

**OPEN MIND
MENTES ABIERTAS**

VANESSA MERCADO GUERRERO

A docentes; una propuesta para estimular la creatividad en los estudiantes

**Dirigido por:
MARIA ELENA RONDEROS
Maestra en Educación Estética**

**UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS
CHÍA, CUNDINAMARCA
2006**

**OPEN MIND
MENTES ABIERTAS**

VANESSA MERCADO

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

Salto de sección (Página siguiente)

AGRADECIMIENTOS

"Prefiero molestar con la verdad, que complacer con adulaciones"
Séneca

Sinceramente muchas gracias a todos y cada uno de ustedes.

Salto de sección (Página siguiente)

Nota de aceptación:

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

Bogotá D. C., 13 de enero de 2006

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCIÓN	9
1. HACIA LA IDENTIFICACIÓN DE UN PROBLEMA PEDAGÓGICO	11
1.1 ANTECEDENTES	11
• El contexto personal y social desde el que se origina la propuesta	11
• La expresión creativa y el arte, una búsqueda desde la infancia.....	11
• La expresión creativa y el arte están ahí en nuestra sociedad, abre tu mente.....	11
1.2 UN CONTEXTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CREATIVOS	13
• Planta física	13
• Horizonte institucional.....	14
• Comunidad educativa	14
• Se abren las puertas.....	15
1.3 UNA PRUEBA DIAGNÓSTICA.....	15
• Aplicación de la prueba.....	16
• Definición de las categorías.....	16
• Análisis de y conclusiones de la prueba diagnóstica	17
• Se manifiesta un primer problema	17
1.4 PRIMER SEMESTRE DE PRÁCTICA	18
• Propuesta pedagógica Open Mind.....	18

• Se solucionan problemas y se proponen nuevos retos.....	21
1.5 SEGUNDO SEMESTRE DE PRÁCTICA.....	22
• Se asumen retos y se ratifican aciertos	22
• Conclusiones e inquietudes finales.....	25
2. MARCO TEÓRICO: REFLEXIONES CONCEPTUALES, EN LA BÚSQUEDA DE RESPUESTAS Y ALTERNATIVAS.....	26
2.1 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREADORA Y SUPERACIÓN DEL ESQUEMATISMO HACIA LA EXPRESIÓN AUTÓNOMA.....	26
• El arte y la vida	27
• El arte y la creatividad en los niños.....	28
• ¿Qué influencia tiene la comunidad educativa en la creatividad de los estudiantes?	30
• Factores que influyen sobre la probabilidad de un logro creativo	31
• El arte y la experiencia estética	31
3 REDEFINICIÓN Y FOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA.....	34
3.1 UN PROBLEMA FUNDAMENTAL	34
3.2 REFLEXIONES SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS IDENTIFICADOS	35
4. PROPUESTA PEDAGÓGICA.....	38
4.1 PROPÓSITO GENERAL.....	38
4.2 PROPÓSITO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA	38
4.3 DIAGRAMA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA	39
4.4 METODOLOGÍA	39

4.5 ESQUEMA DE DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DE LOS CUATRO EJES.....	40
4.6 DIAGRAMA DE SUGERENCIAS DIDÁCTICAS POR PROCESOS.....	41
4.6.1 Recomendaciones para poner en práctica.....	46
4.7 RECURSOS NECESARIOS	47
4.8 EVALUACIÓN.....	48
• Esquema de indicadores de evaluación por procesos o ejes	49
• Esquema de criterios de evaluación de la metodología propuesta; sus actividades y programas	49
4.9 RECOMENDACIONES	50
• Recomendaciones a la institución.....	50
• Recomendaciones a docentes.....	51
BIBLIOGRAFÍA.....	52
ANEXOS.....	53

Salto de sección (Página siguiente)

LISTA DE ANEXOS

	pág.
Anexo A. Encuesta diagnóstica	53
Anexo B. Diarios de campo	56
Anexo C. Evaluación de las alumnas.....	58
Anexo D. Fotografías de las actividades propuestas en el programa	63

=====Salto de sección (Página siguiente)=====

OPEN MIND

MENTES ABIERTAS

A docentes; una propuesta para estimular la creatividad en los estudiantes

INTRODUCCIÓN

Este documento es el fruto de un proceso de investigación pedagógica activa y participativa, cuyo resultado se materializó en la construcción de un modelo pedagógico artístico llamado Open Mind, dirigido a educadores y creado para estudiantes de básica secundaria.

