y libertad para incorporar lo que cree importante con respecto a esta materia, y es el único responsable de configurar el currículo de artes plásticas. Esto podría generar diferencias abismales en la calidad de educación artística que reciben los estudiantes en diferentes provincias, ciudades e instituciones educativas. En pocas palabras, el balance se puede volcar hacia el desorden en lugar de honrar la diversidad. Una buena manera de mantener el balance entre la flexibilidad y la estandarización es contar con una base sólida que promueva el desarrollo de los principales componentes de la Educación Artística Basada en Disciplinas (DBAE): la práctica del arte, la crítica del arte, la historia del arte y el estudio de la estética. Varias instituciones educativas en Norteamérica se basan en estos principios y en los *National Visual Arts Standards*, un acta escrita en 1994 y vigente todavía que se encuentra

avalada por más de 50 organizaciones nacionales relacionadas a las artes y la educación (Day & Hurwitz, 2012, p. 345. Si bien la planificación específica del currículum de cada escuela o grado depende de los profesores de arte y la directiva de cada escuela y distrito, las bases del acta y los principios básicos de la DBAE mantiene una cohesión a nivel nacional, que asegura que en la mayoría de instituciones educativas, los estudiantes saquen el máximo provecho de lo que las artes visuales les pueden ofrecer. En el Ecuador carecemos de cualquier tipo de organización que en la actualidad garantice una educación artística de alta calidad para la educación general básica a nivel nacional.

Partiendo de ahí, analizaré mi estudio de caso. Debo admitir que llegué al colegio en el cual realizaría mi estudio, con la idea pre-concebida de que, por tratarse de una institución internacional, el currículum de artes plásticas se atendería a lineamientos establecidos a nivel institucional, como ocurre con algunas de las demás materias en las que, incluso los libros de texto, provienen del exterior. Me sorprendió conocer que la malla curricular de *Plástica* es formulada única y exclusivamente por la profesora de la materia. Después de atender a catorce sesiones de observación de esta clase con los dos paralelos de cuarto de EGB, y de analizar el currículo detenidamente, pude notar algunas fortalezas y algunos puntos débiles en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de las artes plásticas en esta clase. Me admiró gratamente la importancia que tiene, para la maestra, la interacción humana con sus estudiantes. Ella es profesora permanente de plástica, es decir, no rota con otros profesores, como en las demás materias, y ha sido profesora de plástica en este colegio durante veintiún años. Por esta razón consideré de gran importancia analizar el aspecto humano de sus clases, ya que muchas generaciones de estudiantes han pasado y seguirán pasando por ella en los próximos años. Con esto no quiero decir que el aspecto interpersonal no es importante

en las demás materias, pero le otorgué un mayor peso en el caso de Plástica, debido a que, en las otras clases, los profesores no son permanentes y rotan entre ellos, de modo que la profesora de Ciencias Sociales de este año no necesariamente dará la misma materia el año siguiente y los niños se expondrán a distintos maestros, aunque los programas se mantengan iguales o similares. Una de las fortalezas de la materia de *Plástica* es la relación maestro-estudiante. Me parece que el lenguaje y la empatía son componentes muy importantes dentro de la educación artística y tienen el poder para motivar a los estudiantes a expresar sus opiniones, emociones e interpretaciones del entorno libremente, algo que es básico para el ejercicio del pensamiento visual y para la expresión creativa. Los niveles de respeto, confianza y empatía existentes entre la maestra de arte y sus alumnos, si fueran guiados por lineamientos fuertes dentro de la educación artística, podrían coadyuvar enormemente al desarrollo artístico de los niños y niñas. Otra fortaleza de la maestra de Plástica es su prolijidad para enseñar las diversas técnicas que maneja, lo cual es positivo porque, a través del ejemplo y las demostraciones claras, los niños comprendían fácilmente los usos que se les puede dar a diversos materiales y desarrollaban las habilidades manuales para manejarlos. Un conocimiento amplio de los materiales y sus propiedades se puede convertir en un gran recurso para una posterior expresión creativa. Tengo que admitir, sin embargo, que, después de investigar a profundidad acerca de los beneficios, métodos, retos y demás implicaciones de la educación artística, se mostraron ante mi algunas falencias en los métodos de enseñanza-aprendizaje en la materia de plástica para los niños de cuarto de básica del colegio S.E.K. Tomando como ejemplos los lineamientos curriculares del estado de California para tercer grado, el nivel equivalente a cuarto de básica aquí en Ecuador y la propuesta curricular de *Eileen Prince* (2008) -una maestra norteamericana de artes plásticas-, se puede ver que, en este nivel, los estudiantes revisan los elementos

