

“TODO LO QUE COMUNICAS...”
Jóvenes creativos a partir de la publicidad impresa

AUTORES

Liliana Arias Delgado

Yuly Andrea Piracoca

Jesús David Palacios

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS
CHIA
CUNDINAMARCA
2006

“TODO LO QUE COMUNICAS...”
Jóvenes creativos a partir de la publicidad impresa

LILIANA PATRICIA ARIAS DELGADO
YULY ANDREA PIRACOCA HERRERA
JESUS DAVID PALACIOS

PROYECTO DE GRADO

ASESORÍA
MARÍA ELENA RONDEROS
Maestra en Educación Estética

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS
CHIA
CUNDINAMARCA
2006

Nota de aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Bogotá 14 de enero de 2006

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	7
1. ANTECEDENTES.....	10
1.1 La institución donde trabajaríamos.....	11
1.2 De estudiantes a docentes.....	16
1.3 Dos experiencias que convergen en una propuesta final de Investigación. De septiembre a noviembre de 2004	
• <i>Historia del arte, una manera diferente de ver la realidad</i>	17
• <i>Influencia del medio sobre la creatividad</i>	22
1.4 Se inicia un proyecto conjunto. 1º semestre de 2005.....	27
1.5 Se identifican problemas pedagógicos y del contexto.....	34
2. MARCO CONCEPTUAL.....	36
2.1 La educación artística y el potencial comunicativo de los niños.....	37
2.2 La necesidad interior fundamento de la creación artística.....	39
2.3 La historia del arte muestra el espíritu del ser humano.....	40
2.4 Procesos mentales y comportamiento frente a la Publicidad.....	44
3. REDEFINICIÓN Y FOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.....	49

4 LA PROPUESTA PEDAGÓGICA:

4.1 Objetivos.....	56
4.2 El estudiante, la sociedad, la escuela y el docente que implicarían esta propuesta.....	58
4.3 Metodología.....	60
4.4 Didácticas.....	62
4.5 Programa.....	63
4.6 Evaluación.....	69
BIBLIOGRAFÍA.....	70
ANEXOS.....	71

TABLA DE CONTENIDO DE ANEXOS

Anexo A. Encuesta de entrada grado 11.....	71
Anexo B. Encuesta grado 7.....	74
Anexo C. Planeación de Yuly Piracoca y David Palacios.....	75
Anexo D. Observador Yuly Piracoca, Jesus David Palacios.....	76
Anexo E. Planeador de actividades Yuly Piracoca, Liliana Arias David Palacios.....	82
Anexo F. Diario de campo de (2/2004).....	93

INTRODUCCIÓN

Actualmente la publicidad que se propaga a través de los medios de comunicación, ejerce una gran influencia en la sociedad afectando la toma de decisiones y el ejercicio de la libertad. Esta circunstancia le hace frente a los procesos de creación, de expresión, y de conocimiento de las raíces del legado cultural, que debieran proponerse en el aula. Esta es la problemática cultural que despertó un interés común en las tres personas que llevamos a cabo este proyecto de exploración pedagógica inspirada en el carácter y los objetivos de la investigación-acción participante, cuyos resultados se presentan en este documento.

Esta investigación se materializa en el proyecto pedagógico: “**TODO LO QUE COMUNICAS...Jóvenes creativos a partir de la publicidad impresa**”, que se diseñó y experimentó en el colegio Maria Auxiliadora de Chía, con las estudiantes de 7º y 8º. El principal resultado de este proyecto es una propuesta pedagógica que busca formar a las estudiantes para que estén en capacidad de realizar proyectos de creación artística plástica, a partir de una lectura sensitiva, selectiva, reflexiva, crítica y propositiva sobre su contexto visual, teniendo como pretexto las imágenes publicitarias, dándose cuenta del momento en el que viven.

En el diseño e implementación de éste proyecto convergen los resultados de la experimentación de dos proyectos anteriores diferentes, cuyos logros, desaciertos

y dificultades nos permitieron definir más claramente el objeto de estudio de esta investigación. Fueron éstos:

1. “Historia del arte una manera diferente de ver la realidad”, del cual se retoma la importancia de la historia del arte en la educación artística, puesto que enriquece la manera particular de ver la realidad que suscita ésta área. De este proyecto se retoma además la idea de plantear la percepción como punto de partida para generar procesos de pensamiento creativo, y de investigación y creación en la enseñanza de las artes plásticas en el aula.

2. “La influencia del medio sobre la creatividad”. De éste proyecto se retoma el reconocimiento de la influencia que ejercen los medios de comunicación masiva sobre la juventud, en particular la publicidad impresa con el color, la palabra escrita y las imágenes. Se observó que la publicidad impresa transmite ideas que inhiben la libertad de criterio e inducen al consumo.

Durante la exploración pedagógica realizada, se lograron cambios positivos de actitud en las estudiantes y nuevos aprendizajes que las llevaron a manifestarse cada vez más entusiastas con las tareas realizadas, alcanzando resultados satisfactorios en sus proyectos finales. También se identificaron una serie de problemas relativos a la formación artística previa de las estudiantes que no se pudieron superar, como fueron por ejemplo las dificultades que tienen para expresarse con creatividad y autonomía expresiva. Además se presentaron dificultades con el contexto institucional, donde a la educación artística visual y plástica se le resta importancia en el aula.

Puesto que los problemas identificados en las prácticas evidenciaron vacíos conceptuales y despertaron muchas inquietudes en los investigadores, se

consultaron autores que ayudaron a la comprensión tanto de elementos constitutivos de los procesos de creación y de educación artística, como de los comportamientos del estudiante, del campo de la publicidad y de la influencia que tienen los medios sobre éste. Así, se constituyen en un marco teórico de referencia de este proyecto Viktor Lowendfel con su teoría sobre el desarrollo de la capacidad creadora; el artista y maestro Wassily Kandisky con el ensayo “De lo espiritual en el arte”, Leslie Gill con sus ideas sobre publicidad y psicología y Sigfried Giedion con su mirada sobre el origen de la historia de las artes.

La propuesta pedagógica que resultó de esta investigación ofrece una aproximación didáctica a la enseñanza de las artes en el grado octavo del Colegio María Auxiliadora de Chía. Se propone promover la mirada *sensitiva, reflexiva, práctica, propositiva y crítica* de las estudiantes ante las imágenes publicitarias. Invita además, a explorar los elementos formales y simbólicos que componen esas imágenes transformándolas, para proponer proyectos personales, que sean fruto de la búsqueda de formas nuevas, en las que cada estudiante logre expresarse en un lenguaje propio. De aquí que se plantee la elaboración de proyectos personales a partir de la sensibilización de los estudiantes hacia los valores de su contexto cultural.

Se espera lograr que con sus proyectos las alumnas exploren de diferentes maneras las posibilidades artísticas que brindan los elementos de la publicidad; que retomen en la práctica orientaciones teóricas que abordan temas propios del lenguaje de las artes plásticas como el color, la composición, el material. Se espera lograr además, que manejen adecuadamente técnicas como el dibujo, y que adquieran conocimientos básicos de diseño pudiendo hacer deconstrucción, simplificación, seriación, (dibujo) entre otras. Las sesiones que se ejemplarizan en el programa, parten de la interiorización sensible del entorno, de la ‘necesidad

interior' de selección de elementos, de una vivencia práctica, y terminan con la c0mplementación teórica del maestro en diálogo con las estudiantes.

El proceso de evaluación propuesto comprende la autoevaluación, la co-evaluación y la heteroevaluación. Aunque se trazan sugerencias de evaluación para cada sesión, teniendo como criterios los logros esperados, aún están por estudiarse y consolidarse indicadores de evaluación que permitan identificar de una manera más rigurosa alcances en cambios de actitud, ampliación de la sensibilidad estética, apropiación de conocimientos y apreciación de valores propios de los procesos de creación artística. Aunque este problema se reconoció en los resultados de las prácticas, no se alcanzó a estudiar a fondo, siendo esta una limitación del proyecto.

No haber desarrollado un proyecto riguroso de investigación-acción-participante a lo largo de un año lectivo, con un mismo grupo de estudiantes, como se deseaba en un principio, debido a impedimentos externos, es la limitación más significativa de este proyecto. Éste se constituye así en una exploración pedagógica activa y participativa, durante la cual se aprovecharon al máximo las experiencias realizadas como datos de los que se infiere una propuesta pedagógica que tendría que aplicarse y evaluarse sistemáticamente para verificar su validez.

1. ANTECEDENTES

De esta semillita nace una planta... la tierra nos da de todo.... piedritas... explorar... los hermanos hacen teatro y música... al pintar me descubrí a mi mismo.... recuerdo la sensación deliciosa de estar untada de barro, pero eso no era propio de las niñas.... era fascinada viendo eso, esos cuadros...

Recogemos memorias de infancia de las tres personas que participamos en este proyecto y recordamos cómo desde niños, sin darnos cuenta fuimos sensibilizándonos hacia la realidad tangible, visible, degustable; cómo sentimos todas las miradas; recordamos cuando preferimos ahorrar para visitar la exposición de Picasso que ir a una fiesta, cuando no sabía por qué me atraían tanto los cuadros que estaban en el San Alejo, cuando veía las líneas, los colores... pero con un detalle! Aunque a todo esto le encontrábamos sentido, para nuestros padres no siempre lo tuvo, luchamos contra la corriente para seguir nuestra vocación.

Una vez en el colegio descubrimos que las artes no eran valoradas, ni entendidas como una materia fuerte, sólida, importante; en muchos casos el colegio no ofrecía arte. Cuando se hacía clase de arte se valoraban únicamente los objetos hechos por los más hábiles, había diferencias entre los estudiantes al promover únicamente las vocaciones artísticas.

Años después, durante el transcurso de los semestres de nuestros estudios como licenciados en artes plásticas, los relatos de los docentes y las propias experiencias, nos fueron despertando el deseo de contribuir a la transformación de la práctica docente en el aula, Entonces, una vez familiarizados con la institución

especialmente la enseñanza de las artes plásticas para estudiantes de básica secundaria ya que fuimos descubriendo las incomprensibles transformaciones del arte en la vida de los niños y los jóvenes. Preocupados observamos que éstos, influenciados por las imágenes publicitarias, de los diferentes medios de comunicación, casi siempre plenas de iconología foránea, restringen su expresión genuina, espontánea, frenando su disposición creativa. Nos dimos cuenta entonces que es aquí donde la educación artística brinda la posibilidad de transformar estas imágenes y sus significados en expresiones artísticas propias. Este fue el Interés común para que, cada una de las tres personas que proponemos este proyecto comenzáramos en el 2005 un proceso pedagógico conjunto.

En el primer semestre del año 2005, teniendo en cuenta los resultados de nuestras prácticas del 2004, las diversas inquietudes iniciales se concretaron en la siguiente idea: “Una propuesta educativa para la creación artística plástica a partir de la publicidad impresa”, constituyéndose en la motivación fundamental para seleccionar los temas que orientarían nuestro proyecto de grado.

1.1 La institución donde trabajaríamos¹

Según los acuerdos de la Universidad con la Institución establecida, nos asignaron el desarrollo de la práctica del proyecto de grado en el colegio María Auxiliadora de Chía, que está bajo la dirección de las hermanas Salesianas. Este colegio, fundado en 1909, fue aprobado mediante la resolución 2462 de 29 octubre de 1992 que ofrece preescolar, básica y media vocacional con modalidad de bachillerato académico, con énfasis en comercio. El centro Maria Auxiliadora es

¹ Alcaldía de Chía, <http://www.chia.gov.co/historia2.htm>

una institución de educación católica, sin ánimo de lucro. El propósito del Proyecto Educativo Institucional del colegio consiste en la formación de “buenas católicas, honestas ciudadanas, capaces de propiciar cambios para mejorar la sociedad”², guiadas por los valores del Evangelio.

- **Planta física**

Este colegio funciona en un edificio de características antiguas muy similar a un claustro de convento religioso, sus paredes son anchas con pequeños ventanales que se encuentran continuos unos a los otros dando gran claridad en cada salón. En su planta física cuenta con cuatro patios sin zonas verdes.

Esta edificación alberga *900 estudiantes* con estratos que varían de 1 a 4 ya que la filosofía de la institución es la mezcla de los niveles socio económicos para generar igualdad.

- **Principios**

La institución esta regida bajo unos *principios* en los que se basa toda la estructura de formación del colegio y se encuentran en el manual de convivencia de la siguiente manera:

- “La fe Católica, la devoción a Maria Auxiliadora, el pensamiento pedagógico preventivo de san Juan Bosco y Santa Maria Mazzarello, que considera a las jóvenes el centro de la acción educativa, fundamentados en la religión, la razón y el amor.

² Proyecto educativo salesiano

- Buscar la verdad cristiana con criterio científico, incluyendo cualquier condicionamiento entre la fe y la ciencia a lo que se relacionan respetando su autonomía.
- La educación salesiana esta fundamentada en un perfil que le permite a las estudiantes su vocación profesional en relación consigo mismas y con los demás, con el mundo, con la historia y con Dios.”³

Los principios anteriormente mencionados se condensan en pensamientos declarados a través de:

Visión. “Buscamos la calidad de vida, optamos preferencialmente por la mujer, especialmente por las jóvenes y nos comprometemos en la defensa de la vida, de la justicia y los derechos humanos, haciendo de nuestra actividad educativa una acción evangelizadora que forma buenas católicas, honestas ciudadanas, capaces de propiciar cambios para mejorar la sociedad”⁴.

Misión. “Nos proponemos formar ciudadanas activas mediante una educación de calidad que evangeliza, empeñándonos en la construcción de la cultura de la paz, de la solidaridad y el rescate de la unidad familiar”.⁵ siguiendo el pensamiento educativo de San Juan Bosco el cual se define de una forma sencilla de la siguiente manera.

El pensamiento preventivo. “El colegio Maria Auxiliadora recoge los dos pensamientos educativos de San Juan Bosco el permisivo y el represivo. Con el

³ Proyecto educativo salesiano (PES)

⁴ Ibid

⁵ Ibid

primero se da libertad al educando y se genera una proximidad entre educador y educando, rechazando la desorganización que se genera cuando no se crea un ambiente de tolerancia y de comunión entre los dos participantes de la educación. El segundo el represivo es el obedecer de las normas y la autoridad, rechazando de igual manera todo distanciamiento entre educador y educando.

El sistema preventivo se encuentra regido por estos dos pensamientos y se fundamenta en conceptos como *la razón, la religión y el amor*. San Juan Bosco mezcló los dos pensamientos que para él eran la clave para la formación de los educandos”⁶.

La razón: Maduración racional del educando que consiste en tener claras las ideas para conservar la serenidad, el sentido común y la sencillez para crear ambientes de confianza. Por otro lado se motiva la rectitud del ser y del actuar.

”Don Bosco considera que todo ha de ser razonable, porque así el educando podrá decidir respecto a todo; será capaz de interiorizar un reglamento, que puede infringir, pero lo hará siempre de forma consciente y entenderá que merece un castigo, hasta el punto de necesitarlo”⁷.