Esta propuesta busca el desarrollo de la expresión autónoma y creativa, y la conducta tolerante y comunicativa de los estudiantes, como actitudes para su formación integral. Se espera promover la conciencia sensitiva, analítica, propositiva, resolutoria y flexible en los alumnos, mediante la puesta en práctica de cuatro perspectivas de aprendizaje: *Visual*, *Conceptual*, *Expresiva* y *Propositiva*. Este modelo está diseñado para la articulación de los procesos de enseñanza - aprendizaje secuenciales y graduales, que se plantean, a partir de experiencias personales, sociales y culturales de cada uno de los estudiantes. Igualmente, facilita alternativas didácticas, así como la planeación de múltiples actividades. Propone además, formas de evaluación de procesos, productos y del modelo mismo.

La estructura pedagógica que comprende esta propuesta es el reflejo, de dos semestres académicos de investigación práctica en un contexto pedagógico real: El grupo de estudiantes de grado 11, del Colegio María Auxiliadora de Chía, y de un tercer semestre en el que se integraron conocimientos teóricos, con los resultados del que hacer docente.

Siendo autónoma en el papel como practicante-docente, pude diagnosticar problemáticas pedagógicas y del contexto de la institución, que contribuyeron a direccionar sobre la marcha, la construcción y evaluación de un programa coherente con los principios de la institución, con las necesidades de las estudiantes y con el ideal de educación artística que exige el mundo de hoy.

La experiencia investigativa mencionada y las consideraciones siguientes, me llevaron a realizar el presente documento.

Siempre he visto en mí a una persona creativa y autónoma, poseedora de una fluidez y facilidad para expresarse y por lo tanto capaz de lograr cada uno de los retos que la vida me ha impuesto y los que me he propuesto. A pesar de no

haberme educado en un ambiente especialmente estimulante frente a las disciplinas de las artes plásticas, considero que la etapa escolar es casi el único momento en el cual es obligatorio el contacto con las artes plásticas. Cuando en esta etapa no se lleva a cabo con rigor la formación artística, se le niega a las personas la posibilidad de disfrutar, aprender y trascender en los valores que esta formación puede aportar a su desarrollo integral. Esto, teniendo en cuenta que no todas las personas desean acceder a una educación superior relacionada con las artes plásticas y que en el mundo laboral hay muy poco contacto directo con estas, la escuela se ve obligada a reorientar sus esfuerzos en la promoción de las artes plásticas como área del conocimiento que, además de servirse a si misma, contribuye al desarrollo cognitivo, emocional, físico y espiritual del ser humano.

Salto de sección (Página siguiente)

1. HACIA LA IDENTIFICACIÓN DE UN PROBLEMA PEDAGÓGICO

1.1 ANTECEDENTES

- **El contexto personal y social en el que se origina la propuesta**
- **La expresión creativa y el arte, una búsqueda desde la infancia**

De niña, fui una personita muy inquieta, de gran sensibilidad e inventiva. Jamás me imaginé que los juegos que disfrutaba con mi hermano, los dibujos que vendía en la terraza de la casa de mi abuela, los dibujos de los vestidos que llevaba la gente que visitó nuestra casa, mis catálogos de diseño de modas, que gracias a mi modista se convertían en realidad, fuesen manifestaciones artísticas, hasta el punto que hoy las reconozco como “instalaciones” muy espontáneas. Sin embargo, todas estas inquietudes no fueron apoyadas en el colegio en el que estudiaba, donde el arte y, en especial las plásticas, no se desarrollaban de forma disciplinada y continua. Además, en mi familia estas manifestaciones eran consideradas como un pasatiempo o juego infantil, con muy poco apoyo para que mi disposición a estas se fuera fortaleciendo.

A pesar de lo anterior, al terminar el colegio estaba segura de que quería estudiar una profesión relacionada con el arte y la psicología. Fue así como me matriculé en la universidad de La Sabana para cursar la Licenciatura en Artes Plásticas, lo que me permitió descubrir posteriormente, un sentido completamente nuevo del arte, lejos de la concepción ingenua que tenía. Pude así entonces, interiorizar las cualidades que las artes tienen como potenciadoras del intelecto y del espíritu, permitiéndome madurar y desarrollar procesos de pensamiento cada vez más complejos, que sacudieron tanto mi pensar como mi sentir.

Lo más importante que recuerdo haber aprendido y creído hasta hoy, es que, según Piaget, *la creatividad* es la capacidad que tiene el hombre para solucionar problemas, y esto me motivó a encontrarle un valor adicional al arte; *la creación artística* amplía nuestra capacidad de ver y encontrar nuevas opciones y alternativas, no sólo para el arte mismo, sino para la vida.