y principios artísticos: la línea, el color, el valor, el movimiento, el ritmo, la unidad, etc. y manejan el lenguaje artístico referente a los conceptos mencionados. En realidad, se introducen los elementos artísticos desde el primer grado de la primaria –segundo de básica- y, a partir de ahí se refuerzan con ejercicios aún más complejos hasta que en tercer grado –cuarto de básica- se incorporan al aprendizaje los principios artísticos. Al revisar el programa de la clase de Plástica (anexo 5), noté que las temáticas enlistadas no hacían referencia directa u ordenada al aprendizaje de los elementos y principios artísticos. En algunas partes estos se encuentran implícitos, por ejemplo en los capítulos *obtención, mezcla, tono y gama de un color, la mancha como elemento creador de formas, tipos de manchas, obtención de la sensación de volumen a través de líneas y obtención de volúmenes con plastilina*. En otros capítulos del programa, simplemente se enlistan actividades como *adorno navideño en fomix, sistema de rollos, elaboración de tarjeta en filigrana, trabajo con rollitos de papel ecológico, trabajos por el día de la madre, elaboración de animales en plastilina*, etc. Me interesaba saber si la profesora manejaría un lenguaje artístico enfocado en los elementos y principios artísticos durante sus clases y me di cuenta de que estas se enfocaban mayormente en el manejo adecuado de los materiales y técnicas, mas no en el aprendizaje de los conceptos involucrados en el trabajo y en su reafirmación verbal. Otro elemento faltante en las clases de Plástica fue el diálogo referente a los trabajos artísticos de los estudiantes o a las obras de artistas locales o representantes del arte universal. Los niños conversaban entre sí y con la profesora, pero no de una manera guiada. Por lo general, se espera que los niños de tercer grado puedan discutir, con argumentos y empleando un lenguaje artístico, acerca de sus propios trabajos y los trabajos de sus compañeros, comparar obras de distintos artistas e identificar los elementos y principios artísticos en dichas obras. Por lo que se, no se dedicaron sesiones a lo largo del año escolar, a la observación y argumentación

artísticas. Se podría decir que no existió una guía clara para promover y desarrollar el pensamiento visual de los niños. Las sesiones concluían con la finalización de los trabajos manuales y no había un análisis posterior. En algunas ocasiones, esto incluso era comprensible, ya que los trabajos resultantes eran muy similares entre sí. Si se fomentara la discusión y la argumentación en la clase de arte, los niños desarrollarían no solo un pensamiento crítico, si no también un lenguaje adecuado para expresarlo y esto se reflejaría en otras materias del currículo escolar, como Estudios Sociales, Social Studies y Natural Science, en las que se notaban niveles de expresión muy básicos por parte de los estudiantes. Pude corroborar que sus respuestas eran muchas veces cortas, sencillas y faltas de lenguaje argumentativo. Debo mencionar, sin embargo, que, al menos en el caso de Ciencias Sociales, las maestras no aportaron al desarrollo de un ambiente abierto a la argumentación, ya que solicitaban a los estudiantes responder específicamente a las preguntas y en un par de ocasiones mostraron desinterés por algunas anécdotas adicionales de los niños.

Otro punto crítico de la materia de Plástica fue el desbalance entre la enseñanza de las técnicas y el desarrollo de la creatividad. Aunque la profesora de arte considera que sus clases dan importancia a la creatividad de los niños, la calidad de los trabajos demuestra, en muchas ocasiones, lo contrario. Se podría decir que varias de las sesiones se desarrollaron bajo un tinte artesanal más que artístico. Me llamó la atención que, en sus cuestionarios, los niños hablaron recurrentemente de cómo *vuela su imaginación* en las clases de plástica. Considero que, bajo los parámetros a los que han sido expuestos durante su educación artística en años anteriores –y, considerando que han tenido la misma maestra de plástica desde el inicio de su educación básica- ellos han desarrollado cierta visión acerca de lo que significa *dejar volar la imaginación* o ser creativos, y esta

se reduce a las pocas decisiones que pueden tomar con respecto a sus trabajos o a realizar *dibujos libres* ocasionalmente. El tema de los dibujos libres es algo que también me interesa abordar. El dibujo libre, a simple vista, parece un trabajo que permite una máxima expresión de la creatividad y no creo que esto sea falso, sin embargo, considero que esta actividad puede tener más aristas de las que aparenta. Muchas veces se utilizan estos trabajos a manera de *comodín* o carta blanca para pasar el tiempo, por ejemplo, cuando el maestro no tiene tiempo para dedicar su atención a actividades más complejas, o bien a manera de premio para los niños, ya que esta suele ser una de las actividades que más gustan realizar. De lo que pude observar, para designar un trabajo libre, la maestra sólo tenía que decir *hoy vamos a realizar dibujo libre, tomen una hoja y utilicen los materiales de su cartuchera*, y la hora transcurría sin más palabras que las conversaciones de los niños. Nancy Beal y Gloria Miller (2001) en su libro *The art of teaching art to children*, hacen referencia a un sinnúmero de actividades artísticas que realizan con niños de varias edades en sus clases. Cuando se trata de explorar alguna técnica de dibujo o pintura, muchas veces las temáticas son libres, pero siempre van acompañadas del diálogo entre profesor y alumno, por ejemplo: la maestra nota que un estudiante comienza a dibujar animales; ella se acerca y pregunta al niño cosas como ¿Te gustan los animales? ¿Esos animales son salvajes o domésticos? ¿Los has visto alguna vez? ¿Dónde viven? Y en base a lo que el niño responde, se arma un diálogo que le permite explorar sus propias ideas a profundidad, aumentando sus recursos creativos para enriquecer su expresión creativa. Incluso, de un trabajo libre pueden surgir preguntas como ¿Qué elementos artísticos estás utilizando? ¿Te parece que tu trabajo tiene unidad? ¿Cómo podrías hacer para que se vea más balanceado? De esta manera, un trabajo *libre* se convierte en un ejercicio guiado con el propósito de desarrollar la creatividad y, al mismo tiempo, el pensamiento visual del niño. Volviendo al