(1)- La religión: Es vista como un criterio de formación humana, moral y profesional que tiene como fin alcanzar la solidez espiritual que conlleven a la formación de personas con valores espirituales y humanos teniendo como eje de

⁶ Ibid

⁷ Ibid

sus vida a Dios ya que visto desde el punto de vista de San Juan Bosco la educación y la evangelización son términos inseparables.

(2)- El amor: Don Bosco parte de la necesidad que tiene el ser humano de vivir en sociedad, de la necesidad que tiene el hombre de ser querido y corregido correctamente para generar un ambiente de acogida y de confianza que facilita la comprensión y la convivencia. Don Bosco decía que “la educación es cosa del corazón”⁸

Con esto se busca un tipo de sociedad que respeta la religión católica profesada por el colegio, las estudiantes deben tener edad definida por la ley para cada grado, ser soltera y de sexo femenino, no tener hijos ni estar en estado de embarazo.

- **Enfoque pedagógico**

Actualmente la institución se encuentra renovando su *enfoque pedagógico* intentándose decidir por uno de los siguientes: educación para la comprensión con énfasis en matemáticas y biología, teoría crítica y socio-histórica o énfasis en religión y valores.

La educación artística de la institución enfatiza la danza y el teatro, las artes plásticas se encuentran al servicio de los espectáculos y fiestas del colegio. A esta materia se le asigna una hora académica (45 minutos) semanal para cada

⁸ Ibid

curso. El colegio cuenta con un programa escrito muy flexible para desarrollar del grado primero al grado decimoprimer. No existe un espacio físico destinado para las clases de arte, los materiales los aportan los estudiantes, el colegio no provee de nada.

Nuestro estudio pretende aplicarse a un segmento de la población delimitada al grado 8B, donde se nos brindó la posibilidad de iniciar la práctica educativa. Este grupo está integrado por cuarenta niñas con edades que van de los 12 a los 14 años.

1.2 De estudiantes a docentes

Con la expectativa de desempeñarnos como docentes y de iniciar la práctica pedagógica, llegamos a la institución con la cabeza llena de ideas innovadoras, pero que requerían un proceso continuo y recursos para ser desarrolladas. Sin embargo, el paso que dimos de estudiantes a docentes estuvo marcado por el derrumbamiento de nuestros paradigmas: los directivos del colegio María Auxiliadora de Chía, no nos apoyaron, con excepción de las profesoras de artes y de música, los otros docentes no nos valoraron, llegaron incluso a quejarse por que hacíamos uso de su sala de café en los tiempos de descanso. Al ver que la institución no estaba dispuesta a respaldarnos, decidimos amoldarnos a sus requerimientos volcar nuestras intenciones en el desarrollo de las ideas que traíamos para poner en marcha nuestros proyectos.

1.3 Dos propuestas que convergen en una propuesta final de investigación.

Estas dos propuestas que se presentan a continuación se estructuraron durante el segundo semestre del año 2004 y que se articulan en la propuesta didáctica desarrollada en el primer semestre del año 2005, donde de la "Historia del Arte" se retoma su importancia de conocer el trabajo de varios artistas y su proceso creativo que parte de la experiencia estética y de la capacidad de observar la realidad con un ojo crítico, reflexivo y propositivo; y de la "influencia del medio sobre la creatividad" de donde retomamos los procesos y los medios para expresar ideas.

**a. Proyecto. Historia del arte, una manera diferente de ver la realidad.
Junio a noviembre de 2004.**

Las exploraciones de Liliana Arias durante el segundo semestre del 2004, en el grado decimoprimer, en el colegio María Auxiliadora, es una de las experiencias pedagógicas que confluyen en este proyecto. La necesidad sentida de la enseñanza de la historia del arte, especialmente de la historia del arte de Colombia, motivó esta práctica cuyo objetivo consistió en acercar a las estudiantes al conocimiento y comprensión de la construcción de su cultura; a maneras diferentes de mirar su realidad; al conocimiento de las raíces de su legado cultural, para entender las nuevas expresiones que inspirarían y fundamentarían las manifestaciones propias.

➤ **Una encuesta de entrada.** (Ver anexo A)

Con el fin de identificar las necesidades de formación de las alumnas en historia del arte se les aplicó una encuesta cuyos resultados en síntesis aparecen en seguida.

- **Concepciones que se tienen sobre la historia del arte.** El 71% de la población entrevistada piensan que la historia del arte es el estudio de la evolución del arte. El 14% piensa que es el análisis de la forma de expresarse del hombre, y el 14% restante opina que es la recopilación de hechos relacionados con el arte.

- **Contenidos que se desarrollan en la historia del arte.** Sólo el 43% de las respuestas incluyeron los 4 ítems relacionados: artistas, estilos y movimientos, obras de arte y técnicas. El 67% contemplan sólo algunos de los ítems. Para el 100% de la población los movimientos artísticos pertenecen a la enseñanza de la historia del arte.

- **Por que consideran importante la enseñanza de la historia del arte.** El 71% considera que la historia del arte es útil por cultura general mientras el 29% la percibe importante como preparación para la Universidad.

- **Qué quisieran aprender en esta clase.** El 71% coincidió en la preferencia por aprender acerca de técnicas y el 57% se inclinaron por el aprendizaje de estilos y movimientos.

En septiembre del 2004, con base en los resultados de esta encuesta, y teniendo en cuenta que llegamos en el segundo semestre y no se podía cambiar el pensum de informática y de artes ya establecido, se formuló una propuesta que se trató de la construcción de varias WebQuests de misterio. Estas se realizarían con la ayuda del computador y en colaboración directa con la profesora de Informática del colegio.

Las Web Quest son guías virtuales de investigación diseñadas en un editor de páginas Web, en este caso se usó el editor de Office llamado FrontPage. Estas herramientas didácticas permiten que el maestro vaya conduciendo al estudiante con la ayuda de preguntas y ejercicios a través de los diferentes aspectos de un tema estudio. Cada tema cuenta con un ejercicio práctico aplicativo donde se ponen en práctica los conocimientos del programa Flash, propios de la materia de informática, y en este caso además, los conocimientos de historia del arte.

Esta propuesta respondía a las necesidades del contexto cultural y a las necesidades de formación a la que aspira el colegio, pues el modelo pedagógico que implementa es el de la enseñanza para la comprensión, donde experimentar lo que se está conociendo se considera fundamental para que el estudiante se lo apropie. Es decir que para esta institución, el alumno se debe hacer partícipe de la construcción de su conocimiento de tal manera que lo importante no sea la memorización de fechas o nombres sino la comprensión completa y la aplicación del conocimiento para la vida.

Descripción del proceso.

Las sesiones de clase se desarrollaron en sesiones semanales de 45 minutos, en la biblioteca de la institución con un grupo de 10 niñas de grado decimoprimer del colegio María Auxiliadora del Chía. Todas las sesiones se desarrollaban en dos partes primero las estudiantes investigaban en casa con los medios a su alcance, Internet o enciclopedias a cerca del tema a tratar en la clase siguiente, en la que se construía entre todas un conocimiento basado en las características propias de cada etapa y se experimentaba con un medio usado en la época o con un propósito del artista de entonces. La primera sesión se aplicó una encuesta

para saber como las alumnas percibía la materia de estudio de la historia del arte. La segunda sesión se tocó el arte rupestre se mostraron algunos elementos propios de la pintura rupestre sus cualidades y características mas importantes, además se les mostró imágenes de las representaciones de los indígenas colombianos. La segunda sesión se hizo énfasis en los griegos y romanos y en su necesidad de representar la belleza y las proporciones perfectas. El renacimiento fue el tercer tema, para el cual se ilustró con algunas imágenes de maestros como Leonardo D`vinci y Miguel Ángel, en este momento se hizo énfasis en el carácter y el uso que tenía el trabajo de los artistas y los temas recurrentes de la época así como la influencia de la Iglesia en su desarrollo. La aparición de la fotografía, la conciencia del átomo, el uso de medios de transporte que le imprimían velocidad a la vida como la locomotora y su influencia en la expresión artística plástica, así como la figura de Van Gogh, Monet, Gauguin nos tomaron dos sesiones de clase. El cubismo y Picasso fueron los temas de la sexta sesión de clase. El surrealismo y algunas de sus prácticas como el frottage y el cadáver exquisito nos ocuparon en la séptima sesión y la evaluación final.

Materiales

Los materiales usados para estas sesiones e clase fueron principalmente video beam, computador, laminas, vinilo, papel Kraft, papel bond, cartón, y materiales de los que dispusieran en casa para experimentar.

Fortalezas. Se pudo identificar que las estudiantes de grado 11 tenían un conocimiento básico acerca de la historia del arte.

Oportunidades. Las estudiantes reconocieron que la enseñanza de la historia del arte puede repercutir en el cambio de mirada de la propia realidad del estudiante.
-La propuesta motivó mucho a las docentes de artes e informática por considerarla una estrategia innovadora.

Debilidades. Esta propuesta se puso parcialmente a prueba, ya que se tuvo que adaptar la propuesta inicial a los requerimientos programáticos del curso. No se logró desarrollar la propuesta con ayuda de los medios tecnológicos como se había planeado.

Se recomienda para el próximo semestre la planeación conjunta entre el área de artes y el área de informática.

Estas conclusiones condujeron a redimensionar la cuestión inicial de la investigación de la siguiente manera:

¿De qué manera el estudio de la historia del arte podría influir en los estudiantes del grado decimoprimer del colegio María Auxiliadora en el desarrollo amplio de su sensibilidad y percepción y comprensión de su realidad?

➤ **Primer semestre de práctica (Anexo F)**

Teniendo en cuenta la inquietud anterior, el proyecto ***Historia del arte, una manera diferente de ver la realidad***, se planteó este semestre con las

estudiantes de 11°, con el **objetivo** de acercarlas al conocimiento y a la comprensión de la construcción de su cultura, de modo que llegaran a mirar de manera diferente su realidad, a conocer las raíces de su legado cultural y a entender las nuevas expresiones que inspiran y fundamentan las propias manifestaciones. Sin embargo, al iniciar el semestre, las condiciones en el colegio cambiaron y se tuvo que cancelar el proceso. Pues se separó el Área de Informática de la de Arte y esta última se unió con el Área de Religión. La alternativa fue adherirme a uno de los grupos que estaban conformados y terminar con ellos el proyecto.

A pesar de que este semestre el proceso tuvo que interrumpirse por los cambios que se dieron en la institución, se logró acercar a las alumnas al conocimiento de las expresiones artísticas plásticas significativas de la historia del arte.

b. Proyecto: *Influencia del medio sobre la creatividad*. De agosto a noviembre de 2004. (Anexo D)

Este proceso que desarrollaron Yuly Andrea Piracoca y Jesús David Palacios, de manera paralela a la propuesta anteriormente reseñada, se inició el día lunes 30 de agosto del 2004. De común acuerdo con la Universidad de la Sabana, llegamos a la institución colegio Maria Auxiliadora ubicada en el municipio de Chía, para realizar una primera visita de reconocimiento al que sería nuestro lugar de práctica durante todo un año. Después de un corto recorrido por la Institución, realizamos una pequeña presentación en Rectoría para que nos conocieran y tener la oportunidad de plantear lo que desarrollaríamos en nuestro proyecto; el cual partía de la siguiente inquietud:

¿Cómo el medio ambiente social, afectivo, cultural influye en la creatividad de los niños?

Posteriormente, Sor Paulina la Directora, y Margarita Pinilla, profesora de artes nos asignaron el curso con el cual podíamos trabajar. Se nos dio a cargo el grado séptimo B con un total de 40 estudiantes, de edades entre 12 y 14 años, durante 1 hora semanal. Entonces, el día 1 de septiembre del 2004, comenzamos nuestra práctica. Debemos decir que teníamos un poco de ansiedad al enfrentarnos de nuevo a un contexto escolar; al pensar que también nosotros estuvimos en el colegio. Pero, este momento era diferente, ya no éramos los educandos sino los educadores y teníamos la firme intención de compenetrarnos con las niñas para poder llegarles *como docentes* de una manera personalizada.

➤ Una encuesta de entrada (Anexo B)

Se planteó una encuesta de entrada para las niñas de séptimo grado del colegio, con la cual *se pretendía* conocer el contexto personal, familiar, escolar, social y cultural de cada una de las estudiantes, para reconocer cual de ellos influye en su expresión. Se empleó la pregunta abierta como herramienta de investigación. La aplicación de esta prueba tuvo una serie de inconvenientes en el momento de ser respondida, que impidieron confiar en los resultados, por lo cual no se tuvo en cuenta como diagnóstico para plantear la propuesta del semestre.

Desarrollo del proyecto (Anexo C.)

Objetivos.

- Identificar los factores externos al proceso de enseñanza-aprendizaje de las artes en el colegio María Auxiliadora, que tienen mayor incidencia en la expresión creativa plástica y visual de las estudiantes del grado 7º B.
- Ampliar la visión de las estudiantes sobre las posibilidades expresivas que pueden llegar a tener, asumiendo los procesos que venían desarrollando en clase y el contexto institucional y cultural particular.
- Sensibilizar a las estudiantes frente a diferentes formas de expresión, a través del manejo de distintas técnicas, teniendo en cuenta las posibilidades expresivas que les brinda el color.

Proceso pedagógico.

Las clases se trabajaron de manera que el proceso de aprendizaje se desarrolló a partir de reflexiones teóricas planteadas por los practicantes, a la práctica, de actividades relacionadas con la expresión; se les dio a las estudiantes una orientación teórica que aplicaban en los trabajos finales de cada clase. El grupo de alumnas se dividió en dos subgrupos, cada uno manejado por cada uno de los practicantes.

La secuencia temática se empezó a trabajar con teoría del color, desde tonalidades, hasta colores cálidos y fríos, utilizando material de apoyo como imágenes, recortes de papel iris. Se hicieron ejercicios referentes al mismo, mostrando que pasaba con cada uno de los colores frente a los demás, y por su puesto observando qué se obtenía en el momento de su mezcla. También se involucró la psicología frente al color, poniendo como ejemplo los cambios y contrastes que surgían con los estados de ánimo de los personajes de una película como Shrek. En esta película, las estudiantes además identificaron los colores primarios, secundarios, terciarios, cálidos y fríos, también observaron cuidadosamente las escenas y los cambios de atmósfera teniendo presente las cualidades del color.

En los ejercicios prácticos, en los que se trabajó lo correspondiente a la teoría del color, se establecieron conceptos como: *peso, equilibrio, tensión*, llegando después a manejar un poco las *claves compositivas* y el *espacio*.

Materiales. Para una mayor motivación y comprensión, se utilizaron diferentes materiales de apoyo como: Videos, láminas, recortes, vinilos entre otros. Que permitieron una mayor dinámica y entendimiento por parte de las niñas.

Evaluación. El seguimiento y evaluación a los procesos realizados se llevó a cabo de dos maneras diferentes:

- Observación de los resultados de ejercicios de apropiación y recreación de los contenidos estudiados, desde la mirada del maestro. Se observó la evidencia, en mayor o menor grado, del logro por parte de las estudiantes de transformaciones simbólicas, a partir de elementos constitutivos del lenguaje artístico trabajados en clase. Estas observaciones se registraron en un diario de campo a manera de “inferencias”, y se recogieron para encontrar los resultados.
- Encuesta sencilla orientada a la realización de una auto-evaluación de las estudiantes, tendiente a identificar los aprendizajes adquiridos.