- **La expresión creativa y el arte están ahí en nuestra sociedad, ¡abre tu mente!**

La mayoría de las personas en su vida cotidiana tienen contacto con *la música* a través de la radio de los carros o en los buses, en los supermercados y hasta en las salas de espera de los consultorios médicos. Además, muchos de nosotros con frecuencia, tarareamos inconcientemente o concientemente partes de una canción cuando nos duchamos, en celebraciones de cumpleaños o acunando a un bebé.

Respecto a *la danza*, a pesar de muchas personas aseguran tajantemente no saber bailar, es claro que esta afirmación deriva de una comparación producto de una experiencia previa.

El cine por su parte, es una de las actividades sociales más populares y lo sería aun mas, si los precios de las boletas en taquilla, fuesen mas asequibles, agregado a esto, *la televisión* que es tal vez, junto a las horas de trabajo y sueño, la actividad en la que algunos emplean la mayor parte de su tiempo.

Aunque en la cotidianidad, no se tenga plena conciencia de *la arquitectura*, esta es una de las actividades de carácter artístico que disfruta el hombre sea del campo o ciudadano y si le pedimos a una persona que describa un espacio o el lugar donde vive o trabaja, esta lo haría a conciencia y con plenitud. Por otra parte, estamos rodeados de construcciones y espacios de todas las épocas en un mismo sector, desde vernáculos hasta posmodernas, gracias a la riqueza arquitectónica de que gozamos en este país multicultural.

Pero, ¿ Donde quedan las *artes plásticas y visuales* ?. Paradójicamente tenemos contacto continuo con el dibujo, la pintura, la escultura y los nuevos medios sin percibirlo. Parece que las artes estuviesen reservadas para unos pocos privilegiados y este parecer, arraigado en el imaginario de la gran mayoría, los auto excluye y priva tanto del goce como del aprendizaje que estas brindan.

Es un hecho que estamos inmersos en un mundo rotulado por imágenes de todo tipo, pleno de objetos diseñados para nuestras necesidades y complacencias, pero, a menudo escuchamos frases como; “¡Yo no pinto absolutamente nada!”, “¡Que es ese desastre de manchones!”, “¡Qué voy yo a tener un artista en mi interior!”, “El arte sirve para decorar las casas”. Esto, sin mencionar las peores expresiones cuando se refieren al trabajo de niños y adolescentes o cuando la creación de imágenes y formas, no son representaciones “fieles” o imitaciones de la “realidad”.

Es un hecho que el arte ‘esta ahí’, pero en general se desconoce que todo lo que ideamos, planteamos, proponemos, realizamos y solucionamos depende de nuestros impulsos creativos; que todo lo discriminado, apreciado, adquirido y seleccionado, se relaciona con el sentido estético. Tanto la creatividad como el sentido estético han sido y serán enriquecidos incansablemente por el contexto multicultural en el que vivimos. Como sociedad no somos conscientes que generamos constantemente propuestas para solucionar problemas y tomamos decisiones estéticas, sin tener que pertenecer a un ámbito artístico selecto.

1.2 UN CONTEXTO INSTITUCIONAL IDEAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CREATIVOS

- **Planta física**

Siempre que se tiene contacto por primera vez con un lugar en particular, nuestros sentidos se agudizan frente a los estímulos desconocidos o llamativos; es así como al llegar *al Colegio María Auxiliadora de Chía*, como practicante de Licenciatura en artes plásticas, percibí un edificio antiguo, con una planta física de tres niveles y seis patios que prescindían de zonas verdes.

Observé una edificación construida mayormente con ladrillos rojos a la vista, con puertas y ventanas antiguas fabricadas en madera. Algunas paredes se veían muy texturadas y con relieves. Fue muy desconcertante y curioso que el colegio se encontrara enumerado y señalizado, salón por salón y espacio por espacio.

El colegio cuenta con una sala de espera, una recepción, la Rectoría, espacios destinados a oficinas y varias habitaciones especiales donde sólo pueden entrar personas autorizadas o invitadas por las Hermanas. Puesto que los rituales religiosos y de otras índoles son fundamentales para la comunidad educativa, el colegio cuenta con una capilla y con auditorio propio.

Para propósitos pedagógicos la institución cuenta con un centro de fotocopiado, un departamento de psicología y una sala de profesores. En concordancia con su enfoque pedagógico, cuenta además con laboratorios de Química, Física, Biología y Sociales.