pensamiento visual, es necesario que los estudiantes se expongan constantemente a trabajos de artistas locales, obras del arte universal y, de ser posible, expresiones artísticas de diferentes culturas. Esto tampoco ocurre a lo largo del currículo de plástica para cuarto de básica. En sus cuestionarios, los niños y niñas corroboraron no encontrarse familiarizados con dichas formas de arte. De los cuarenta y tres niños, uno solo mencionó a Guayasamín como artista local. Entrar en contacto con los artistas locales y discutir acerca de sus obras no solo desarrolla un vocabulario y lenguaje propios del pensamiento crítico, si no que también contextualiza el aprendizaje artístico de los niños con su entorno, su historia, geografía, gente, costumbres, etc. y lo vuelve vivencial.

En base los aspectos mencionados con respecto a la clase de Plástica, establecí ciertos objetivos para mi propuesta de proyectos extracurriculares inter-disciplinarios. Pienso que los proyectos propuestos estimularán tres puntos clave en el aprendizaje artístico de los niños: el conocimiento de los elementos y principios artísticos, el desarrollo de la creatividad y el contacto directo con expresiones artísticas y culturales de nuestro país y de otros lugares del mundo. Para abarcar estos tres puntos, los proyectos que propongo detallan, al inicio de cada ejercicio, los elementos y principios artísticos que se trabajarán en mayor profundidad. Así, al comenzar cada proyecto, los niños pueden recurrir al glosario de términos, comprender ciertos conceptos básicos y enfrentarse a un vocabulario artístico que poco a poco les resultará más familiar. Con respecto a la creatividad, mi idea con los proyectos es, primero, generar curiosidad con respecto a las temáticas propuestas, relacionadas con Social Studies, Estudios Sociales y Natural Science, y motivar al niño a buscar ideas originales en base a las sensaciones, opiniones e impresiones que genere en él lo aprendido o descubierto. De cierta manera,

busco estimular la creatividad de manera guiada, para que las expresiones artísticas resultantes posean intención, y los niños comprendan que el arte es una forma de comunicar al mundo su propia manera de concebir la realidad. Tal vez de esta manera las expresiones *dejar volar la imaginación y trabajo libre* adquieran una nueva dimensión. En cuanto al contacto con el entorno, he planteado los proyectos a manera de misiones para los niños. Cada proyecto incluye una serie de referencias visuales a las que los niños pueden acceder a través del internet, pero contienen un elemento clave de investigación que requiere de la movilización para llegar a lugares específicos donde encontrarán la información que necesitan para llevar a cabo sus proyectos. Estos lugares incluyen el Centro Histórico, algunos museos, parques, plazas; incluso propongo recorridos por la ciudad en busca de ciertos elementos claves para cada proyecto, para motivar a los niños a poner más atención a lo que ocurre a su alrededor. Como mencioné antes, la idea de recorrer la ciudad fue inspirada en el movimiento situacionista, que propone un aprendizaje profundo acerca del entorno en base a lo que llaman *vagar sin rumbo*. Acciones como *atravesar un territorio, reconocer un lugar, percibir sonidos, explicar una ciudad, inventar una geografía, guiarse por los olores*, entre otras, contenidas en el libro *Walkscapes*, de Francesco Careri (2001), me inspiraron en la elaboración de algunos de los proyectos. Al mismo tiempo, la propuesta de movilización e investigación en diversos lugares de la ciudad y sus alrededores, convierte a este proyecto en una propuesta participativa. Yo esperarí que los familiares y amigos de los niños puedan interesarse e involucrarse con los proyectos, acompañando a los artistas en sus misiones y ayudándolos a cumplirlas. La posibilidad de explorar el entorno fuera del recinto escolar y la participación familiar son dos de las ventajas de elaborar una propuesta extracurricular. Otra ventaja es la libertad de los profesores de cada materia para proponer estos proyectos a los niños a manera de

refuerzo para algunas de las temáticas de sus clases, sin la necesidad de elaborar una reforma al currículo de las clases, algo que involucraría la aprobación previa por parte de la directiva de la sección primaria y del colegio.