Logros.

- Durante el proceso se Identificó que las imágenes preestablecidas del medio, tienen fuerte influencia en la expresión creativa plástica y visual de las estudiantes.
- Las estudiantes realizaron formas propias, saliéndose del encasillamiento y la repetición de imágenes establecidas, mediante las posibilidades expresivas del color.
- Las estudiantes se apropiaron de los conceptos compositivos, logrando su aplicación en los trabajos realizados en clase.
- Las estudiantes utilizan el color percatándose de su connotación psicológica y el significado que tiene cada uno de ellos.
- Las estudiantes hicieron auto-evaluación frente a su trabajo, donde se vio reflejado lo que asimiló cada una de ellas, y que aporte tuvo para su creatividad.

Dificultades.

Se presentaron tres grandes dificultades en el desarrollo de este semestre:

- En un comienzo el trabajo con el grupo fue dispendioso por la cantidad de niñas, y el no poder organizarlas a todas conllevaba a que se generara un desorden en el cual era difícil llevar a cabo las actividades planeadas para la sesión de clase, pero se adoptó el trabajo en grupo, lo que dio mejores resultados a la hora de las actividades.
- Por otra parte, las políticas del colegio impiden pedir materiales que generen gastos para las estudiantes, lo que llevó a la recursividad de utilizar material reciclable. Quien pudiera y tuviera las condiciones para invertir en materiales, tenía la posibilidad de traerlos y trabajar con ellos.

-No contar siempre con el tiempo de la clase interrumpía el proceso; se presentaron demasiados inconvenientes todo el semestre, la clase menos favorecida fue la de arte.

Recomendaciones.

Frente a las anteriores dificultades inferimos algunas recomendaciones para tener en cuenta para el desarrollo de la práctica en el siguiente semestre.

- Focalizar el trabajo hacia un solo tópico de interés, de acuerdo con los requerimientos del colegio, encaminar la investigación hacia la publicidad.
- Dividir el curso en grupos, para hacer un seguimiento mas personalizado.
- Programar actividades en las que no se necesite adquirir demasiado material.

Conclusiones

Después de esta primera experiencia con el grupo séptimo B , y teniendo en cuenta todo lo que se aplicó, se puede inferir que la práctica desarrollada en el colegio Maria Auxiliadora fue muy productiva; se vio una respuesta favorable frente al desarrollo de todas las actividades por parte de las estudiantes, en la cual se asimilaron conceptos y técnicas; se amplió su visión frente al color, las formas y los medios, desarrollando la libre expresión plástica mediante las posibilidades que les brinda el color. Mostraron además una actitud reflexiva y propositiva frente a su trabajo.

Analizando los resultados del trabajo de este semestre se presenta la siguiente inquietud:

¿Cómo desarrollar una estrategia pedagógica que motive la creatividad y la libre expresión de las estudiantes, de manera que amplíen su visión crítica frente a las imágenes preestablecidas del medio publicitario?

**1.4 Se inicia un proyecto conjunto: “Una propuesta educativa para la Creación artística plástica a partir de la publicidad impresa.”
1º semestre de 2005. (Anexo E)**

El primer semestre del 2005 fue marcado por los cambios, es así como tuvimos que conformar un solo grupo, Liliana Arias, Yuly Andrea Piracoca y David Palacios, conjugando los resultados de las dos prácticas anteriores: “*Historia del arte, una manera diferente de ver la realidad*”, e “*Influencia del medio en la creatividad*”. Desde estas dos posiciones iniciamos una reflexión acerca del quehacer del maestro de artes en el aula. Después de una concienzuda revisión del trabajo realizado el semestre anterior llegamos a la conclusión de que el arte provee al estudiante de actitud crítica y reflexiva frente a lo que lo rodea. Fuimos asignados al grado octavo, en el que correspondía trabajar alrededor del tema de **la publicidad**, según el programa preestablecido para el Área de Artes, al cual tuvimos que amoldarnos. Por esto, decidimos enfocar nuestro proyecto hacia la creación artística desde la publicidad impresa.

- **Objetivos**

- Ampliar la actitud crítica, reflexiva y propositiva de las alumnas a partir de los insumos publicitarios.

- Desarrollar en las alumnas la creatividad a partir del ejercicio crítico de la publicidad proveniente de los medios impresos.

- Brindar a las alumnas experiencias y herramientas de análisis crítico frente a la publicidad mediante el uso de estrategias de tratamiento de imágenes de la historia del arte.
- Estimular a las alumnas para que diseñen una propuesta artística plástica visual que emerge del análisis crítico de su realidad, manejando elementos de su exploración.

- **Proceso**

Las clases se trabajaron alrededor de la elaboración de un proyecto personal, sosteniendo un vínculo estrecho entre lo teórico y lo histórico, expuesto al inicio de cada tema, la práctica y la reflexión de las estudiantes sobre lo realizado. Los contenidos del curso se enseñaron a través del aprendizaje - experiencia, es decir que las estudiantes tuvieron siempre contacto directo con los objetos, imágenes, obras y técnicas expuestas, disfrutando además de espacios de reflexión y análisis de los mismos. La investigación y la exploración fueron los protagonistas de este trabajo.

El curso se dividió en tres grupos, cada uno de los practicantes trabajó con uno de estos.

- **Programa**

-En la primera sesión de clase se hizo un repaso de los conceptos relacionados con la composición, se habló entonces de teoría del color, equilibrio, ritmo entre otros.

-La sesión siguiente se les ofreció a las niñas varias publicidades y se hizo un análisis de los elementos compositivos presentes en éstas. Después de este breve ejercicio de análisis, se mostró la figura de Andy Warhol y se les acercó a su obra y a sus técnicas,

-En la tercera sesión la práctica que fue mas aceptada por ellas, por gusto y empatía, fue la seriación con la cual realizaron unos ejercicios de exploración que resultaron muy interesantes.

-En la cuarta sesión con el propósito de centrarnos en los valores de nuestra cultura se presentó la obra de la artista Beatriz González. De sus trabajos lo que mas se enfatizó fue el uso y el tratamiento del color.

Los temas que se trataron después fueron color, materiales e idea del proceso artístico. Al final del curso las estudiantes desarrollaron una idea propia usando materiales y técnicas de libre elección, hasta lograr un diseño que debía integrarse en un objeto funcional, sin ser una imitación personal de los referentes artísticos. Se trataba de proponer algo a partir de lo explorado en clase.

- **Materiales y técnicas**

Se utilizaron materiales impresos y digitales para explicar los contenidos y el acercamiento a los diferentes artistas a los cuales se hizo referencia.

- **Evaluación**

Se realizaron tres tipos de evaluación:

-Evaluación de proceso. Con el fin de formar actitudes reflexivas, críticas, y propositivas, cada uno de los practicantes siguió paso a paso el proceso realizado por el grupo de estudiantes a su cargo para la consecución de su proyecto. Se acordó una metodología fundamentada en un permanente cuestionamiento verbal de los bocetos realizados por cada estudiante, que se compartía con el resto del grupo. En cada sesión se enfatizó la mirada crítica sobre los aspectos específicos que se estaban trabajando en la clase. Los resultados de esta forma directa de seguimiento y evaluación se iban haciendo evidentes en el proceso mismo de elaboración de los proyectos. En algunas ocasiones se hizo registro fotográfico de esto procesos.

-Evaluación de producto. Bajo el nombre “Sujeto-Objeto, se montó una exposición con los proyectos finales de cada una de las estudiantes en el patio de recreo durante una semana. Se hizo un análisis crítico de los proyectos artísticos terminados observándolos y reuniendo ideas sobre cómo estos mostraban apropiación de los conceptos, materiales, técnicas, de acuerdo a los objetivos propuestos.

-Evaluación de satisfacción. Al cierre del programa, se aplicó otra evaluación con el objetivo de conocer el impacto académico y vivencial del trabajo pedagógico realizado durante el semestre, teniendo como instrumento una encuesta que desarrolló los siguientes puntos:

- Definiciones aprendidas de los elementos de la composición, procedimientos, técnicas y materiales.

- Apropiación de lo aprendido para la vida.
- Comprensión de las fases de un proceso de investigación en artes.

- **Logros**

- Este semestre el proceso se facilitó pues había familiaridad con las alumnas, llevaban un ritmo de trabajo adecuado a los requerimientos de la clase.

- Se observó el desarrollo de *actitudes críticas* en las estudiantes en los modos como se dieron el diálogo y el debate durante las sesiones de clase; en la selección de temáticas que cuestionaban el bombardeo de estímulos provenientes de los medios publicitarios; en el rompimiento de esquemas tradicionales, facilistas y repetitivos de imitación de los símbolos más comunes de publicidad. Estas actitudes condujeron a plantear proyectos con cierto nivel de *creatividad*.

- Las estudiantes mostraron *actitudes reflexivas*, en los modos atentos como se apropiaron de los conceptos, incluyendo los relacionados con la historia del arte, materiales, técnicas y procesos que se propusieron en las clases, entre otros, retomando elementos propuestos por otros artistas.

- El desarrollo de *actitudes propositivas* se hizo evidente en las ideas que sustentaron sus proyectos desde sus orígenes hasta su consecución final, por que se aventuraron a explorar nuevos modos de representación simbólica replanteando significados de la publicidad.

- Las estudiantes estuvieron motivadas e interesadas en los temas desarrollados en clase y durante el proceso, lo que fue evidenciado en la retroalimentación constante de sus proyectos con la ayuda de los practicantes.

- Las alumnas diseñaron una propuesta artística plástica visual que emergió del análisis crítico de su realidad.

- **Qué no se logró**

- Cuando se trabajó la propuesta personal las estudiantes rompieron esquemas frente a símbolos publicitarios, sin embargo imitaron el color y la composición de algunos de los artistas que se estudiaron en la clase, manejando herramientas que imitaron estilos, sin ser este el propósito.

- No se precisó un sistema de evaluación que comprendiera todos los aspectos relacionados con la apropiación de contenidos y los avances en el proyecto.

- De 12 sesiones solo pudimos desarrollar 8.

- La Comunicación con la profesora titular, frente a la evaluación de los proyectos de las estudiantes se tornó compleja por que los criterios de evaluación eran disímiles.

- **Dificultades**

- El ambiente en el colegio relacionado con los docentes y directivos no permitió desarrollar a plenitud el programa, no se le permitió al grupo de practicantes movilizarse libremente y tener un espacio para planear y proponer dentro de la institución.

- No fue fácil adaptar una propuesta a los requerimientos temáticos del programa establecido por la institución.

- Se tuvieron que cambiar unas sesiones por falta de apoyos de clase: video beam, materiales entre otros.
- Las relaciones con la profesora del área se vieron afectadas por el escaso tiempo que disponía pues era la única docente de artes para 900 estudiantes.
- Las variadas actividades que surgieron de improviso, cruzándose con el programa diseñado para el área de artes, impidió su pleno desarrollo. Se cancelaron clases por programación del colegio.

- **Conclusión**

Se concluye que cuando el maestro de artes desarrolla a cabalidad *un programa pedagógico* cuyo punto de partida es la publicidad impresa a la que están expuestos los estudiantes, promoviendo una permanente exploración práctica de materiales y técnicas, así como el análisis y la apreciación de la complejidad conceptual y técnica de obras de artistas, para lograr un proyecto personal: es posible generar transformaciones en la actitud pasiva de los alumnos frente a su realidad, aunque en este caso no se lograra completamente impedir que imitaran las obras de los artistas que vieron, ni se llevara a cabo una evaluación óptima de la apropiación de contenidos y de los avances en los proyectos personales.

Retomando las experiencias realizadas en la práctica, se sintió el vacío de la historia de las artes como complemento al trabajo plástico, y no queremos que esto suceda por que “quien no conoce la historia esta condenado a repetirla”, ya que la historia siempre será un punto de partida, y un referente que tiene que ir paralelo a la creación artística fortaleciéndola.

1.5 Se identifican problemas pedagógicos y del contexto

Después de esta experiencia se identifica la siguiente problemática: Si bien los medios de comunicación ejercen una gran influencia en los adolescentes, afectando la toma de decisiones y el ejercicio de la libertad, es factible influir en su actitud crítica, reflexiva y propositiva mediante la educación artística. Pero para lograr resultados de mayor alcance es necesario, desde el punto de vista metodológico: replantear los modos como se aproximan los estudiantes a la historia del arte para que aprendan de las obras de arte sin imitarlas directamente y afinar formas de evaluación de aprendizajes conceptuales y prácticos. Y en relación al contexto escolar, se requiere que el colegio destine y respete un horario para las artes.

2. MARCO CONCEPTUAL

Los problemas identificados durante el transcurso de la práctica despiertan las siguientes inquietudes:

-¿Es posible enseñar arte en la escuela de manera que efectivamente se promueva la creatividad de los estudiantes?

-¿Cómo optimizar las posibilidades de desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y propositivo que brinda la educación artística?

-¿Resulta pertinente que los niños generen espacios de reflexión de su realidad en el desarrollo de sus estadios de aprendizaje?

-¿De que manera los factores externos interfieren en los procesos mentales de las personas, de que forma acogen estos estímulos?....

Buscando ampliar la comprensión de la problemática identificada, se realizan a continuación una serie de reflexiones sobre los planteamientos del investigador y maestro Viktor Lowenfeld en el campo de la educación artística en general y en particular en la etapa de desarrollo de los 12 a 14 años; del artista Wassily Kandinsky respecto a la dimensión espiritual de la creación artística; del historiador y filósofo del arte Sigfried Giedion sobre los orígenes de la historia del arte; y del teórico de la publicidad Leslie Gill.

2.1 La educación artística y el potencial comunicativo de los niños

Viktor Lowenfeld⁹ afirma que el potencial comunicativo del niño en las actividades que involucran expresividad, como lo son las actividades artísticas, involucra su estado de ánimo, sus pensamientos y muestra como ve su realidad. Es por esto último que se considera de gran importancia tener en cuenta que la formación artística en la escuela debe centrarse en el desarrollo de capacidades de descubrimiento y de búsqueda de respuestas expresivas. La experiencia estética, condición para la creación artística, debe motivarse en el niño a partir del contacto con el ambiente para enriquecer su potencial comunicativo expresivo; en el cotidiano vivir se encuentran muchas fuentes de información y de inspiración artística, es preciso invitar al niño a asumir una actitud transformadora de su realidad a través de la formación artística. Lowendfeld ve una parte artística en la publicidad, resaltando que esta comprende elementos importantes de la expresión plástica, como el color, la forma y *la intención comunicativa* y movilizadora de sentidos.