La música, la danza y la lectura tienen espacios especiales como son "la caja de Pandora" y el salón de los espejos. Las artes *plásticas* se desarrollan en espacios que no reúnen los requisitos fundamentales que esta actividad formativa y de expresión requiere.

Para la vida social y la recreación, se cuenta con una cafetería solo para profesores y una tienda que ofrece servicio permanente al personal administrativo, docentes y alumnas.

Todas las instalaciones, mobiliario e implementos de trabajo de la institución, son básicos, austeros y bien conservados.

- **Horizonte institucional**

El colegio María Auxiliadora de Chía es una comunidad educativa de formación religiosa Salesiana guiada por el pensamiento pedagógico de San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, que opta por una formación religiosa y en valores para

hacer de cada una de sus miembros "honestas ciudadanas porque buenas Cristianas",¹ quienes además deben formarse como jóvenes autónomas, con liderazgo comunitario y sentido solidario.

El Proyecto Educativo, que se está replanteando, destaca la educación para la comprensión, enfatizando matemáticas y biología, así como la "teoría crítica y social".

Aunque el PEI no hace claro énfasis en la *educación artística*, en el colegio se fomentan las *artes escénicas*, recibiendo varios reconocimientos. Estas actividades artísticas, forman parte de la asignatura denominada *expresión corporal* impartida durante una hora por semana como parte del programa académico, extendiéndose al tiempo libre de los estudiantes, de forma extra curricular.

Las *artes plásticas* se desarrollan en el espacio de una asignatura académica no optativa denominada *dibujo*, con una intensidad de una hora semanal.

- **Comunidad educativa**

Novecientos estudiantes hacen parte de la comunidad educativa, de las cuales cuatrocientas treinta y dos se encuentran cursando básica secundaria, con densidad promedio de treinta y cinco alumnas por salón, quienes cursan los diferentes grados de acuerdo con su edad. Las alumnas así como el cuerpo docente en general, se consideran de clase media entre los estratos 3 y 4, residiendo mayormente en las poblaciones de Chía y Zipaquirá.

La comunidad docente esta conformada por treinta y ocho educadoras y educadores incluyendo las hermanas, veintiuno de los cuales tiene a su cargo la educación básica secundaria. La totalidad de los docentes son licenciados de planta, formados en las diferentes áreas del conocimiento. *Las artes plásticas* son orientadas por una docente que debe atender los niveles de primaria y básica secundaria, responsabilizándose a su vez por las asignaturas de *expresión corporal* y de *dibujo*.

La comunidad escolar en su totalidad profesa la religión Católica y de acuerdo con la reglamentación interna deben ser solteras, no tener hijos, ni estar en estado de embarazo. Quienes han quedado embarazadas, no son expulsadas, pero se les impide volver a la institución, debiendo continuar sus estudios desde sus hogares.

- **Se abren las puertas**

¹ PEI Colegio María Auxiliadora de Chía

El día primero de septiembre del 2004, en compañía de cuatro practicantes y luego de haber visitado con anterioridad la institución para contextualizarnos y conocer a la persona que sería nuestra directora y guía en la práctica, iniciamos los dos semestres académicos de práctica docente.

Los alumnos y directivos ante quienes fuimos presentadas, se mostraron muy entusiasmados con nuestra presencia y a partir de ese mismo instante se organizó y se nos asignaron las responsabilidades que cada una debía asumir.

Decidí entonces, a pesar de trabajar con los grados sexto y séptimo, centrar mis investigaciones en las niñas *de once grado*, que se autodenominaban “malas para el arte” y a quienes por múltiples razones no les interesaban las artes plásticas. Vale la pena señalar que la asignatura relacionada con las artes plásticas, denominada “dibujo”, era obligatoria para todos los grados.

Siendo autónoma en mi rol de practicante-docente, construí e implementé sobre la marcha, un programa que llamé *Open Mind* (mente abierta): una propuesta de investigación coherente con los principios de la institución, con las necesidades de las estudiantes y con el ideal de educación artística que exige el mundo de hoy.

Durante el proceso de investigación, utilicé el método de investigación-acción-participación, registrando en un diario de observación aproximada, el comportamiento de las estudiantes y las actividades realizadas con ellas con el propósito de identificar los problemas pedagógicos y de contexto cuya solución debía afrontar. Estas notas incluyeron actitudes, aspectos relevantes, el desarrollo detallado de las actividades de clase y las evaluaciones. Es a partir de esta información, registrada en el diario de campo, que se construye el presente documento.