A través del conocimiento de la teoría -que nos permite hablar en un lenguaje artístico y discutir acerca de las expresiones humanas en este campo-, el desarrollo de la creatividad y la observación cercana del entorno, los niños van a adquirir herramientas y recursos para desarrollar un pensamiento visual. Dado que esta cualidad cognitiva es una forma de pensamiento crítico y este, a su vez, es una de las bases del aprendizaje de disciplinas como Estudios Sociales y Ciencias Naturales, escogí ciertas temáticas de las materias que he mencionado anteriormente procuré ligarlas con misiones artísticas, de modo que las destrezas de percepción, comprensión, interpretación, argumentación y expresión ocurran a nivel interdisciplinario, rompiendo con los esquemas de que cada materia se aprende por separado y requiere de habilidades diferentes y exclusivas para cada disciplina. Los parámetros en los que me basé para escoger las temáticas de Sociales, Social Studies y Science fueron, la compatibilidad para trasladar los contenidos revisados a un lenguaje artístico y el potencial para motivar a los niños a asombrarse de y a cuestionar su entorno al mismo tiempo. Un ejemplo claro es la publicidad. En la actualidad, la niñez y la juventud se ven bombardeadas diariamente por mensajes visuales que muchas veces se valen de nociones estéticas y artísticas para ejercer su poder de convencimiento con respecto a la venta de productos, ideas, conceptos, comportamientos e inclinaciones políticas (Barbosa en UNESCO, 2003, p. 24). En nuestra incapacidad para leer la información visual -de la que estamos rodeados diariamente- relacionada a la publicidad, la política y los negocios, nos convertimos en presas del aprovechamiento por parte de quienes manejan tal información visual. Por

esta razón, me pareció importante dirigir las miradas de los niños hacia los anuncios publicitarios, proponiéndoles mirarlos desde una perspectiva crítica y revertirlos creativamente, para persuadir a la población infantil de tomar consciencia respecto a lo que consumen.

Si bien esta investigación y la subsecuente propuesta educativa se desarrollaron a partir de un estudio de caso, considero que el trabajo podría expandirse para abarcar a una mayor población de niños y niñas de la educación general básica. Las condiciones mencionadas anteriormente, respecto a la falta de lineamientos oficiales para la educación artística en la EGB hace posible que los proyectos aquí propuestos se conviertan en un recurso beneficioso para cualquier estudiante que se interese por ellos. El hecho de tratarse de una serie de proyectos extracurriculares también confiere versatilidad a la propuesta, ya que no se encuentra sujeta a las políticas de las instituciones educativas. Un objetivo a mediano o largo plazo, para esta propuesta, puede ser expandirse y publicarse eventualmente a manera de un libro interactivo para ser difundido en varias instituciones educativas o fuera de ellas.

Considero que, quien se dedica a enseñar se convierte en aprendiz de su propio trabajo y aprende *tanto como los que aprenden*. A lo largo de este proceso de investigación, exploración y proposición, tuve la oportunidad de mirar en retrospectiva cada paso y decisión tomados y me di cuenta de que cada nuevo descubrimiento me resultaba en ideas para mejorar etapas anteriores de mi proyecto. Quisiera proponer algunas mejoras, en caso de que este trabajo pudiera reproducirse en otras instituciones y otros niveles educativos. En cuanto al componente presencial, pienso que se aprovecharía mejor el tiempo si las sesiones se distribuyeran a lo largo de todo el año

escolar y se evitara el último mes de clases, debido a los horarios irregulares y a las ocupaciones diversas de los maestros, que, en este caso, alteraron el desarrollo normal de las clases. También opino que algunas preguntas de las entrevistas a los maestros y los cuestionarios diseñados para los niños, podrían reformularse o añadirse, para brindar información más extensa y precisa con respecto a los procesos de enseñanza aprendizaje de cada materia, en especial *Plástica* o Artes Plásticas. En el caso de esta última, se podrían incluir preguntas relacionadas a la adquisición de vocabulario y a la comprensión de conceptos artísticos. También se podría averiguar si los niños están conscientes acerca del potencial expresivo de las artes plásticas, preguntándoles qué expresan a través de sus trabajos (¿emociones, gustos, experiencias, opiniones, frustraciones?). Me gustaría, también, indagar con mayor profundidad en lo que significa para los niños *dejar volar la imaginación*, para desenmascarar este convencionalismo y descubrir qué existe detrás de dicha frase y si realmente están desarrollando su creatividad. Al escuchar las entrevistas, caí en cuenta de que los profesores, en algunas ocasiones, se desviaron ligeramente de las preguntas. Pienso que la experiencia será un buen maestro en cuanto al manejo de las conversaciones, y la lección aprendida es que, como entrevistador, uno tiene que mantenerse atento a obtener la información que se desea y devolver sutilmente, las temáticas a su curso inicial cuando estas se desvíen. En el intento de comprender todo lo que los profesores me compartían, se me pasó por alto este detalle en ciertos momentos. Otra cosa que me encantaría hacer es incorporar al estudio conversaciones personales y grupales con los niños y llevar a cabo ciertos ejercicios de diagnóstico, en especial con respecto al pensamiento visual. Se podría, por ejemplo, exponerlos a ciertas obras artísticas y pedirles hablen de ellas, para visualizar su nivel de reflexión, conocimiento de la teoría, lenguaje y expresión oral, en vivo.