Lowendfeld nos mueve a afirmar que el arte para el niño se constituye en un verdadero medio de expresión; que éste se encuentra afectado por el ambiente que le rodea; y que sus creaciones no pueden medirse de acuerdo a los parámetros con los que se evalúa la producción artística de los adultos. Que es necesario devolverle al niño la posibilidad de tener contacto directo, físico y sensorial, con su realidad, de participar e intervenir dicha realidad. El autor afirma que la falta de contacto físico y real del niño con lo que le rodea, hace que poco a poco pierda la posibilidad de identificarse con lo que hace y por lo tanto de

⁹ Desarrollo de la capacidad creadora. Víctor Lowendfeld

identificarse con otros, y por consiguiente de comprenderlos y de relacionarse pacíficamente. Señala que la educación artística le brinda a los niños la oportunidad para incrementar la capacidad de acción, la experiencia, la redefinición y la estabilidad para asumir la realidad de una manera más propositiva. Para Lowendfeld el niño es susceptible frente al contexto como centro y foco del proceso de enseñanza.

Partiendo de los hallazgos de Piaget respecto de las características de los niños en esta edad, este autor propone unas particularidades del desarrollo expresivo de los niños según la etapa que estén atravesando. La edad entre los 12 y 14 años la identifica como “La edad del razonamiento. La etapa pseudo naturalista” en la que la importancia radica en que marca el “fin del arte como actividad espontánea y señala el comienzo de un periodo de razonamiento en el que el niño se hace cada vez mas crítico de sus propias producciones”¹⁰

En esta fase de su vida el niño tiende a fijarse mas en si mismo, se investiga a si mismo espacialmente en como aparece frente a los demás, quiere se aceptado por esto esta a la saga de las nuevas tendencias, su actitud crítica lo hace “dolorosamente consciente del mundo que lo rodea”¹¹ esto le hace mas vulnerable a todo lo que le rodea, a los estereotipos. Es un periodo especialmente propicio para observar con más intencionalidad los objetos y sus variaciones; experiencia que le permite el acercamiento a su realidad y que combina su sentido intuitivo del color y del diseño con la observación experiencial de su contexto. El desarrollo de la clase de artes entonces se debe preocupar principalmente por proveer al estudiante de esos contactos, y el maestro debe preocuparse por desarrollar “la

¹⁰ LOWENFELD, Viktor. Desarrollo de la capacidad creadora. Pág. 275

¹¹ LOWENFELD, Viktor. Desarrollo de la capacidad creadora. Pág. 304

conciencia de que el arte es una cualidad de la vida.”¹², las artes deben brindarle la oportunidad de expresarse con un significado.

Por último es preciso resaltar la importancia del profesor de arte en esta etapa pues debe conducir sus acciones al desarrollo de la individualidad en la expresión y a la exploración que para los jóvenes representen interés, “estimular al joven para que piense, que encare un problema que tiene sentido para él y que llegue a la profundidad de la expresión”¹³

2.2 La necesidad interior fundamento de la creación artística

*“Toda obra de arte es hija de su tiempo y madre de nuestros Sentimientos”.*¹⁴ Wassily Kandinsky.

La obra de arte es como una noticia, tras ella hay personajes e información que no todo el mundo percibe y quiere ver. En una obra se esconde las emociones del artista que no todo el mundo puede apreciar y de aquí la necesidad que el mundo en general se aparte de lo tangible y empiece a hallar sentido a lo que no ve a simple vista para encontrar la verdadera belleza y la expresión plástica pura que emana de la experiencia estética.

¹² LOWENFELD, Viktor. Desarrollo de la capacidad creadora. Pág. 296

¹³ LOWENFELD, Viktor. Desarrollo de la capacidad creadora. Pág. 305

¹⁴ KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte.

Esta necesidad de ver más allá de la materialidad de las cosas parte de la necesidad de expresión del ser humano, de un esfuerzo por llegar nuevamente a lo esencial, dice Kandinsky que podemos partir de la pintura rupestre y del sentido espiritual que el Hombre primitivo le dio al arte y del valor simbólico que este le otorgó y no del valor materialista que la sociedad de consumo le ha dado al arte actual que produce un arte sin sentido, un arte por el arte. En el mundo materialista en el que vivimos aun falta muchas cosas por descubrir e investigar, aún está por explorarse en el espíritu del ser humano la “semilla del futuro”, aún deben descubrirse sentimientos más refinados mediante la lucha y el sufrimiento; sentimientos más sutiles que el miedo, la alegría o la tristeza, que aún no han sido nombrados, pero que al expresarse en la obra de arte motivarán en el espectador la sutileza innombrable de sus sentimientos.

Para Kandinsky la obra de arte consiste en dos elementos el “interior,” que es la emoción del alma del artista, y el “exterior” el espectador. Los sentimientos del artista se expresan a través de los sentidos, materializándose en la obra de arte, que al ser recibida sensorialmente por el espectador provoca en este emociones, sentimientos

El saber que la creación plástica proviene de las sensaciones y estímulos que la sociedad produce y nos brinda, nos hace pensar que la emoción de crear emana directamente del alma y que la asimilación de esos estímulos buenos o malos es lo que nos da la oportunidad de leer nuestro entorno y trabajar creativamente sobre él.

Para ser más concretos en nuestra apreciación, el ser humano desde que nace y aún antes, se encuentra en un proceso de aprehensión de conocimiento que lo lleva a crear conceptos dentro de su memoria que le facilitan la obtención de nuevas ideas. Sin embargo Kandinsky dice que los conceptos que tiene ya el ser humano dentro de su memoria son y pueden ser manipulados a voluntad del individuo ya que estos tienen dos posibles lecturas, una que es externa y otra interna. La externa es directa, es el estímulo como tal y la segunda es el sentimiento que el objeto observado produce y que llega directamente al alma humana y conmueve algo en lo más profundo del observador que podríamos llamar experiencia estética.

En su proceso de desarrollo, el ser humano recibe nuevos estímulos del medio que generan una sensación interior, proveniente de la sensibilización frente al objeto artificial o natural que nos habla de una realidad, sin embargo cabría la pregunta de ¿porqué muchas veces preferimos el objeto representado que la misma realidad?

Dice Kandinsky que Probablemente la respuesta a esta pregunta este en las diferentes sensaciones y efectos que nos brinda el color. Hemos de tener en cuenta que el color no solamente afecta el sentido de la vista sino también los otros sentidos. En el momento de la creación plástica debemos fijarnos muy bien que exista una cierta armonía y desarmonía entre los colores de tal forma que estos se interioricen en el observador atrayéndolo o repeliéndolo, dependiendo de la sensación que se quiera dar, ya que el ser humano funciona través de la teoría de los contrarios en lo cual lo opuesto atrae más y que Kandinsky llamo “principio de la necesidad interior” que constituye el medio por el cual el color llega al alma.

Independientemente de las sensaciones que nos brinda el color está también la forma. Esta influye poderosamente en cautivar al individuo; el color y la forma se mezclan y se refuerzan entre si cautivando la percepción, se vuelven un solo estímulo que combinados con sonidos y la posibilidad del tacto se constituyen en una experiencia completa. “El numero de colores y formas es infinito, y así son también infinitas las combinaciones y al mismo tiempo los efectos. El material es inagotable”¹⁵.

Los objetos delimitados por su forma son guiados por una voluntad interior de expresión, que en este momento puede representar una cosa específica y mañana otra, es cíclica. Pero hemos de aclarar que *la voluntad interior* no sólo depende de las lecturas que cada quien tiene del medio, sino como ya dijimos, de una psicología del color que la encontramos en el trabajo plástico que se observa.

En conclusión, según Kandinsky, la lectura de nuestro mundo no sólo depende del momento, lugar, y circunstancia en el que se da dicha lectura, ni de la manera en que el mismo medio nos bombardea de información, sino de cómo es que esos estímulos son interiorizados y utilizados en el aprendizaje y en el proceso de producción plástica. Pensemos únicamente en el hecho de que las cosas nos afectan de cierto modo a nosotros, pero también esas mismas cosa pueden afectar a los demás de manera diferente dependiendo del factor psicológico que envuelve al ser y la lectura que esta realiza del contexto, que afecta de una forma única e irrepetible los sucesos que acontecen en esta, y de los estímulos que se reciben por parte de la misma.

¹⁵ KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte, Pág. 63

Nos referimos al arte como un mecanismo de proyección que puede ser utilizado por el ser humano, mediante el potencial infinito de su creatividad y para lograrlo debemos de cosecharla, llenarla de cuidados y posteriormente recogerla, de esto se trata nuestro proyecto, de sensibilizar y concienciar de la importancia del proceso sensitivo, frente a la apreciación estética para que esta semilla se esparza y de nuevos frutos.

2.3 La historia del arte muestra el espíritu del ser humano

Dice el historiador Sigfried Giedion¹⁶ que el arte nace en los orígenes del hombre como un deseo innato de comunicación y como una forma de conocer la naturaleza hostil que lo rodeaba, o como una forma de destilar los sentimientos a través del desarrollo de formas visuales en las cuales se mezclan tanto la silueta como el color.

Para Sigfried Giedion cada representación artística es una proyección directa, aunque inconsciente, del impacto que tiene el mundo sobre el ser humano y de ahí la necesidad interior de expresión, lo que le da valor y apoyo a la idea central que se plantea Kandinsky en el ensayo “De lo espiritual en el arte”, antes reseñado. En otras palabras, para este autor, alumno de la Bauhaus (Giedion fue alumno de Walter Gropius, compañero de Kandinsky de la escuela Bauhaus de Alemania, donde ambos trabajaron motivados en gran parte por las ideas de Kandinsky) el hombre evoca y expresa la experiencia estética que ha tenido al ver y leer el

¹⁶ Giedion, Sigfried El presente eterno. Los comienzos del arte

contexto en el que habita. El mismo Sigfried Giedion dice: toda obra de arte es un registro psíquico de la actitud del hombre frente al espacio y es el reflejo psíquico de su mundo visual.

2.4 procesos mentales y comportamiento frente a la Publicidad

Entender el comportamiento...esa necesidad de reproducir estereotipos que nos presenta el medio visual.

Leslie Gill en el libro, “Publicidad y psicología”¹⁷ maneja aspectos tanto del comportamiento de las personas, como de la influencia que el medio visual, publicitario ejerce sobre éstas. En principio se nos da una definición de publicidad, donde el mayor interés reside en el estudio de la reacción del público ante diversos atractivos o exhortaciones de la misma. También nos habla, cómo la psicología de la publicidad comprende el estudio de las actividades conscientes y semiconscientes del hombre y sus reacciones mentales y emocionales ante las cosas que ve, siente, gusta, oye o huele.

Entonces la publicidad es el proceso de “dar a conocer algo”, cuyo fin es incentivar al público para tener un mayor reconocimiento y un mejor movimiento de un objeto en el mercado. Un aviso de éxito es aquel que pone en actividad una cadena de procesos mentales que, aunque se producen simultáneamente o en rápida sucesión en la mente, tienen que ser seleccionados individualmente para su análisis e investigación. El autor señala que los procesos mentales como la atención, la percepción, la memoria, el recuerdo, la imaginación, la sugestión y demás operan individualmente muy pocas veces.

¹⁷Gill, Leslie. *Publicidad y psicología*.

Para la propagación de la publicidad se nos presentan muchos medios: letreros, carteles en el espacio público, diapositivas en los cines, películas, literaturas y el correo entre otros, todo ello en un periodo relativamente corto es lo que más ven los jóvenes de hoy día.

Por otra parte, *en cuanto a la función educativa de la publicidad*, el mismo autor dice que es análoga a la de la docencia; según él mismo, el maestro trata de ejercer influencia sobre la mente de sus alumnos, despertando primeramente su atención e interés hacia el tema que desea enseñarles, y sugiriendo luego medios y facultades con los cuales quedan grabados en su memoria los hechos y cifras pertinentes. Como el maestro, el experto en publicidad intenta también ejercer influencia, pero sobre la mente de su público al llamarle la atención exponiendo su mensaje, y al concentrar la percepción popular en las virtudes y ventajas de los objetos de su publicidad. Es así como “el propósito de la publicidad es producir un estímulo en la mente más que del cuerpo”. En consecuencia se desprende que muchos problemas de la publicidad, son en efecto, problemas de la mente, problemas de la psicología.

Leslie Gill, aborda entonces en su teoría aspectos de *la mente* y de *la atención*, voluntaria e involuntaria.

Qué es la mente...

¿Que es la mente y donde se encuentra? La mente nos permite pensar, sentir y obrar; si bien todos tenemos conocimiento respecto a la existencia de una mente en nuestro interior, su ubicación exacta es un misterio; la mente reside en algún lugar dentro o alrededor de nuestro ser físico, esta relacionada con el cerebro más

que con cualquier otra parte del cuerpo. Titchener dijo: “no hay parte alguna de la mente que podamos observar en reposo e inmutable; el pensamiento y los sentimientos cambian, se mueven y desvían incesantemente”.¹⁸ La mente es continua, incesante, en estado de fluencia. Las sensaciones, percepciones, concepciones, recuerdos, juicios, pensamientos, sentimientos y deseos se suceden en un constante y siempre mutable desfile de actividad mental. La mente nos da la conciencia del mundo que nos rodea, y hace que reconozcamos a nuestros semejantes y al mundo de cosas animadas e inanimadas que compone nuestro ambiente corporal. A la vez, enriquece nuestras experiencias actuales y nuestros recuerdos del pasado, nos hace sentir, pensar y obrar, pues tiene un propósito determinado. Confiere a cada individuo el poder de obrar, cambiar ideas, crear ideales y formular la fuerza del carácter.

Para este autor, la mente está en un plano consciente cuando el individuo percibe en forma vívida ciertos pensamientos y objetos; cuando se da perfecta cuenta de lo que hace, piensa y dice. La mente consciente se compone de dos campos: el focal y el marginal. *El focal*, como lo indica la denominación, es el centro mismo de la conciencia, el punto en el cual la atención está más plenamente centrada en su propósito. El campo *marginal* rodea al focal y contiene elementos que el individuo solo percibe en forma vaga.

La atención en la publicidad

La atención puede definirse como la concentración de la mente consciente sobre un objeto o idea específica. La atención puede ser voluntaria o involuntaria. En *la atención voluntaria*, el estímulo procede de dentro del individuo. Mientras que en *la*

¹⁸ Citado por Titchener. Pág. 53.

atención involuntaria es un impulso repentino, producido por estímulos procedentes de “fuera”. Los estímulos de un objeto o una idea en el medio o ambiente de una persona, influyen sobre sus sentimientos o el estado afectivo de la mente consciente. La atención involuntaria varía su potencia, en proporción directa a la cantidad o volumen de los impulsos; así los colores llamativos, brillantes tienen por lo general un mayor poder de atracción que los tenues. Prestamos nuestra atención involuntariamente porque no podemos evitarlo. Es así como en todos y cada uno de los segundos del día que pasamos despiertos, la mente consciente del individuo se ve sometida a un continuo estímulo, originado por innumerables objetos que llegan al alcance de los receptores de los sentidos durante la vida cotidiana. Una infinita variedad de cosas claman por ser vistas, oídas, manejadas, escuchadas o atendidas; Unido a eso, el ser humano tiene forzosamente que contender con sus propios sentimientos, sensaciones, estados de ánimo, y dolores corporales; mientras que los avisos, a pesar de ser numerosos, sólo absorben un pequeñísimo porcentaje de la suma total de estímulos que bombardean constantemente la mente consciente del individuo, ya que por fortuna, la naturaleza sólo nos permite percibir unas cuantas de las muchas cosas que aclaman nuestra atención en cualquier momento determinado, de no ser así nuestra vida mental estaría agobiada de confusiones.