1.3 UNA PRUEBA DIAGNÓSTICA (Anexo A. Encuesta diagnóstica)

A las alumnas del grado once, se les ofreció varias opciones para abordar el arte. Veintiuna de ellas quiso participar en el programa *Open Mind*, a mi cargo, siendo precisamente aquellas que expresaron su apatía por las artes plásticas.

El 8 de septiembre de 2004 y después de haber realizado una serie de actividades lúdicas de acercamiento, tuve con ellas el primer contacto formal, consistente en la aplicación de una prueba diagnóstica.

Me di a la tarea de explorar acerca de la manera de llevar a cabo una prueba diagnóstica que me permitiera tener indicios del universo artístico de las estudiantes, a la vez que potenciara y motivara su creatividad, su expresión artística y la disciplina en la búsqueda de información, con el propósito de identificar la problemática que tendría en cuenta para orientar mi propuesta *Open Mind*.

Partiendo de un ejercicio práctico de dibujo, se observarían niveles de desarrollo y desempeños en *creatividad; coherencia compositiva; habilidades de investigación y manejo de aspectos formales en el campo de la expresión artística.*

Esta prueba se diseñó tomando como referencia la concepción que sobre el pensamiento creativo plantea J.J. Rosseau, para quien la creatividad es un proceso evolutivo del pensamiento, que se puede evaluar mediante el dibujo.²

- **Aplicación de la prueba**

El 15 de septiembre del 2004, se aplicó la prueba diagnóstica que consistió en que las alumnas realizaran un trabajo artístico con la técnica del *frottage*, acompañado de una corta búsqueda de información en casa sobre la misma técnica, reportando por escrito los resultados obtenidos.

Para facilitar este proceso, se dio una detallada explicación de los alcances y criterios que sustentarían la prueba y para mayor claridad acerca de la técnica del *frottage*, se invitó a las estudiantes a hacer una exploración individual, con la mayor libertad posible, de las texturas disponibles en los espacios exteriores del colegio.

- **Definición de las categorías**

Categorías de comparación. Con el fin de obtener una visión más objetiva y útil, para el diseño de un programa que respondiera a las principales necesidades del grupo, se establecieron cuatro categorías y diez subcategorías para tabular la información reunida, implícita en los dibujos que realizaron las estudiantes. A éstas categorías de índole cualitativa, se les asignaron valores cuantitativos del 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta. A continuación se relacionan y definen las categorías establecidas:

A. Selección creativa de un tema y desarrollo no esquemático de la composición. La capacidad para proponer temas nuevos que atiendan o al contexto, o a experiencias genuinas, y no a esquemas preestablecidos que no se apropian y la *Creatividad*, definida como la actitud de concebir ideas nuevas o de ver nuevas relaciones entre las cosas⁴.

B. Coherencia en las relaciones (b), tema – color, (b). tema - imagen Relaciones concientes que se pueden expresar al presentar una problemática dibujada, que se sostengan aunque tengan un grado de azar o de accidente.

² Rosseau JJ

⁴ Víctor Lowenfeld, editorial, ciudad 1988

C. Desarrollo de procesos investigativos. La capacidad de análisis, síntesis y redacción de información reunida, lo que incluye rigurosidad en la consignación de las fuentes bibliográficas y que se atienda a los requisitos solicitados.

D. Aspectos formales: (d). *Selección del medio,* (d). *Formato apropiado,* (d). *Composición y manejo del espacio.* Todo lo referente a los códigos o normas que en una obra de arte se deben considerar.

- **Análisis y conclusiones de la prueba diagnóstica**

Acerca de los resultados de esta prueba es indispensable destacar lo siguiente:

Creatividad. De 21 estudiantes 8 desarrollan sus trabajos con espontaneidad e iniciativa, las restantes se abstienen de proponer nuevos temas y formas auténticas de expresarlos, esto incluye falta de interés por innovar o por tener en cuenta con dinamismo, las formas tradicionales.

Coherencia. La tendencia del grupo muestra desempeño en este aspecto, aunque la mayoría de las propuestas no se consideran creativas.

Investigación. Sólo tres de las alumnas cumplieron totalmente con las expectativas. El resto del grupo aportó muy pocas ideas personales en la búsqueda de información requerida. Se encuentran muy pocos resultados que muestren habilidades para el análisis, la síntesis y redacción de la información.

Aspectos formales. En cuanto al manejo de la composición, del ritmo y del espacio, entre otros, todas las alumnas manifiestan algunos vacíos y dificultades, sobre todo en el manejo del espacio y en el equilibrio compositivo.