Llevar a cabo este proyecto representó para mí una experiencia enriquecedora, tanto a nivel académico como humano. Pude presenciar un elemento clave de la educación: la interacción entre maestros y estudiantes, y desarrollar un criterio renovado acerca de cómo las relaciones interpersonales pueden aportar o no a los procesos de enseñanza-aprendizaje. También me permitió corroborar, en un caso específico, cómo la falta de lineamientos para la educación artística puede generar vacíos en el aprendizaje de una disciplina tan completa y enriquecedora para cualquier otra disciplina del currículo y para el desarrollo personal de los niños y niñas. En la práctica, este proyecto me llevó a recorrer la ciudad *sin rumbo* y renovar conexiones con mi entorno cultural que se habían descuidado con el tiempo; se reavivó mi admiración por el arte local y sus autores y se removieron -aún más- mis cuestionamientos acerca de los sistemas que rigen nuestra sociedad actualmente, algo que siempre puede adquirir una voz a través del arte. En el intento de elaborar proyectos para enriquecer el aprendizaje artístico de los niños, me sumergí en un proceso de desarrollo de mi propia capacidad de interpretación, argumentación, expresión escrita, resolución de problemas, creatividad, conexión con el entorno e, incluso, participación familiar.

A manera de conclusión de este proceso de investigación, puedo afirmar y confirmar que el arte es una disciplina indispensable para el desarrollo integral del ser; y por su puesto que es agradable.

8. Bibliografía

- Acosta, S. (2014). *Lo que queda del Plan Bolonia. El País*. Obtenido de: <http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/23/actualidad/1400872460_952406.html>. [Consultado en marzo, 2015].
- Arteducarte. (2013). *Creando experiencias significativas en arte, educación y cultura*. Obtenido de: <http://www.arteducarte.com/noticiaEC.asp?id_noticia=310786&id_seccion=198>. [Consultado en agosto, 2013].
- Artes Visuales. (2013). *Matiz. Artes Visuales*. Obtenido de: <<http://artescarlota.blogspot.com/2013/05/matiz-hue-es-el-estado-puro-del-color.html>>. [Consultado en abril, 2015].
- Arts Connected. (s.f.) *Enciclopedia: Balance. Visual elements and principles. The artist's toolkit*. Obtenido de: <http://www.artsconnected.org/toolkit/encyc_balancesymmetry.html>. [Consultado en abril, 2015].
- Arts4.X.com. (2011). *Distorsión. Diccionario enciclopédico de arte y arquitectura*. Obtenido de: <<http://www.arts4x.com/spa/d/distorsión/distorsión.htm>>. [Consultado en abril, 2015].
- Atelhis, l'Atelier de l'Histoire. (2006). *El arte del vitral: historia y técnicas. Los vitrales de Porta Rossa*. Obtenido de: <<http://www.vidrierasportarossa.info/histoire1.html>>. [Consultado en abril, 2015].
- Azar, S. (s.f.) *Consejo Latinoamericano de la Educación por el Arte. CLEA*. Obtenido de: <<http://boletinlea.bligoo.cl/quienessomos>>. [Consultado en octubre, 2014].
- Barbosa, A. M. (2003). *Arte/Educación en Brasil: hagamos educadores del arte. Métodos, contenido y enseñanza de las artes en América Latina y el Caribe*. UNESCO. París. Pp. 20-26.
- Beal, N. y Miller, G. B. (2001). *The art of teaching art to children in school and at home*. FSG Books. First edition. New York.
- Boveri, J. C. s.f. *Pintores Latinoamericanos. Blogger*. Obtenido de: <<http://www.pintoreslatinoamericanos.com>>. [Consultado en marzo, 2015].
- Briones, J. s.f. *Diferencia entre figura y forma. 3er semestre: "Introducción al diseño"*. Obtenido de: <<http://dsgcolegiomexico.blogspot.com/2012/09/diferencia-entre-figura-y-forma.html>>. [Consultado en marzo, 2015].
- Bugarín, R. (2009). *Educación superior en América Latina y el proceso de Bolonia: alcances y desafíos*. REMO. Vol. 4 (16). Pp. 50-58.