Por otro lado, las imágenes tienen ciertos aspectos establecidos que ayudan a que sean más atractivos al espectador: como por ejemplo: el tamaño el color, los movimientos, la fuerza, el contraste y la armonía; pero además de todo esto, hay otros factores que son el medio para que se pueda intensificar los procesos de percepción; donde la percepción es nuestra clave para los conocimientos y nos permite interpretar el significado de las sensaciones que nos llegan, a través de los diversos órganos de los sentidos. La percepción es el proceso mental que liga los hechos y va almacenando en nuestra mente un conocimiento de las cosas;

además, nos permite identificarnos con el mundo en el cual vivimos, conocer a las personas, lugares entre otros.

3. REDEFINICIÓN Y FOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

- **Ampliación del problema identificado en las prácticas**

Culminada la evaluación práctica del proyecto: “*Una propuesta educativa para la creación artística plástica a partir de la publicidad impresa*”, en el colegio Maria Auxiliadora con estudiantes de 7º y 8º grado durante el primer semestre del año 2005, podemos nombrar y ampliar algunos aciertos y limitaciones tanto prácticos como conceptuales que se encontraron.

Por una parte, en las prácticas de la presente propuesta, se observó que los procesos de aprendizaje realizados, desarrollaron la percepción de las alumnas hacia el mundo alrededor, así como procesos reflexivos, críticos y propositivos frente a los iconos, e imágenes que nos presenta el medio publicitario. Lo cual muestra que los medios de comunicación ejercen una gran influencia en las adolescentes, quienes muy frecuentemente imitan los estereotipos que presenta la publicidad limitando sus formas de expresión y su creatividad, impidiéndoles tomar decisiones de manera autónoma, y ejercitar su libertad en el momento de plantear sus trabajos artísticos.

Los procesos realizados motivaron los cambios positivos de *actitud* de las estudiantes hacia la creación artística. Por ejemplo en ejercicios de percepción después de que cada una experimentó los distintos sentidos, se dieron cuenta que el contacto sensitivo con las cosas provoca sensaciones, emociones evocaciones de recuerdos, y que todo esto se puede representar: lo dulce, lo ácido, un silbido, el viento. Que todo puede ser pretexto para plasmar algo, y que el arte no sólo es dibujar muñequitos prediseñados y rellenar con color; que es posible y agradable experimentar muchas formas de expresión. Ellas mismas manifestaron que las cosas no son como uno las ve, que hay que mirar más allá y que aparecen cosas nuevas que a simple vista uno no percibe. En otras actividades se dieron cuenta que a los lugares y a las cosas, así como a las emociones, a las sensaciones se les puede asignar un color, que “el color tiene un papel muy importante a la hora de expresar cosas”¹⁹; que el color esta presente en cualquier momento y circunstancia.

Otra estrategia pedagógica que evidenció desarrollo crítico y propositivo en las estudiantes fue la de tomar las imágenes de la publicidad como pretexto de motivación, expresión y creación en el aula, identificando estereotipos creados por los medios, frecuentemente utilizados. Se hicieron distintos manejos de la imagen, seleccionándola, rediseñándola, de tal forma que fuera una descomposición, un juego con las formas, donde el resultado después de toda la exploración, fuera que las estudiantes hicieran una propuesta personal. En los trabajos realizados a partir de esta estrategia, se pudo constatar que paulatinamente las alumnas se hicieron menos temerosas de expresarse, más reflexivas y cuestionadoras de los mensajes de las imágenes publicitarias.

¹⁹ KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte.

De otra parte, desde una perspectiva metodológica, aunque las obras realizadas alcanzaron mayor calidad, mejor dibujo y mejor manejo de materiales y técnicas, se observó que el aprendizaje de elementos de la historia del arte no se asimiló de manera creativa, como fue la apreciación y análisis de las obras de los artistas colombianos, Beatriz González, Bernardo Salcedo y Nadin Ospina. Se observó una necesidad de imitación de estas obras por parte de las estudiantes, y se vio un manejo experimental de técnicas y materiales que concluyó en una propuesta, no totalmente propia, a pesar de que estas reflexiones se hicieron desde la perspectiva personal y el gusto individual de las estudiantes. Esto hizo ver que la metodología propuesta conlleva a un vacío metodológico en el manejo de la historia de las artes, como complemento al trabajo plástico y apoyo a la lectura del contexto de las estudiantes.

Otro aspecto a nombrar un tanto problemático fue que unas niñas estaban preocupadas por saber si su trabajo era calificable o no, ellas no asimilaban completamente lo que habían hecho, al ser tan libre y sin referentes prediseñados, para algunas su trabajo no estaba “bonito” ya que sólo eran manchones de color sin forma. Esta es también una preocupación de la presente investigación: *cómo diseñar formas de evaluación más puntuales sobre actitudes y aprendizajes de las artes plásticas.*

En cuanto a la organización del grupo para desarrollar el programa, no fue conflictivo tener que trabajar con seis niñas en un solo dibujo, por ejemplo, en un ejercicio compartieron y discutieron la representación con sólo dos colores.

- Finalmente podemos nombrar una variable que influyó en los resultados anteriores que de una u otra forma afectó en el proceso con las estudiantes, fue la poca importancia que se le da a la educación artística en la institución, lo cual se ve en la arbitrariedad con la que se dispone de la clase de arte para cualquier actividad imprevista, aunque en el ideario del colegio esta se considere un materia fundamental y se propongan programas actuales que incluyen el uso de medios electrónicos. Además esto se evidencia en el poco respaldo que tienen los practicantes para desarrollar sus clases, así como en la asignación de un solo profesor de artes plásticas para todo el bachillerato y la falta de medios y materiales de apoyo.

- **Posibles soluciones a la problemática anterior según lo planteado en el marco conceptual.**

Teniendo como referente el pensamiento de los siguientes autores: Wassily Kandinsky, Viktor Lowendfel, Leslie Gill, Sigfried Giedion en los textos arriba reseñados, cuyos planteamientos nos ayudan a identificar con más claridad; tanto la importancia de las artes para el desarrollo integral del estudiante en formación, como la influencia de la publicidad en los procesos mentales, se hacen a continuación una serie de relaciones con la problemática encontrada en la práctica del presente proyecto, de la siguiente manera:

- **Aprendizaje y percepción estética hacia el mundo alrededor**

Pensando en que este trabajo tiene en cuenta la influencia de la sociedad sobre la creatividad de las estudiantes, en particular la influencia de la publicidad que se

toma sin una mirada crítica, y recordando que uno de los propósitos de este trabajo fue lograr que las niñas del colegio María Auxiliadora de Chía desarrollaran una mayor sensibilidad frente al arte y a la realización de trabajos artísticos, nos remitimos a Kandinsky para quien en su ensayo “De lo espiritual en el arte”, la creación artística debe involucrar la necesidad interior de expresión del artista, y debe responder a las necesidades de un contexto y de un tiempo determinado. Que nace de la experiencia estética producto del acercamiento que el ser humano tiene con su realidad.

- **Procesos de aprendizaje crítico frente a la publicidad**

Puesto que la publicidad representa un control que se ejerce sobre las personas, ya que ésta utiliza bombardeo de estímulos sobre ella, llenando sus sentidos de pequeños mensajes que sin llegar a ser subliminales ejercen una influencia sobre el poder de decisión, lo cual se observó en las prácticas con las estudiantes del Colegio María Auxiliadora, se consultó el texto Publicidad y Psicología de Leslie Gill, donde maneja aspectos tanto del comportamiento de las personas como de la influencia que el medio visual publicitario ejerce sobre ésta.

Por otra parte, esta propuesta se ve reforzada al tener en cuenta que el mismo autor, considera que una de las principales funciones de la educación asemejándola con la publicidad consiste en ayudar al estudiante a desarrollar el poder de su imaginación, de su creación y demás facultades, tanto de conocimiento como de expresión, donde la mente, y la imaginación visual, son esenciales en la relación entre los procesos de pensamiento, fundamentándonos en el desarrollo de las mismas facultades mentales de las que se sirve la publicidad, el proyecto “Todo lo que comunicas... Jóvenes creativos a partir de la

publicidad impresa”, pretende que la publicidad, en vez de ser algo invasivo sea un pretexto de creación, motivación y transformación para las estudiantes.

- **La historia del arte asimilada de manera creativa**

Sigfried Giedion dice: “toda obra de arte es un registro psíquico de la actitud del hombre frente al espacio y es el reflejo psíquico de su mundo visual”²⁰. Esta es la razón que justifica la enseñanza de la historia del arte en la escuela secundaria, aunque es preciso profundizar en los modos como se acerca a las estudiantes a dicho conocimiento.

A partir de la experiencia, y reconsiderando el modo como en las prácticas se trabajó con las estudiantes “de lo teórico a lo práctico”, se piensa una nueva forma de plantear la estrategia metodológica desarrollada. Al relacionar el modo de enseñanza practicado con las propuestas tanto de Kandinsky con su principio “de la necesidad interior”, como de Víctor Lowenfeld, en cuanto que “Solamente a través de los sentidos puede tener lugar el aprendizaje”²¹, se descubre que es más acorde con los proceso de creación artística, focalizar una nueva propuesta que inicie “de lo experimental a lo teórico”, donde el trabajo parta de una sensibilización, de una experiencia estética del medio; desarrollando la perceptibilidad que viva cada estudiante, dándole una oportunidad de sensibilizarse ante los materiales y símbolos implícitos en objetos publicitarios, antes de sistematizar el conocimiento. Para, posteriormente llevar a cabo una exploración de elementos constitutivos de las formas, los materiales y su significado, pasando por la realización de una propuesta personal, finalizando con

²⁰ GIEDION, Sigfried El presente eterno. Los comienzos del arte

²¹ LOWENFELD, Víctor. Desarrollo de la capacidad creadora. Pág. 24.

la teoría, con el análisis de la obra de arte. Entonces se contrastará el trabajo del estudiante con aspectos significativos para cada uno, identificando en las obras de arte procesos, similitudes y diferencias.

De esta manera, a través de la creación artística, se motiva la mente del estudiante del mismo modo que lo hace la publicidad para influenciar en el consumidor, sólo que con la intención de despertar la atención crítica frente a los íconos de la publicidad y a sus significados, promoviendo la imaginación creativa. Al manejar la publicidad impresa, no como medio de imitación, sino como pretexto de creación, esta brinda nuevas formas para poder involucrarse en un medio de consumo, sin ser absorbidos por este, constituyéndose en una alternativa de innovación, ya que sería utilizada como herramienta de transformación psicopedagógica y artística plástica, para que los estudiantes propongan nuevas formas, significados y valores frente a la propaganda del consumo que los invade.

- **Desarrollo de actividades en grupo**

El joven en esta etapa se encuentra luchando por lograr una identidad, labor en la cual la participación de los otros es considerada de gran valor. Como cita Viktor Lowenfeld, “Los jóvenes de esta edad disfrutan y necesitan la oportunidad de compartir e intercambiar ideas con algunos de sus compañeros”²² La misma idea de creación artística se nutre del intercambio de opiniones y de saberes, la sociedad misma exige a la escuela con mas urgencia la formación en el respeto y la convivencia.

²² LOWENFELD, Viktor. Desarrollo de la capacidad creadora. Pág. 291.

- **La poca importancia que se le da a la educación artística en la Institución**

El colegio como institución formadora es la responsable de destinar los horarios para las clases de arte y de respetarlos; es allí donde se deben generar transformaciones, para que los estudiantes dejen de ser “observadores pasivos” y constituirse en “constructores activos” de su cultura según Viktor Lowenfeld propone en su libro, “Desarrollo de la capacidad creadora”, a propósito de la privación sensorial a la que el ritmo de vida de las grandes ciudades nos somete y que poco a poco han contribuido a perder la satisfacción y el significado de las pequeñas cosas que nos ofrece la vida. Además en el aula es factible, influir en la actitud crítica, reflexiva y propositiva de las estudiantes mediante las posibilidades que brinda la educación artística que se funda en la capacidad de descubrir y de buscar respuestas en lugar de esperar las indicaciones del maestro, para Lowenfeld, “El acto mismo de la creación puede proporcionarle nuevos enfoques y conocimientos para desarrollar una acción en el futuro”²³

²³ LOWENFELD, Viktor. Desarrollo de la capacidad creadora. Pág.17.

4. PROPUESTA PEDAGÓGICA: “TODO LO QUE COMUNICAS...” Jóvenes creativos a partir de la publicidad impresa

4.1. Objetivo general.

Mediante la educación artística, se espera formar estudiantes de 8º para que estén en capacidad de hacer una lectura selectiva, reflexiva, crítica y propositiva de su contexto visual. Para lograr esto, se propone brindarles herramientas que les permitan el rompimiento de estereotipos de la publicidad impresa, de modo que teniendo como pretexto las imágenes publicitarias mismas, desarrollen propuestas de creación artística plástica, siendo concientes del momento en el que se vive.

- **Objetivos específicos**

- Buscar respuestas a cuestionamientos constantes que tienen los estudiantes cuando están descubriendo el mundo por medio de los sentidos, a través de lo que podemos denominar experiencia estética
- Resaltar la importancia de la educación artística en la escuela, a partir de la experiencia, de manera que tenga un nivel de importancia igual al de las demás materias de núcleo.

- Promover el desarrollo de competencias en los estudiantes de 12 a 14 años del Colegio María Auxiliadora de Chía o de cualquier institución.
- Reconocer valores de la historia del arte, evidenciando la verdadera importancia de la educación artística en el programa académico.
- Plantear un nuevo programa alternativo, que conjugue lo manual y práctico con lo teórico.

4. 2 El estudiante, la sociedad, la escuela y el docente que implicarían esta propuesta

Toda propuesta de educación en artes plásticas, mas aún en un colegio, debe responder un deseo o a una necesidad sentida que surja de los estudiantes. En este caso, hemos visto en la práctica que en el contexto escolar se requiere un tiempo y lugar en el cual las alumnas puedan expresarse libremente, siguiendo los lineamientos curriculares del área de arte donde el docente sea ese guía que les muestra alternativas, que les ayuda a cuestionar y a transformar la calidad del medio que las rodea.

- **Perfil del estudiante.**

Puesto que cada persona pertenece a un contexto particular y a las exigencias que este le presenta, se esperaría formar jóvenes con pensamiento crítico y reflexivo, capaces de proponer alternativas tanto de creación artística, como de solución frente a los distintos retos que se les presentan en el aula, o en su vida cotidiana. Jóvenes que sean autónomas y creativas en el momento de la evocación de sentimientos y de su expresión, y que se expresen libremente en su

trabajo con la confianza que da el arte, concientes de la importancia que tienen los valores de su cultura.