- **Se manifiesta un primer problema**

- En el grupo de alumnas del grado 11° que hicieron la prueba diagnóstica se observa poco despliegue de expresión genuina y propositiva en los trabajos que realizaron, tanto en los dibujos como en la investigación.
- Si bien estas estudiantes tienen sentido del color y de su aplicación en diferentes figuras, no muestran buen manejo de los elementos constitutivos de la obra artística, tales como espacialidad, ritmo, composición.
- Se observa que las estudiantes, al realizar una exploración artística libre, ligada al contexto vivido, como la que hicieron en esta prueba, por contraste con los trabajos dirigidos (planchas y dibujos para rellenar) que tradicionalmente hacían en el colegio, se manifiestan entusiastas y dispuestas a aprender. Ya no se veían tan apáticas ante el arte como antes de la prueba. Pareciera que al

darles confianza, valor a su trabajo y nuevos conocimientos asumieran una disposición más abierta frente a esta asignatura.

1.4 PRIMER SEMESTRE DE PRÁCTICA. (Anexo B. diarios de campo)

Luego de observar el contexto educativo de las estudiantes, las prácticas se desarrollarían a partir de un plan de estrategias pedagógicas y actividades viables que procurarían dar respuesta a los siguientes interrogantes surgidos a partir de las conclusiones de la prueba diagnóstica.

¿Por qué las niñas de 11º grado, aunque tienen cierto sentido artístico, no muestran autonomía, fuerza expresiva y originalidad en sus trabajos?

¿Será que el contexto escolar no les ha brindado la motivación y las herramientas necesarias para que puedan desplegar su mundo interior y su creatividad?

¿Qué actividades pedagógicas innovadoras podrían proponerse a las alumnas, para mover sus fibras íntimas y desestabilizar las rutinas, de modo que se desenvuelvan creativa y propositivamente?

¿Cómo hacer todo esto teniendo en cuenta que esta es, quizás, la última oportunidad que tienen en el colegio, para sensibilizarse hacia el mundo del arte, a pesar de su apatía justificada en sus múltiples compromisos extracurriculares y en la proximidad del final del período académico?

- **Propuesta pedagógica Open Mind**

Con base en lo anterior, diseñé una estructura pedagógica y metodológica experimental que llame *Open Mind*, la cual pondría a prueba en la práctica. **El objetivo** de esta propuesta es desarrollar la creatividad para alcanzar la autonomía expresiva de los estudiantes.

El programa curricular del colegio destina una hora de clases a la semana para desarrollar la asignatura de dibujo. Teniendo en cuenta este horario, puse en marcha el programa y en mi condición de practicante pude asumir de manera independiente y autónoma el liderazgo del grupo de aquellas alumnas que eligieron participar en esta propuesta.

Metodología. Se propuso una primera estructura pedagógica, inspirada en varias experiencias y lecturas en las que encontré pautas e ideas para diseñarla. La estructura consiste en cuatro ejes correspondientes a cuatro momentos de aprendizaje:

Perspectiva visual que apunta al desarrollo de la percepción.

Perspectiva conceptual, que apunta a la concepción de ideas nuevas.

Expresividad, relacionada con la aptitud para comunicar experiencias.

Individual, expresado como la capacidad de lograr una expresión autónoma.

Cada uno de estos ejes, sugiere poner en práctica actividades que mueven el pensamiento creador, y desestabilizan las rutinas a las que están acostumbradas las estudiantes. Esto, por considerar que de este modo la apatía y falta de imaginación que mostraron las alumnas se podría superar.

Didácticas. Al inicio de cada sección de clases, las alumnas recibirían un saludo de bienvenida, se harían explícitos los criterios particulares por los que se registraría cada una de las actividades propuestas, se haría una permanente autoevaluación y coevaluación del proceso realizado en la sesión anterior. En estos espacios se buscaría reflexionar críticamente la actividad realizada en la sesión anterior con el propósito de ponerla a prueba, tanto en grupo como individualmente, de acuerdo con las necesidades evaluativas específicas.

Se aplicaría una disciplina rigurosa para fomentar la responsabilidad y aprovechar el tiempo; para darle un valor agregado a la clase de educación artística, lejos de la concepción herrada que se tiene de ésta como clase de “relleno”.

Las didácticas corresponden a los ejes metodológicos; se realizaron en las pocas sesiones que permitió el horario escolar.

Sesión 1. Presentación al curso.