- California Department of Education. (2011). *A look at Third Grade in California Public Schools and the Common Core State Standards*. United States of America.
- Cevallos Estarellas, P. (2011). *Acuerdo 306-11*. Dirección Nacional de Currículo. Ministerio de Educación del Ecuador.
- Chen, X., Arch, B y Arch, M. (2009). *Seeing differently: cartography for subjective maps based on dynamic urban data*. Partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Architecture Studies. Massachusetts Institute of Technology.
- Comic Club de Guayaquil. (2012). *Bienvenidos al blog del del Comic Club de Guayaquil. Nuevo material didáctico "Educación Artística" para Bachillerato Región Costa*. Obtenido de:
<<http://comicclubguayaquil.blogspot.com/2012/04/nuevo-material-didactico-educacion.html>>. [Consultado en octubre, 2014].
- del Corral, M. (2003). *Prefacio. Métodos, contenido y enseñanza de las artes en América Latina y el Caribe*. UNESCO. París. Pp. 5-7.
- Day, M. y Hurwitz, A. (2012). *Children and their art. Art education for elementary and middle schools*. Wadsworth. Ninth edition. United States of America.
- Definición ABC. (2015) *Paisajismo*. Obtenido de:
<<http://www.definicionabc.com/general/paisajismo.php>>. [Consultado en abril, 2015].
- Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Third edition. United States of America.
- Díez Gutierrez, E. J. (2009). *El capitalismo académico y el Plan Bolonia*. Universidad de León. Pp. 1-11.
- Douglas, K. M., Jaquith, D. B. (2009). *Engaging Learners through artmaking. Choice-based art education in the classroom*. Teachers College Press. United States of America.
- Ediciones Villalba. (2012). *Educación artística*. Obtenido de:
<<http://edicionessvillalba.com>>. [Consultado en octubre, 2014].
- Editorial Educarte. (2014). *Libro Educación Artística I*. Obtenido de:
<<http://Oilpaintingfactory.com>> [Consultado en octubre, 2014].
- Eisner, E. W. (2002). *The arts and the creation of mind*. Yale University Press. United States of America.
- Emobpi. (2005). *Educación artística*. Tema preparado para la 57ª semana del 60º aniversario de la UNESCO. UNESCO.

- Enciclopedia Británica. (2015). *Relief. Sculpture*. Obtenido de: <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/497046/relief>> [Consultado en abril, 2015].
- Errázuriz, L. H. (2003). *II. Mejorar la calidad de la educación artística en América Latina: un derecho y un desafío. Métodos, contenido y enseñanza de las artes en América Latina y el Caribe*. UNESCO. París. Pp. 15-19.
- Explored. (2015). *Padre e hijo en el arte del vitral. Explored: archivo digital de noticias desde 1994*. Obtenido de: <<http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/padre-e-hijo-en-el-arte-del-vitral-340084.html>> [Consultado en abril, 2015].
- Fajardo, V. (2003). *I. Introducción. Situación y desafíos de la enseñanza del arte en América Latina y el Caribe. Métodos, contenido y enseñanza de las artes en América Latina y el Caribe*. UNESCO. París. Pp. 9-14.
- Formaro, A. (2014). *Children's Museum: a hands on learning adventure*. Kinderart. Obtenido de: <<http://www.kinderart.com/artsspeak/kidsmuseum.shtml>>. [Consultado en abril, 2015].
- Foto Nostra. (s.f.). Diccionario. Lienzo. Obtenido de <<http://www.fotonostra.com/glosario/lienzocanvas.htm>>. [Consultado en abril, 2015].
- Fundación Guayasamín. (s.f.) *Guayasamín*. Obtenido de: <<http://www.guayasamin.org/index.php>> [Consultado en abril, 2015].
- Gadamer, H. G. (1991). *La actualidad de lo bello*. 1ª edición. PAIDÓS. Barcelona.
- Graham, M. A. (2007). *Art, Ecology and Art Education: Locating Art Education in a Critical Place-based Pedagogy*. *Studies in Art Education*. A journal on Issues and Research. 48 (4). Pp. 371-395.
- Halpine, S. (2004). *Introducing molecular visualization to primary schools in California: The START teaching Science through Art program*. *Journal of Chemical Education*. Vol. 81 (10). Pp. 1431- 1436.
- Halpine, S. s.f. *START! Teaching Science through Art*. Obtenido de: <<http://susanahalpine.com/STArt/AboutSTArt/aboutSTArt.htm>>. [Consultado en marzo, 2015].
- Henry Rousseau.org. (2015). Henry Rousseau. The complete Works. Obtenido de: <<http://www.henrirousseau.org>>. [Consultado en abril, 2015].
- Hernández, F. (2001). *La necesidad de repensar la educación de las Artes Visuales y su fundamentación en los estudios de Cultura Visual*. Congreso Ibérico de arte-educación. Porto, Portugal.