- **Perfil de la escuela que se requeriría para implementar esta propuesta**

La escuela que se visualiza para la implementación de nuestra propuesta, es una escuela abierta a los cambios y a los retos que plantea la sociedad, respetuosa de la autonomía del área de artes, en donde desde la planeación hasta la planta física responda a estas necesidades.

Es necesario que la institución cuente con un espacio físico, y materiales mínimos, así como un tiempo prudencial para poder desarrollar un programa que le permita al estudiante construir herramientas para afrontar su experiencia estética posterior. “En la escuela la formación artística adquiere su sentido en la formación de los sujetos en el arte como patrimonio cultural y en el desarrollo de sus habilidades y destrezas artísticas para expresar desde su propia subjetividad su momento vital.”²⁴

- **Perfil del docente que se requiere para poner en práctica esta propuesta**

La educación artística demanda docentes “muy bien preparados no solamente en esta área específica, sino en aspectos de psicología, de historia y de cultura general, relacionados con el nivel del programa en cuestión.”²⁵

²⁴ Lineamientos curriculares. Educación artística. Ministerio de educación. Bogotá, 2000.

²⁵ Ibid

Además debe ser un riguroso investigador no solo de su quehacer sino de los medios masivos de comunicación y sus tendencias, abierto a la acción de estos sobre sus estudiantes y creativo para proponer nuevas formas de ver la misma realidad. Flexible a los cambios, observador consagrado y estudioso, además de íntegro para contribuir en la formación de seres humanos mas que de artistas.

4. 3. Metodología

Se desarrollara un proyecto de aproximación didáctica, a través del cual se pongan a prueba procesos de aprendizaje que promuevan la sensibilización hacia el universo social y cultural de los estudiantes; que les ofrezca la posibilidad de tener una experiencia estética, ayudándoles a forma criterio; que permita explorar de diferentes maneras las posibilidades artísticas que brindan los elementos propios de la publicidad desarrollando y fortaleciendo paulatinamente un proyecto personal.

Se trabajará en talleres, por ciclos de aprendizaje de dos sesiones, guiados por los siguientes procesos:

1. Proceso perceptivo: Cada ciclo de aprendizaje parte de una motivación que se suscita al proponer una sensibilización inicial frente al medio, al contexto, a lo que de este influye en el estudiante.
 - **Logro esperado** Los estudiantes empiezan a crear conciencia de la influencia que tiene las imágenes publicitarias y el contexto particular en su disposición creativa.

2. Proceso Reflexivo: Se analizarán cuidadosamente los elementos que constituyen las formas visuales que presentan las imágenes de la publicidad.
 - **Logro esperado** El estudiante se aproxima a las imágenes de los medios publicitarios como pretexto de creación plástica, explorando diferentes aspectos de la composición, como son la forma, el espacio, deconstrucción, seriación, color, entre otros, así como los materiales y técnicas que la configuran y su significado.

 3. Proceso práctico y propositivo: se ofrecerán espacios para la experimentación y la consecución de una propuesta personal partiendo de la publicidad.
 - **Logro esperado.** El estudiante hace una propuesta artística personal que sea capaz de sustentar y en la que se refleje el esfuerzo y la aplicación de lo visto en las sesiones de clase.

 4. Proceso de concientización crítica: Se presentarán y analizarán referentes artísticos cuyo punto de partida haya sido la publicidad de modo que se refuerce en los estudiantes la conciencia cultural del medio, y su comprensión de que hace parte de un todo espacio-temporal.
 - **Logro esperado.** El estudiante se compromete, con una idea propia, materializada en una propuesta plástica; es capaz de defenderla y de justificarla, mostrando que ha formado y fortalecido un criterio personal frente a su trabajo y al medio que le rodea, teniendo como soporte, referentes artísticos y de la historia del arte.
-
- **Logro general esperado al completar ciclos de los procesos:**

Se motiva en los estudiantes una mirada sensitiva y reflexiva de las imágenes publicitarias, de modo que al final de todo el proceso de aprendizaje estén en capacidad de transformarlas y proponer un proyecto personal, fruto de procesos de exploración de posibilidades formales, en el que cada uno se exprese en un lenguaje propio, dando muestras de tener conciencia crítica frente al medio.

4.4 Didácticas

Para el trabajo en el aula, se espera, que cada ciclo de aprendizaje, sea desarrollado por grupos. También habrá una constante participación y retroalimentación frente a lo que se trabaje en cada sesión, permitiendo, que tanto el docente, como el estudiante, sean propositivos y aporten para el alcance de los procesos que se desarrollen. Esta participación ayuda a que el estudiante perciba las distintas miradas frente a los trabajos, y vaya formándose criterios de apreciación frente a su trabajo y el de sus compañeros, sin ensimismarse con su proyecto.

Por otra parte la exploración de materiales y técnicas, se hará siendo recursivos y manejando elementos que ofrezca el medio publicitario.

4.5 Programa

El siguiente programa comprende cuatro ciclos de aprendizaje que enfatizan secuencialmente cada uno de los procesos de aprendizaje que plantea la metodología desarrollada en esta investigación: *perceptivo, reflexivo, práctico propositivo* y de *concientización crítica*. A su vez, cada uno de los ciclos implica una didáctica que invita a los estudiantes a experimentar, paso a paso, cada uno los procesos que se plantean en la metodología. Al finalizar cada ciclo se ha diseñado una actividad que sintetiza lo apropiado en éste que alimenta un proyecto final...

- **PRIMER CICLO: énfasis en el proceso perceptivo**

Conceptualización:

Manipulación y síntesis de la imagen publicitaria; manejo de las relaciones entre forma, color y contenido

Logros esperados

- Desarrollan procesos de apropiación sensitiva y de síntesis de una imagen.
- Podrán identificar las relaciones entre la forma, el color y el contenido de una imagen publicitaria.
- Tienen la oportunidad de reconocer cómo un artista, por ejemplo, Andy Warhol desarrolló procesos de manipulación de la imagen publicitaria para comunicar una idea puramente artística.
- Se aproximan al aprendizaje de materiales y técnicas apropiadas para expresar sus propuestas plásticas.
- Comienzan a desarrollar una obra personal y la socializan.

Desarrollo

- Al iniciar este ciclo se desarrollara un ejercicio de exploración de los sentidos, donde las alumnas con los ojos vendados reconocerán diferentes elementos y sus propiedades a través del tacto, olfato, gusto, etc.
- Mediante la actividad de “reconocer las diferencias entre dos imágenes” se enfatizará la mirada sobre aspectos puntuales contrastando dos imágenes aparentemente iguales.
- Después de estos ejercicios sensoriales introductorias, seleccionará un elemento de aquella imagen publicitaria que le s resulte atractiva visualmente de acuerdo con su criterio.
- Se hará luego una síntesis de la imagen seleccionada, eliminándose los detalles innecesarios y manteniendo la esencia de la imagen: los mínimos elementos gráficos necesarios para que el mensaje publicitario pueda ser fácilmente identificable.
- Posteriormente se harán variaciones de esta imagen con color.
- Compararan las imágenes que produjeron a partir de los ejercicios de seriación con algunos de los trabajos del artista Andy Warhol encontrando elementos en común y otros que les resulte valiosos para hacer una propuesta más personal.

Práctica

-Al finalizar el ciclo propondrán una seriación de mínimo 5 imágenes en diferentes colores.

- **SEGUNDO CICLO: énfasis en el proceso reflexivo**

Conceptualización

- Análisis conceptual de aspectos de *la composición*: peso visual, ejes, equilibrio.
Reconocimiento las propiedades del color y su importancia para expresar sentimientos, estados de ánimo o una idea.

- Apropriación de los elementos compositivos y conceptuales de la obra de una artista colombiana como por ejemplo: Beatriz González.
- Análisis formal de los elementos que conforman *la imagen publicitaria*, por ejemplo: Fuentes, imagen, eslogan y contenido.

Logros Esperados.

- Perciben sensaciones e impresiones que les dan imágenes publicitarias
- Reconocen los elementos propios de la composición en una imagen publicitaria: Peso visual, Ejes, Equilibrio.
- Identifican las diferentes posibilidades que brinda el color en una composición.
- Reconocen los elementos pictóricos, compositivos, conceptuales y técnicos principales de la propuesta artística de Beatriz González
- Construyen una propuesta personal y reconocen los elementos que conforman la imagen publicitaria: creatividad, idea, uso de fuentes, apropiación técnica.

Desarrollo:

- Invitar a los estudiantes a experimentar el peso visual, relacionando elementos tangibles con imágenes, donde se pueda comparar la sensación de tamaño, peso visual, ejes, equilibrio que un objeto transmite, donde se rete a construir una composición en la que representen las diferentes sensaciones que perciben.
- Con las posibilidades que brinda el color se expresaran cuatro estados de ánimo.
- Con apoyo de imágenes traídas por el profesor, se analizará la obra de Beatriz González desde los aspectos compositivos.
- Trabajar cinco imágenes publicitarias, en la se intercambien los elementos y se modifiquen los componentes.

Práctica

Cada estudiante debe terminar en casa una publicidad original donde desarrolle una idea y combine los elementos que sustrajo de las publicidades, a partir del cual hará una reflexión en el que presente los elementos de la publicidad presentes en su trabajo práctico y el uso que les dio a cada uno.

- **TERCER CICLO: énfasis en el proceso práctico propositivo**

Conceptualización

- La conceptualización de una idea artística como fundamento de la obra
- El dibujo en los procesos de creación, y su asimilación como hábito.
- Posibilidades que brinda cada uno de los materiales que surjan de la necesidad expresiva de.
- La consecución de una propuesta artística plástica.

Logros esperados

- Definen un concepto a desarrollar en su propuesta artística final.
- Encuentran en la obra de un artista, como por ejemplo, en la de Bernardo Salcedo, cómo el concepto es fundamental para una propuesta artística significativa.
- Interiorizan la importancia del dibujo y de la realización de una bitácora como punto de partida de toda creación plástica.
- Experimentan las posibilidades expresivas de los diferentes materiales y su influencia en la consecución final de un producto artístico.

Desarrollo

- En grupos deben acercarse a un supermercado y comparar los empaques de productos similares de diferentes marcas por ejemplo: jabones, gaseosas, chicles.

Y a partir de esto identificar rasgos característicos, estrategia publicitaria que se emplea para influir en el ejercicio de la libre elección de un producto.

- A partir de la visita al supermercado las estudiantes escogerán una estrategia que les haya interesado para desarrollar un proyecto plástico que hable sobre una problemática que les afecte, esta puede salir del contexto nacional, de su municipio, de su colegio e incluso de su familia, que tenga o no relación con el aspecto publicitario.

- A partir de la idea se, harán bocetos que muestren las diferentes propuestas creativas para poder dar a conocer una idea personal.

- De acuerdo a la idea planteada y a los bocetos realizados, se definirá el material que utilizaran en la construcción del proyecto plástico. Para poder llegar a esta elección ellas deben experimentar 5 posibilidades de materiales.

Práctica

-Realización de una bitácora secuencial de ideas que evidencien el proceso de la imagen usada en su proyecto plástico.

- Se entregará una propuesta artística plástica donde se muestre la problemática que le afecte y donde integre lo aprendido a lo largo del desarrollo de los ciclos de aprendizaje.

- **CUARTO CICLO: énfasis en el proceso de concientización crítica**

Conceptualización

La crítica como proceso pensamiento y estrategia para apreciar el arte.

Logros esperados

- Encuentran en la obra de Bernardo Salcedo, cómo el concepto es fundamental para una propuesta artística significativa.
- Conocen y analizan críticamente la propuesta plástica del artista Nadin Ospina, teniendo como parámetro los conceptos aprendidos hasta el momento.
- Forman un criterio personal que les permita asumir críticamente la vida.

Desarrollo

Investigar en diferentes fuentes el trabajo de un artista como por ejemplo: Nadin Ospina, quien combina aspectos publicitarios, estereotipos, cánones de imágenes generalizadas como los dibujos animados para proponer, expresar ideas, y de Bernardo Salcedo quien maneja ideas de la realidad colombiana.

A partir de la investigación generar un espacio de debate en el grupo en el que se discutirán los trabajos de los artistas colombianos como por ejemplo Nadin Ospina y Bernardo Salcedo. Al final del ejercicio de debate se debe llegar a la construcción de un documento que enuncie las características que permiten la lectura crítica de los trabajos creativos.

De las propuestas artísticas plásticas que las alumnas crearon al finalizar el tercer ciclo: énfasis en el proceso práctico propositivo, se analizarán mínimo cinco bajo los criterios de lectura crítica de los trabajos creativos que se diseñó en grupo.

Práctica

Elaborar un escrito en el cual se sustenten cada uno de los elementos tanto compositivos como publicitarios que le dan forma y significado a su propuesta, además en esta deben hacer un análisis crítico de acuerdo con los criterios diseñados en grupo.

4.6 Evaluación

Qué se evalúa:

- La aplicación de lo aprendido en cada sesión y su justificación en el proyecto.
- El desarrollo del proceso investigativo.
- La realización de bocetos y la presentación del objeto terminado.

Cómo se evalúa:

Los procesos evaluativos incluirán auto-evaluación, co-evaluación y hetero-evaluación.

BIBLIOGRAFÍA

LOWENFELD, Víktor. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Editorial Kapelusz. Buenos Aires. 1972

KANDINSKY, Wassily. *De lo Espiritual en el arte*. Editorial Labor. Berlín. 1913.

GIEDION, Sigfried *El presente eterno. Los comienzos del arte*. Editorial Alianza. Madrid. 1981.

GILL, Leslie. *Publicidad y psicología*. Editorial Psique- Buenos Aires.1987

Lineamientos curriculares. *Educación artística*. Ministerio de Educación. Editorial Magisterio. Bogotá, 2000.

ANEXOS

Anexo A. Encuesta de entrada grado 11

Encuesta de entrada. 27 de agosto de 2004. Diseñada y aplicada por Liliana Arias para el grado Decimoprimerο

- **Objetivo:**

El objetivo de la encuesta es determinar que concepto base se tiene de la historia del arte y de los aspectos que se cubren desde esta.

- **Meta:**

Hacer un diagnóstico del nivel de pertinencia de la enseñanza de la historia del arte en grado 11.

- **Diseño y aplicación:**

La encuesta consta de cuatro preguntas 3 de las cuales son abiertas, las dos primeras pretenden establecer el conocimiento de base existente acerca del tema, las otras se refieren al nivel de necesidad sentida por las alumnas acerca del tema.

- **Aplicación:**

La encuesta fue aplicada a 7 alumnas de grado 11, el 15 de septiembre de 2004 entre las 9:30 y las 10:15 de la mañana, en la biblioteca del colegio.

1. ¿Qué es para ti la Historia del arte?

2. ¿Qué información crees que se debería dar en esta materia?
Técnicas ___ Movimientos ___ Estilos ___ Artistas ___

3. ¿Qué importancia tiene ver historia del arte en el colegio?

4. ¿Qué te gustaría ver en esta clase?