- Eje Perspectiva visual:

Sesión 2. Técnica del frottage. Introducción y exploración de la actividad en casa, para el desarrollo de la prueba diagnóstica.

Sesión 3. Actividad de Pantallas y retroalimentación de la actividad del frottage.

-Perspectiva conceptual:

Sesión 4. Test de creatividad y retroalimentación de la actividad de las pantallas.

Sesión 5. Retroalimentación del test de creatividad y planeación de la exposición para el día de la ciencias.

-Perspectiva individual:

Sesión 6. Exposición de sus trabajos, visita a la exposición, coevaluación y auto evaluación de los trabajos expuestos.

-Perspectiva conceptual:

Sesión 7. Inteligencias múltiples; actividad de dibujo desde las diferentes inteligencias.

Perspectiva expresiva:

Sesión 8. Como pinta un niño y como pinto yo.

-Perspectiva conceptual:

Sesión 9. Animales fantásticos.

-Perspectiva individual:

Sesión 10. Trabajo final; las alumnas realizaron una pintura libre, luego de haberles leído tres frases de Kandinsky.

Los materiales que se utilizaron, siendo básicos, no debían ser impedimento para realizar el programa, las alumnas serían responsables de llevar a clase al menos lápiz y papel.

La Evaluación (Anexo C. Ejemplo de evaluaciones de las alumnas al proceso pedagógico, tomados al azar)

Procedimiento de la evaluación. Se aplicaron estrategias de co-evaluación y evaluación a la creación individual, por parte de la practicante, diseñadas y practicadas durante este primer semestre, se observaron las facilidades y dificultades manifestadas en los procesos y en los resultados de los trabajos. Estas observaciones, se acompañaron de calificaciones numéricas y valorativas en letras, atendiendo y respetando el sistema de calificación de la institución.

Para precisar las pautas evaluativas, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

1. Selección creativa de un tema o problemática y solución de la misma.
2. Selección apropiada según la temática de medios y soportes.
3. Selección coherente y adecuada de la paleta según la idea, tema o problemática.

4. Argumentación y exposición del trabajo desde su coherencia con la idea y el proceso.

Al finalizar el periodo académico, la practicante realizó una **auto-evaluación** que se complementó con la evaluación que hicieron las alumnas sobre el programa experimentado y sobre lo aprendido.

- **Se solucionan problemas y se proponen nuevos retos**

-Logros alcanzados. Con el desarrollo del programa, no sólo se *promovió una nueva concepción del arte*, sino que además estas actividades permitieron reconocer un *medio nuevo de expresión flexible y autónoma*, que repercutió notablemente en la vida actual y futura de las estudiantes, según sus propias manifestaciones. Sus trabajos, arrojaron gratos resultados frente a los criterios de evaluación establecidos.

-En la actividad de cierre del proyecto las alumnas demostraron entre otros aspectos, *grandes cambios de actitud* frente al trabajo artístico. Sin ser el objetivo principal del proyecto, *las actividades propuestas permitieron a las alumnas canalizar todas sus angustias y sentimientos*, al recrear sus preocupaciones durante su realización.

- Por otra parte, mediante la reflexión y la evaluación, *la práctica fue replanteando aspectos metodológicos, didácticos y de estructura misma de las actividades propuestas*. Así se le dio cada vez más solidez al programa Open Mind, en constante construcción. Por ejemplo, se reconoció que fue un inconveniente el no haber presentado el programa y sus objetivos desde el inicio. Se observó que una vez explicado el programa las alumnas superaron una cierta inconformidad manifiesta, ya que las actividades propuestas cuestionaron su forma tradicional de abordar el arte.

-Los logros no alcanzados. No se le dio continuidad total a los procesos y al desarrollo a cabalidad de los ejes propuestos en el programa Open Mind.

- Aunque el trabajo final fue bueno, en el proceso no siempre se cumplieron totalmente las expectativas.

- **Dificultades.** Principalmente la falta de tiempo impidió la continuidad del programa, debido a las innumerables actividades extracurriculares que se presentaron.

-En el grado 11º, las alumnas se manifiestan dispersas y tensas por el sin número de compromisos que tenían que enfrentar, como por ejemplo, los exámenes finales, el ICFES, la incertidumbre por su futuro académico, las entrevistas en las universidades, etc.

1.5 SEGUNDO SEMESTRE DE PRACTICA EN LA INSTITUCIÓN

A partir de febrero del 2005 se inicio el segundo semestre de práctica, y con este, enormes transformaciones debido al cambio de Madre Rectora de la institución, estas transformaciones trajeron consigo ciertas limitaciones en la autonomía que se había gozado en el semestre anterior, producto de nuestro satisfactorio desempeño.