- Hervé Tullet. (2015). *Blop! Send me some Blop's pictures*. Obtenido de: <<http://www.herve-tullet.com/en/boite-1/Blop.html>>. [Consultado en abril, 2015].
- Hetland, L., Winner, E., Veenema, S., Sheridan, K., (2013). *Studio thinking 2. The real benefits of visual arts education*. Second edition. Teacher's college press.
- Housen, A. (2001). *Visual Thinking Strategies. Eye of the beholder: Research, theory and practice. Visual understanding in education*. Pp. 1-26.
- Icarito. (2012). *La escultura. Enciclopedia. Primer ciclo básico*. Obtenido de: <<http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/educacion-artistica/artes-visuales/2010/05/29-9088-9-la-escultura.shtml>>. [Consultado en abril, 2015].
- Informa RN. (2013). *Ernesto Gualle, pintor ecuatoriano*. YouTube. Obtenido de: <<https://www.youtube.com/watch?v=dJv0zTDr4Oc>>. [Consultado en abril, 2015].
- InSEA . (s.f.). *InSEA. International Society for Education Through Art. About*. Obtenido de: <<http://insea.org/insea/about>>. [Consultado en octubre, 2014].
- InSEA. (2014). 34th World congress of the International Society for Education Through Art (InSEA 2014). Obtenido de: <<http://www.insea2014.com/index.html>>. [Consultado en octubre, 2014].
- Itten, J. (1975). *Arte del color: aproximación subjetiva y descripción objetiva del arte*. Edición abreviada. Editorial Bouret. Paris.
- Iwai, K. (2002). *La educación artística, un desafío a la uniformización*. Perspectivas. UNESCO. Vol. XXXII. No. 4.
- Jiménez, L., Aguirre, I., Pimentel, L. (2009). *Educación artística, cultura y ciudadanía*. Fundación Santillana. Madrid.
- Krug, D. H., Cohen-Evron, N. (2000). *Curriculum integration positions and practices in art education. Studies in art education. A journal of issues and research*. 41 (3) pp. 258-275.
- Lee Phillips, M. (2012). *Synesthesia. Neuroscience for kids*. Obtenido de: <<https://faculty.washington.edu/chudler/syne.html>>. [Consultado en abril, 2015].
- Lewis, D., Covell, K., McNeil, J. (2007). *Teaching children's rights through art. Human rights*. Red 5. Unicef Canada.
- Llinas, C. (2014). *Dibujos mágicos: técnica de esgrafiado para niños. Nuestro mundo creativo*. Obtenido de: <<http://www.carolinallinas.com/2014/11/dibujos-magicos-tecnica-de-esgrafiado.html>>. [Consultado en abril, 2015].

- Manifold, M. (1995). *Art education in the social studies. ERIC Digest*. Obtenido de: <<http://www.ericdigests.org/1996-4/art.htm>>. [Consultado en marzo, 2015].
- McArdle, T. (2015). *Still life paintings and drawings. Art is fun*. Obtenido de: <<http://www.art-is-fun.com/still-life-paintings.html>>. [Consultado en abril, 2015].
- Marín, R. (2003). *Didáctica de la educación artística*. Pearson, Prentice Hall. Madrid.
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2010). *Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media*. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá.
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2010). *Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica, 4 año*. Quito-Ecuador.
- Ministerio de Educación del Ecuador. (s.f.). Lineamientos curriculares para el bachillerato general unificado. Asignatura de Educación Artística. Primer curso de bachillerato.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela. (2012). *Educación Artística. Primer año. Nivel de educación media*. Primera Edición. Caracas.
- Moreno, S. (2013). *El esgrafiado: una técnica artística que se puede trabajar en educación infantil*. Trabajo fin de grado. Escuela universitaria de magisterio de la Universidad de Valladolid.
- Mulder-Slater, A. (2014). *Printmaking 101. KinderArt*. Obtenido de: <<http://www.kinderart.com/printmaking/print101.shtml>>. [Consultado en abril, 2015].
- Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. (2013). *Curso vacacional Precolombinitos*. Obtenido de: <<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.401019306675472.1073741835.340116666099070&type=1>>. [Consultado en agosto, 2013].
- Museo Chileno de Arte Precolombino. (s.f.) *Culturas precolombinas*. Obtenido de: <<http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/>>. [Consultado en abril, 2015].
- Museo de los niños. (s.f.) *El museo*. Obtenido de: <<http://www.maravillosarealidad.com>>. [Consultado en agosto, 2013].
- National Gallery of Art. (2015). *Henri Rousseau. NGA Kids*. Obtenido de: <<https://www.nga.gov/kids/linkrousseau.htm>>. [Consultado en abril, 2015].
- Oefner, F. (2013). *When science meets art. TEDxWarkick*. Obtenido de: <<https://www.youtube.com/watch?v=vYN-anlXcBs>>. [Consultado en marzo, 2015].