• Tabulación:

Variab/ Individuo		1	2	3	4	5	6	7
Qué es Historia del Arte		Crecimiento y evolución del hombre	Análisis de la forma de expresarse	Proceso del arte en torno al hombre	Evolución del arte	Recopilación de hechos a nivel de arte	Recopilar hechos de la expresión del hombre	Evolución del arte
Información para esta materia:	1.técnicas	S	N	S	S	S	N	N
	2.estilos	S	S	S	S	N	N	N
	3.movimientos	S	S	S	S	S	S	S
	4.artistas	S	S	S	S	N	S	N
Importancia de ver esta en el colegio		Fundamento para la univ.	Conocimiento general	Cultura general	Culturizarse	Culturizarse	Cultura general	Para prepararse
Qué te gustaría ver en esta materia	1.técnicas	S	n	S	N	S	S	S
	2.estilos	S	S	S	N	N	S	N
	3.movimientos	N	S	S	N	S	S	S
	4.artistas	N	s	S	S	N	s	N

CATEGORÍA		Número		Porcentaje		Total
1. Definición de Historia del arte	Evolución	5		71%		99%
	Análisis de la forma de expresarse	1		14%		
	Recopilación de hechos	1		14%		
2. Qué enseñar en esta materia	Técnicas	4 si	3 no	57 % si	43% no	100%
	Estilos	4 si	3 no	57 % si	43% no	100%
	Movimientos	7 si	0 no	100% si	0% no	100%
	Artistas	5 si	2 no	71% si	29% no	100%
3. Qué importancia tiene	Bases para la Universidad	2		29%		100%
	Cultura general	5		71%		
4. Qué le gustaría ver en la materia	Técnicas	5 si	2 no	71% si	29% no	100%
	Estilos y movimientos	4 si	3 no	57 % si	43% no	100%

Anexo B. Encuesta grado 7

Esto es la encuesta de entrada. Yuly Piracoca y David Palacios. Aplicada al grado séptimo.

Conteste lo más claramente posible las siguientes preguntas

- Realice una descripción de si misma tanto física como interior
- Describa a su familia (físicamente, numero de personas, lugar que ocupa dentro de ella.
- Realice una descripción de su casa
- Describa el sector donde vive y como es su integración con sus vecinos

Anexo C. Planeación de Yuly Piracoca y David Palacios

GRADO	HORA	FECHA	ACTIVIDAD
Séptimo B	10:30- 12:00	Septiembre 2	<ul style="list-style-type: none"> • Observación de trabajos hechos por las niñas a carboncillos sobre claro oscuro. • Apreciación artística de los mismos
	9:30-10:15	Septiembre 9	Elaboración teórico practica Si hay tiempo suficiente dinámica de percepción
	9:30- 11:00	Septiembre 16 Jueves	Introducción a la teoría del color (Taller sobre simbología y contrastes)
	8:00 a 11:00	Septiembre 23 Jueves	<ul style="list-style-type: none"> • Retroalimentación trabajos pasados Simbología del color

Anexo D. Observador Yuly Piracoca, Jesus David Palacios

Lugar: Colegio Maria Auxiliadora - Chia

Grado Séptimo B

Tema: Apreciación, Trabajos En Carboncillo

Hora: 9:30 – 10:15 AM

Fecha: Septiembre 2 De 2004

ASPECTOS	DESCRIPCIÓN
1 - APRECIACION DE LOS TRABAJOS EN CARBONCILLO, TENIENDO EN CUENTA ASPECTOS DE LUZ Y SOMBRA.	Este día, después de la presentación, las estudiantes se organizaron alrededor del salón y socializaron su trabajo con sus compañeras, observaron contrastes de luz y sombra, a partir de un bodegón que realizaron, de un modelo dado por la profesora Margarita; teniendo presente cómo la luz ayuda para dar volumen a los objetos.
INFERENCIAS	Las niñas reciben sugerencias, y observaciones de las compañeras, la profesora Margarita y los practicantes, observadores de su trabajo; teniendo en cuenta los aspectos por corregir y reforzar en el sentido de luz, sombra y volumen. Se cree que para la realización de ésta clase, sobre luz y sombra, se debió observar un bodegón de la realidad para ver la verdadera luz que se refleja en los objetos.

TEMA: "PERCEPCION Y SENSIBILIZACION"

HORA: 9:30 – 10:15 AM

FECHA: SEPTIEMBRE 9 DE 2004

ASPECTOS	DESCRIPCIÓN
	En el grado séptimo B, la primera actividad que se

<p>1 – SENSIBILIZACION DE LOS SENTIDOS, RECONOCER LAS DISTINTAS FORMAS DE PERCEPCION DE LAS COSAS</p>	<p>trabajó fue la de sensibilización; se hicieron estaciones de los sentidos, visión, olfato, tacto, gusto y oído. Se armaron grupos de trabajo de 5 alumnas, que se rotaron en cada estación. Al principio ellas no veían la relación con el arte que, para ellas era sólo saber pintar; pero después de que cada una experimento todas las estaciones, se dieron cuenta que el gusto se puede expresar, que los objetos se pueden sentir, palpar; que nos dan sensaciones, emociones, evocaciones de recuerdos, que todo esto se puede representar, lo dulce, lo ácido, un silbido, el viento; que todo es pretexto para plasmar algo, y no sólo es dibujar muñequitos ya prediseñados. A partir de esto se tenía una idea nueva para representar algo; en la retroalimentación de la actividad ellas dijeron que las cosas no son como uno las ve, que hay que mirar mas allá y aparecen cosas nuevas que ha simple vista uno no las percibe.</p>
<p>INFERENCIAS</p>	<p>La actividad fue acogida con agrado, logrando que las niñas pudieran entender que las cosas para representar no sólo se ven por los ojos, sino que todos los sentidos juegan un papel muy importante, para percibir todo lo que nos rodea, entonces a partir de esto hay muchas cosas mas para plasmar, que aunque no las veamos las podemos sentir, y que el reto esta en poder expresarlo.</p>

TEMA: "INTRODUCCION A LA TEORIA DEL COLOR"

HORA: 9:30 – 10:15 AM

FECHA: SEPTIEMBRE 16 DE 2004

ASPECTOS	DESCRIPCIÓN
1 – TEORIA DEL COLOR, IDENTIFICAR LOS COLORES PRIMARIOS, SECUNDARIOS, COMPLEMENTARIOS, LAS GAMAS Y LOS CONTRASTES	<p>En la clase se trabajo teoría del color, gamas, contrastes, se hizo un repaso de los colores primarios, secundarios, complementarios etc, que de un color se pasa a otro y que para expresarse, no estrictamente tiene que saber dibujar, ni utilizar lápiz y borrador, sino que la fuerza del color, la intensidad y combinación del mismo, también significa y expresa algo, que cada color tiene un significado; que se utilizan y se manejan para dar ciertos efectos, sensaciones y estímulos hacia la gente.</p> <p>Se hizo una actividad para que ellas expresaran en una hoja algo que quisieran contar pero directamente manejando el color sin lápiz ni borrador, al principio todas tenían inconformidad, porque como iban a pintar algo sin antes hacerlo con lápiz, pero después mezclaron colores y empezaron a pintar; pero como habían cosas que no les gustaba porque "no-tenían forma", doblaron la hoja e hicieron la mariposa simétrica, entonces a partir de la primera niña que hizo eso todas terminaron doblando la hoja,</p>
INFERENCIAS	-Las niñas estuvieron, muy atentas, puesto que ya habían visto algo en los cursos anteriores que lo

	<p>iban relacionando con la actividad.</p> <p>-Al realizar la actividad, ya con témperas se desorganizaron un poco, se les dificultó seguir instrucciones, además todas querían terminar el trabajo rápido porque ya iba a sonar el timbre; a pesar de todo asimilaron que no sólo con lápiz se puede dibujar, que hay muchas formas de representar las cosas, que no siempre todo tiene que ser figurativo para que la gente se de cuenta de que se está representando algo.</p> <p>También es interesante como fueron perdiendo el miedo de manchar, pintar, sin nada diseñado, enfrentarse directamente a la hoja con la pintura.</p>
--	--

TEMA: "EMOTIVIDAD DEL COLOR"

HORA: 9:30 – 10:15 AM

FECHA: SEPTIEMBRE 23 DE 2004

ASPECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>1 – LOS COLORES, SU SIMBOLOGÍA ASOCIADA CON LA PELICULA SHREK</p>	<p>En esta clase se continuó el tema de teoría del color, y se habló de los colores cálidos y fríos, su simbología, significado además como se relacionaban con cosas cotidianas, alimentos, elementos de aseo, lugares, clima, en la forma de vestir, en los momentos, en las sensaciones, en las emociones entre otros.</p> <p>Entonces, las niñas observaron la película shrek y a partir de esto desarrollaban un taller donde tenían que observar e identificar varios aspectos,</p>

	lugares, circunstancias, escenas emotivas, tristes y relacionarlas con el color según su significado.
INFERENCIAS	<p>En esta actividad, las niñas estaban entusiasmadas, y lo más interesante de todo fue que a medida que veían la película tenían presente otros aspectos para observar.</p> <p>Esta actividad fue productiva, en el sentido de que las niñas acogieron que los lugares, las emociones, sensaciones tienen un color y que en la escenografía todo está relacionado con cada escena. “el color tiene un papel muy importante a la hora de expresar cosas”.</p> <p>Esta presente en cualquier momento y circunstancia.</p>

TEMA: “EMOTIVIDAD DEL COLOR”

HORA: 9:30 – 10:15 AM

FECHA: SEPTIEMBRE 30 DE 2004

ASPECTOS.	DESCRIPCIÓN
1 ACTIVIDA EN GRUPO SOBRE EL MANEJO DEL COLOR	<p>A partir del taller sobre la película, se hicieron grupos de trabajo de 6 estudiantes, donde tenían que escoger dos colores únicamente e interpretar un lugar visto (bosque, playa o castillo), por medio del color, sus gamas, sus tonalidades, los contrastes, y así poder representar un aspecto del lugar.</p> <p>En un inicio, decían que dos colores no era suficiente, que necesitaban más, pero al final sólo</p>

	<p>tenían que utilizar dos, los grupos empezaron a pintar el paisaje, pero después de comentarles que para hacer un bosque no necesariamente tienen que pintar árboles, flores, ríos etc, que con el manejo del color pueden representar las cosas figurativas, entonces taparon muchos dibujos y empezaron a manejar el color con mas libertad, hacían texturas con esponjas, estropajos, peinillas, cepillos entre otros, y fueron mas permisivas con ellas de manchar para representar algo.</p>
<p>INFERENCIAS</p>	<p>Finalmente la mayoría quedo conforme porque hicieron algo distinto, se soltaron y asimilaron un poco a pesar de todo, y vieron que pintar no es sólo hacer figuras y rellenar con color, sino que es experimentar muchas formas en fin...pero también otras niñas estaban preocupadas por saber si era o no calificable. No asimilaban completamente lo que habían hecho porque no ser “bonito”, dijeron que sólo eran manchones de color sin forma.</p> <p>Por otra parte, no fue conflictivo el tener que trabajar seis niñas en un solo dibujo, compartieron y discutieron la representación de su lugar con solo dos colores.</p>

Anexo E. Planeador de actividades Yuly Piracoca, Liliana Arias David Palacios

Primer semestre del 2005

1. SESIÓN

TIEMPO: 45 Minutos

NOMBRE: ELEMENTOS A TENER ENCUESTA EN LA COMPOSICIÓN.

LOGROS:

Al finalizar la sesión las estudiantes serán capaces de reconocer los elementos propios de la composición en una imagen publicitaria.

CONCEPTUALIZACIÓN:

Análisis conceptual de aspectos de la composición: peso visual, ejes, equilibrio.

DESARROLLO:

Presentación de los practicantes

Presentación del programa

A partir de una imagen publicitaria, identificar los conceptos anteriormente mencionados, poco a poco se fueron aclarando dudas acerca de los conceptos.

EVALUACIÓN:

Cada practicante irá pasando grupo por grupo para preguntar sobre una imagen los conceptos vistos.

TRABAJO:

En casa cada estudiante debe escoger una imagen y en ella reconocer los elementos que contribuyen a verse equilibrada.

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN:

Como se sintió en la clase y explique ¿por qué?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

En las imágenes las estudiantes son capaces de identificar claramente los aspectos de: Peso visual, Ejes, Equilibrio. (ver anexo 2)

PROCESO:

Conceptualización

2. SESION

TIEMPO: 45 Minutos

NOMBRE: DECONSTRUCCIÓN

LOGROS:

Durante la sesión las estudiantes serán capaces de reconocer los elementos que conforman la imagen publicitaria.

Al final de la sesión las estudiantes construirán una propuesta personal con los elementos que escogieron de las publicidades que trajeron.

CONCEPTUALIZACIÓN:

Análisis formal de los elementos que conforman la imagen publicitaria, por ejemplo: Fuentes, imagen, eslogan y contenido.

DESARROLLO:

Instrucciones

Selección de tres de las imágenes que trajeron a clase, teniendo en cuenta la riqueza de contenido, color, fuente, etc.

EVALUACIÓN:

Cada estudiante debe elaborar en casa una producción original donde desarrolle una idea y combine los elementos que sustrajo de las publicidades.

Los criterios de evaluación, serán: Equilibrio, creatividad, idea, uso de fuentes, apropiación técnica.

TRABAJO:

Cada estudiante debe elaborar en casa una producción original donde desarrolle una idea y combine los elementos que sustrajo de las publicidades.

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN:

Como se sintió en la clase y explique ¿por qué?

PROCESO:

3. SESION

TIEMPO: 45 Minutos

NOMBRE: INTRODUCCION A LA IMAGEN PUBLICITARIA. ANDY WARHOL.

LOGROS:

Brinda a las estudiantes la oportunidad de conocer una forma diferente de ver y de trabajar la imagen publicitaria.

CONCEPTUALIZACIÓN:

Apropiar los elementos propios de la propuesta pictórica de Andy Warhol

DESARROLLO:

Se introdujo la sesión con una breve historia de la publicidad, se conectó con el arte Pop y se hizo una plenaria frente a los aspectos mas importantes de la charla, haciendo énfasis en la idea de analizar crítica, reconstruir la imagen y construir una nueva.

EVALUACIÓN:

Responder las siguientes preguntas:

Quien es Andy Warhol

Como manejaba el color en sus composiciones

Que tipo de arte impulsó y en que época

Que fue lo que mas le llamó la atención

Cuales son las funciones de la publicidad.

TRABAJO:

Traer 5 recortes de imágenes publicitarias, papel para calcar, tijeras, colbón, hojas de block, colores.

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN:

Como se sintió en la clase y explique ¿por qué?

4. SESION

TIEMPO: 45 Minutos

NOMBRE: PUBLICIDAD EN CONTEXTO

LOGROS:

Permitir que las estudiantes analicen las estrategias publicitarias que se usan para llegar al público y generar consumo.

CONCEPTUALIZACIÓN:

Integrar los conocimientos adquiridos en las clases en un ambiente cotidiano y educar la mirada en relación al reconocimiento y diferenciación de las características publicitarias en un solo pregunta.

DESARROLLO:

Entrega del taller de observación estructurada.

En grupos acercarse a un supermercado y en observación directa responder a las preguntas.

Escribir un texto de análisis con las observaciones.

EVALUACIÓN:

Responder en forma personal las preguntas del taller.

TRABAJO:

A partir de la observación elaborar una imagen que refleje los aspectos repetitivos de la categoría asignada, y su explicación.

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN:

Como se sintió en la clase y explique ¿por qué?

5. SESION

TIEMPO: 45 Minutos

NOMBRE: SERIACIÓN

LOGROS:

Durante el ejercicio de clase las alumnas desarrollarán procesos de síntesis de la imagen.

Al finalizar la sesión las niñas presentarán una propuesta nueva basada en la seriación y la manipulación de una imagen.

CONCEPTUALIZACIÓN:

Partiendo de las imágenes escogidas las estudiantes sintetizarán una forma y la manipularán para generar una seriación, el énfasis de la manipulación será el color, así las alumnas podrán identificar las relaciones entre la forma, el color y el contenido de una imagen.

DESARROLLO:

De las dos imágenes seleccionadas en la sesión anterior se escogerá una imagen que resulte interesante y permita explorar calidades de línea, síntesis de la imagen y color.

Al final de la sesión las alumnas propondrán una seriación de mínimo 5 imágenes en diferentes colores.

EVALUACIÓN:

Los trabajos finales se evaluarán teniendo en cuenta el ejercicio de síntesis de la imagen, el manejo conceptual del color en cada imagen, el concepto desarrollado y la apropiación técnica.

TRABAJO:

Cada estudiante debe elaborar una propuesta de mínimo 5 series, donde demuestre apropiación del manejo del color y de síntesis.

Pensar en un tema que quisieran desarrollar como producto al final del periodo.

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN:

Como se sintió en la clase y explique ¿por qué?

6. SESION

TIEMPO: 45 Minutos

NOMBRE: EVALUACIÓN 1

LOGROS:

Al finalizar la sesión las alumnas serán capaces de identificar los conceptos desarrollados en las clases.

Elaborar una propuesta investigativa donde reúna los conceptos vistos en clase.

CONCEPTUALIZACIÓN:

En grupos deberán diseñar un ejercicio expositivo que explique los temas de equilibrio, ejes, tensión, principales elementos de la publicidad escrita, deconstrucción de la imagen, seriación.

DESARROLLO:

División grupos de 8 personas, a cada grupo se le asignará un tema.

Cada grupo expondrá brevemente lo más importante de su tema.

Individualmente las niñas elaboraran un escrito donde explicarán una propuesta investigativa, que desarrolle un tema y se presente en forma de producto al final del periodo.

EVALUACIÓN:

Se evaluará la capacidad de las estudiantes par integrar los diferentes temas tratados en clase para sustentar una producción innovadora.

TRABAJO:

Investigar la obra de Beatriz González

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN:

Como se sintió en la clase y explique ¿por qué?

7. SESION

TIEMPO: 45 Minutos

NOMBRE: BEATRÍZ GONZÁLEZ

LOGROS:

Al final de la sesión las estudiantes serán capaces de reconocer los elementos principales de la propuesta artística de Beatriz González

CONCEPTUALIZACIÓN:

Apropiación de los elementos compositivos y conceptuales de la obra de la colombiana Beatriz González.

DESARROLLO:

Exposición de la obra de Beatriz González

EVALUACIÓN:

Quién es Beatriz González

Cual elementos reconoció como más importantes de su obra, mínimo 3.

Explique la obra que mas le gustó de esta artista, tenga en cuenta el nombre, la técnica, el tamaño, el tema que desarrolla. Intente explicar desde su propia perspectiva la intención de la obra, no olvide mencionar por que le gustó.

TRABAJO:

Pulir la propuesta de investigación y agregarle nuevos elementos basados en la obra de Beatriz González.

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN:

Como se sintió en la clase y explique ¿por qué?

8. SESION

TIEMPO: 45 Minutos

NOMBRE: COLOR

LOGROS:

Acercarse a las diferentes posibilidades que brinda el color en una composición.

CONCEPTUALIZACIÓN:

Conocer los procesos que entran en juego en la percepción del color.

Reconocer las propiedades del color y su importancia para expresar una idea.

DESARROLLO:

En la primera parte de la sesión las estudiantes reflexionarán sobre los procesos fisiológicos y sociales involucrados en la percepción del color.

En la segunda parte de la sesión las estudiantes intentarán expresar solo con colores 4 estados de ánimo.

EVALUACIÓN:

En una hoja de trabajo dividida en cuatro partes expresar cuatro estados de ánimo usando color solamente. Se tendrán en cuenta aspectos como la coherencia y la sustentación de los trabajos.

TRABAJO:

En su proyecto deben plantear los colores que van a usar y su sustento teórico.

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN:

Como se sintió en la clase y explique ¿por qué?

9. SESION

TIEMPO: 45 Minutos

NOMBRE: EL CONCEPTO EN LA OBRA DE ARTE. BERNARDO SALCEDO.

LOGROS:

Las estudiantes encontrarán en la obra de Bernardo Salcedo como el concepto es fundamental para una propuesta artística significativa.

Al final de la sesión las estudiantes definirán un concepto a desarrollar en su proyecto de investigación final.

CONCEPTUALIZACIÓN:

El concepto es lo que diferencia una obra de arte de una artesanía.

Para que su proyecto sea verdaderamente artístico es preciso que las niñas definan con claridad un concepto a desarrollar.

DESARROLLO:

A medida que se desarrolle la charla acerca de la obra de Bernardo Salcedo, las niñas irán respondiendo a las preguntas siguientes.

¿Quién es Bernardo Salcedo?

¿Qué es lo más importante en su obra?

Explique la obra que mas le gustó de esta artista, tenga en cuenta el nombre, la técnica, el tamaño, el tema que desarrolla. Intente explicar desde su propia perspectiva la intención de la obra, no olvide mencionar por que le gustó.

EVALUACIÓN:

Las estudiantes deben presentar el marco teórico de su propuesta en el que demuestren la idea que van a desarrollar, y su relación con los materiales, colores, formas y producto final.

TRABAJO:

Marco teórico de la propuesta.

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN:

Como se sintió en la clase y explique ¿por qué?

10. SESION

TIEMPO: 45 Minutos

NOMBRE: MATERIALES

LOGROS:

En esta sesión las niñas aprenderán las ventajas de los diferentes materiales y su influencia en la consecución final de un producto artístico.

CONCEPTUALIZACIÓN:

El material en el que se elabora una obra de arte es determinante en la comunicación de una idea, por eso es fundamental hacer un estudio de las posibilidades de cada uno de los materiales conseguidos.

DESARROLLO:

Divididos en grupos por intereses de materiales las estudiantes realizarán una exploración de las posibilidades del material que escogieron para su proyecto.

EVALUACIÓN:

Cada estudiante debe realizar un escrito donde sustenten los materiales en que han proyectado realizar su proyecto.

TRABAJO:

El escrito de sustentación de los materiales.

Cada una de las niñas debe realizar mínimo dos dibujos en lápiz donde se vea reflejada su idea.

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN:

Como se sintió en la clase y explique ¿por qué?

11. SESION

TIEMPO: 45 Minutos

NOMBRE: EL DIBUJO PUNTO DE PARTIDA DE TODO PROYECTO ARTÍSTICO.

LOGROS:

Al final de la clase las niñas estarán en la capacidad de reconocer las bondades del dibujo. Paso obligado en la concepción de una idea.

CONCEPTUALIZACIÓN:

El dibujo es el punto de partida de toda obra artística, es importante que las niñas se acerquen visualmente a su producto final y que después de reconocer la importancia que tiene el dibujo en los procesos de creación, lo asimilen como hábito.

DESARROLLO:

Después de mostrar los dibujos traídos para sus proyectos en parejas se pedirá a la compañera que descifre la idea y el objeto, mientras la autora toma nota de los elementos que hicieron falta en el dibujo para aclarar la idea. Esta operación se repetirá otras tres veces. Después cada una se sentará a completar su dibujo partiendo de las observaciones de la dinámica.

Al finalizar la sesión debe haber un borrador del trabajo final muy depurado, este dibujo se quedará como evaluación de la sesión.

EVALUACIÓN:

Dibujo depurado. Mas los dos anteriores.

TRABAJO:

Las estudiantes deberán realizar una pequeña maqueta de su producto. Pueden usar material reciclado o papel.

Deben traer los materiales para iniciar el proyecto

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN:

Como se sintió en la clase y explique ¿por qué?

12 y 13. SESION

TIEMPO: 45 Minutos cada sesión

NOMBRE: MANOS A LA OBRA

LOGROS:

Al finalizar estas sesiones las estudiantes habrán configurado sus productos finales.

CONCEPTUALIZACIÓN:

El trabajo en clase ofrece la oportunidad de ir controlando el proceso, alimentarse de lo que otros hacen y para la investigación ofrece la posibilidad de llevar un registro de los avances de las niñas.

DESARROLLO:

Cada niña de manera individual deberá ir desarrollando y puliendo su producto con la asesoría permanente de los practicantes.

EVALUACIÓN:

La evaluación de estas actividades tendrá en cuenta el avance de las estudiantes y la capacidad de captar las implicaciones de su trabajo.

TRABAJO:

Trabajo final expuesto.

Anexo F. Diario de campo de (2/2004)

Diario de campo. (2004 / 2)

Observador: Liliana Arias

Lugar: Colegio Maria Auxiliadora - Chia

Grado: decimoprimerero

Tema: Arte rupestre

Hora: 10:30 a 11:00 AM

Fecha: Septiembre 3 De 2004

ASPECTOS	DESCRIPCIÓN
Construcción colectiva de conocimiento	Las niñas aportaron mucho en cuanto a lo que ellas creían que significaba el arte para el hombre prehistórico. Después de la lluvia de ideas se pusieron en claro algunas características de la época, su intención podía ser mágica y de enseñanza, el hombre de entonces alcanzó una síntesis sorprendente de lo que veía para poder comunicar una idea.
Ejercicio	Las alumnas trajeron de casa piedras y elementos con los que pudieran pintar que no fueran elaborados químicamente, trajeron café, hojas de plantas para sacar diferentes colores, carbón, y fósforos. Con ellos se hizo un ejercicio en el que trataran de representar un objeto cotidiano que estuvieran viendo en ese momento, sin contarle a las demás que era para ver si podían comunicar la idea.

Observador: Liliana Arias

Lugar: Colegio Maria Auxiliadora - Chia

Grado: decimoprimerero

Tema: En búsqueda de la perfección.

Hora: 10:30 a 11:00 AM

Fecha: Septiembre 10 De 2004

ASPECTOS	DESCRIPCIÓN
Construcción colectiva de conocimiento	Las niñas trajeron una breve investigación en imágenes del arte de griegos y romanos, esta consistía en cinco imágenes que les interesara del lo que aparece en los libros o en Internet de los griegos y romanos, hablar brevemente de ellas. Después de que tres niñas explicaron o encontrado entre todas sacamos las características mas representativas del arte de los llamados clásicos.

Observador: Liliana Arias

Lugar: Colegio Maria Auxiliadora - Chia

Grado: decimoprimerero

Tema: La idealización de la belleza.

Hora: 10:30 a 11:00 AM

Fecha: Septiembre 17 De 2004

ASPECTOS	DESCRIPCIÓN
Construcción colectiva de conocimiento	Para esta sesión de clase se dividió el grupo en dos unas investigaban a Miguel Ángel y las otras a Leonardo D"vinci. Cada uno de los grupos le expuso al otro lo encontrado de las vidas de los artistas y algunas de las imágenes más importantes. Después de lo expuesto se sacaron los elementos en común.

Ejercicio	Para esta sesión algunas niñas llevaron óleo, pinceles y un bastidor según su disponibilidad en la casa y se les mostró como se usaba, y se resalto su importancia en esta época.
-----------	---

Observador: Liliana Arias

Lugar: Colegio Maria Auxiliadora - Chia

Grado: decimoprimerero

Tema: La fotografía.

Hora: 10:30 a 11:00 AM

Fecha: Septiembre 24 y octubre 8 de 2004

ASPECTOS	DESCRIPCIÓN
Construcción colectiva de conocimiento	Las alumnas divididas en tres grupos hicieron una breve investigación acerca de la aparición de la fotografía, la teoría del átomo y el uso de la locomotora, después de exponerlo a sus compañeras construimos las relaciones de estos hechos históricos con la expresión artística de la época. En la segunda sesión vimos el fragmento de “los cuervos” de la película “Sueños” y sacamos algunas características relevantes de la expresión plástica de Van Gogh como la pintura al “plain air”, el uso del óleo como materia, la cotidianidad de los temas que trataba. Así mismo se vieron ejemplos de la obra de Gaguin y se reflexionó sobre su importancia.
Ejercicio	Las alumnas hicieron un escrito, a modo de evaluación, en las que comparaban la pintura antes y después de la aparición de la fotografía.

Observador: Liliana Arias

Lugar: Colegio Maria Auxiliadora - Chia

Grado: decimoprimerero

Tema: Diferentes maneras de ver la misma realidad.

Hora: 10:30 a 11:00 AM

Fecha: octubre 15 de 2004

ASPECTOS	DESCRIPCIÓN
Construcción colectiva de conocimiento	Esta sesión no se pudo llevar a cabo por que las alumnas preparaban el día del grado y tuvieron que hacerse pruebas de la toga y fotografías
Ejercicio	Se les pidió que hicieran una investigación acerca del cubismo y de sus características, Este trabajo resulto decepcionante pues a diferencia de las otras ocasiones las alumnas presentaron textos copiados exactamente de encarta y de algunos sitios de Internet.

Lugar: Colegio Maria Auxiliadora - Chia

Grado: decimoprimerero

Tema: El surrealismo.

Hora: 10:30 a 11:00 AM

Fecha: octubre 29 de 2004

ASPECTOS	DESCRIPCIÓN
Construcción colectiva de conocimiento	Esta sesión fue practica se les pidió un pliego de papel bond y crayones, carboncillo o colores y se les pidió que realizaran algunos frotages aprovechando las texturas que les ofrecía el colegio.
Ejercicio	Se les pidió que hicieran una imagen a base de

	frotage en su casa. No entregaron el trabajo pues no tuvieron tiempo por el fin de año escolar.
--	---

Lugar: Colegio Maria Auxiliadora - Chia

Grado: decimoprimer

Tema: Evaluación

Hora: 10:30 a 11:00 AM

Fecha: noviembre 12 de 2004

ASPECTOS	DESCRIPCIÓN
Construcción colectiva de conocimiento	Para evaluar a petición de la profesor titular solo se hizo una practica de cadáver exquisito en tres metros por dos metros de papel Kraft, se uso vinilo, tempera, acuarela, crayones, hasta vela para imprimir la imagen, después de explicarles brevemente la dinámica el resto del tiempo se concentraron y lograron un muy buen trabajo. Había mucha sensibilidad en el ambiente y esto ayudó a que se lograran expresarse con mucho sentimiento, al final se fragmento el papel y cada una conservo un trozo.