- Ontañón, A. (2012). “*La vanguardia no se rinde*”: *Guy Debord y el situacionismo*. *SITUACIONES. Revista de historia y crítica de las artes de la Escola de l’art de Barcelona*. Obtenido de: <<http://situaciones.info/revista/la-vanguardia-no-se-rinde-guy-debord-y-el-situacionismo/>>. [Consultado en marzo, 2015].
- Padres en la escuela. (2015). *Textos publicitarios para niños de primaria*. Obtenido de: <<http://www.padresenlaescuela.com/textos-publicitarios-para-ninos-de-primaria/>>. [Consultado en abril, 2015].
- Paredes, S. (2008). *Fluorescencia y fosforescencia. Cluster: divulgación científica*. Obtenido de: <<http://cluster-divulgacioncientifica.blogspot.com/2008/12/fluorescencia-y-fosforescencia.html>>. [Consultado en abril, 2015].
- Piper, C. (2014). *Teaching art history and aesthetics. Visualarts4learning*. Obtenido de: <<https://sites.google.com/site/visualarts4learning/week-seven-resources>>. [Consultado en abril, 2015].
- Prince, E. S. (2008). *Art is fundamental. Teaching elements and principles of art in elementary school*. Zephyr Press. United States of America.
- Rollano, D. (2004). *Educación plástica y artística en educación infantil. Una metodología para el desarrollo de la creatividad*. Ideas Propias. 1ª edición. España.
- Ruiz Olabuénaga, J. I. (2012). *Metodología de la investigación cualitativa*. Quinta edición. Universidad de Deusto. Bilbao.
- Ruppert, S. (2006). *Critical evidence: how the arts benefit student achievement*. National Assembly of State Arts Agencies. Washington.
- Rusbult, C. (2008). *Critical thinking skills in education and life*. The American Scientific Affiliation. Obtenido de: <<http://www.asa3.org/ASA/education/think/critical.htm>>. [Consultado en marzo, 2015].
- Sánchez, G. (2010). *Educación estética y educación artística. Reflexiones para una enseñanza creativa*. Aula. 16. Pp. 21-32.
- S.E.K. Ecuador International School. (2014). *Educación global para un mundo global. Proyecto Educativo*. Obtenido de: <<http://www.sekquito.com/proyecto-educacional.aspx>>. [Consultado en octubre, 2014].
- Siglio Press. (2015). *Extrapolations and interpolations: maps that chart the unexpected*. Obtenido de: <<http://sigliopress.com/extrapolations-and-interpolations-maps-that-chart-the-unexpected/>>. [Consultado en abril, 2015].
- Siglio Press. (2015). *Everything sings. Maps for a narrative atlas. Denis Wood*. Obtenido de: <<http://sigliopress.com/book/everything-sings/>>. [Consultado en abril, 2015].

- Silva, B. y Oliveira, M. (2013). *Una imagen sobre la educación artística en la actualidad*. European Review of Artistic Studies. Vol. 4. No. 1. Pp. 54-75.
- Smith, P. K., Pellegrini, A. (2011). *Aprendiendo a través del juego. Enciclopedia sobre el desarrollo en la primera infancia*. Centre of excellence for early childhood development. Quebec. Pp. 1-6.
- TATE. s.f. *Mixed media. Online Resources*. Obtenido de:
<<http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/m/mixed-media>>.
[Consultado en abril, 2015].
- Tersiisky, D. (2004). *Unity. The elements and principles of design*. Obtenido de:
<<http://nwrain.net/~tersiisky/design/unity.html>>. [Consultado en abril, 2015].
- Tiger Color. (2015). *Basic color schemes. Introduction to color theory*. Obtenido de:
<http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-theory-intro.htm#warm_cool_colors>. [Consultado en abril, 2015].
- Tollefson-Hall, K. L. (2009). *Alternativeness in art education: case studies of art instruction in three non-traditional schools*. Theses & dissertations. University of Iowa.
- USFQ. (2012). *Quito declara su flora y fauna patrimoniales y emblemáticas con colaboración de profesores USFQ*. Noticias USFQ. Obtenido de:
<<http://noticias.usfq.edu.ec/2012/07/quito-declara-su-flora-y-fauna.html>>.
[Consultado en abril, 2015].
- Universidad Alberto Hurtado. (s.f.). *Taller de investigación cualitativa*. Obtenido de:
<<http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/267/Diseño%20Investigación%20Cualitativa.pdf>>. [Consultado en enero, 2014].
- Universidad de los Andes. (2014). *¿Qué es arquitectura? Departamento de arquitectura*. Obtenido de:
< <http://arquitectura.uniandes.edu.co/pregrado/que-es-arquitectura/>>.
[Consultado en abril, 2015].
- Vicenzi, A. (2014). BOLETINCLEA. *Feliz día de la educación por el arte en Latinoamérica*. Obtenido de: <<http://boletinclea.bligoo.cl/feliz-dia-de-la-educacion-por-el-arte-en-latinoamerica>>. [Consultado en octubre, 2014].
- Visual Thinking Strategies. (2015). *What is VTS?* Obtenido de:
<<http://www.vtshome.org/what-is-vts>>. [Consultado en enero, 2015].
- Walter, S. (2015). *Maps. Stephen Walter*. Obtenido de:
<<http://www.stephenwalter.co.uk/wp/maps/>>. [Consultado en abril, 2015].
- Wordreference.com. (2015). *Fachada*. Obtenido de:
<<http://www.wordreference.com/definicion/fachada>>. [Consultado en abril, 2015].

Zainal, Z. (2007). *Case study as a research method*. Jurnal Kemanusiaan. Bil 09. Pp. 1-6.

Zomb, I. (s.f.). Ilya Zomb Paintings. Obtenido de <<http://www.zombart.com/Index.html>>. [Consultado en octubre, 2015].