De haber seguido desarrollando el programa como se hizo antes, este semestre el trabajo habría tenido mayor provecho, ya que se conocía el funcionamiento de la institución y existía un vínculo más estrecho con las alumnas. Además, habríamos podido probarlo y contrastarlo con la mayoría de las estudiantes de otros cursos, con quienes también se trabajó la metodología del proyecto de investigación el semestre anterior.

Durante este semestre, se tuvo que adaptar el programa a temáticas preestablecidas por la institución en los diferentes cursos, entre estos el nuevo grado 11º, donde el tema propuesto *la televisión*, escasamente pudo ser trabajado.

El objetivo propuesto para este semestre consistió en poner a prueba de nuevo la metodología Open Mind en los espacios y grados que la institución posibilitara, con el propósito de desarrollar la creatividad y la autonomía de las alumnas. Se tendrían en cuenta los inconvenientes surgidos en el semestre anterior, aún cuando no fuera con estudiantes del mismo nivel.

La **metodología, la didáctica y los criterios de evaluación** se sostuvieron, integrando nuevas actividades y manejando mejor los tiempos de clase, tratando de superar los inconvenientes del semestre anterior

- **Se asumen retos y se ratifican aciertos**

Este semestre no se llevó a cabo una secuencia completa que se pudiera evaluar sistemáticamente.

La **Evaluación** se realizó este semestre sobre la base de registros de campo, observaciones directas de los procesos, resultados, observación de actitudes y comportamientos de los estudiantes, llevadas a cabo en las oportunidades que se tuvieron para poner a prueba la propuesta Open Mind.

Logros alcanzados. El proceso realizado suscitó una serie de observaciones, reflexiones, confirmaciones alrededor de aquellos aspectos que pudieren impedir el pleno desarrollo de la autonomía creativa de las estudiantes. Se identificaron muchas de las dificultades que se encuentran durante la ardua tarea de estimular y valorar el pensamiento creativo en las instituciones educativas y se proponen

sugerencias alternativas que se aplicaron en el Colegio María Auxiliadora, dando buenos resultados.

Los inconvenientes observados son en orden de importancia, los siguientes:

- Falta de información y conocimiento sobre las cualidades de los procesos de creación artística por parte la comunidad educativa en general. No se considera el arte como un medio para comunicar emociones e ideas sin que las habilidades técnicas propias o aprendidas, asfixien la necesidad individual de expresión. Se ignora que siempre habrá una manera exitosa de expresarnos.
- Falta de motivación por parte de la familia, la institución, el maestro y /o el alumno.
- No se le da la importancia que debe tener el área de artes dentro del Plan de Estudios, ni la dignidad que esta materia debía tener frente a las otras.
- Inconsistencias y superficialidad en la planeación e identificación de objetivos de la asignatura, centrándose en secuencias temáticas y muy poco en procesos de desarrollo cognitivo.
- Ausencia o falta de continuidad en los programas y proyectos.
- Falta de receptividad frente al cambio, por miedo a que este desestabilice y rompa la rutina.
- Falta de espacios adecuados y de utilización creativa de estos y de los recursos.

Pero, a pesar de estos inconvenientes, se intuyen a partir de la experiencia estrategias para construir sentido:

- Darle uno mismo, como maestro, el valor apropiado al arte y por consiguiente a la clase de arte.
- Actualizar la mirada del arte en padres, maestros, directivos y alumnos, mediante charlas u otros, para que todos puedan unir fuerzas hacía el mismo objetivo; para que los alumnos se sientan plenamente apoyados.
- Se deben exponer los trabajos de los alumnos, acompañados de visitas guiadas, de manera que las familias y la comunidad escolar valoren positivamente el trabajo de los estudiantes, "Por que no se debe olvidar que en

esta etapa también cobra importancia el reconocimiento que el entorno hace de sus logros”⁵:

- Motivar, premiar y reconocer los logros de los estudiantes con respecto a sus progresos personales y no a los logros de los demás.
- Reconocer los espacios apropiados para el desarrollo de las artes plásticas y respetarlos como únicos y especiales.
- Realizar las actividades de forma lúdica, desde una actitud seria y responsable.
- Explicar los objetivos de las actividades al grupo de estudiantes con el que se desarrolle un programa.

Y... ¿Esto cómo se logra?

- Enriqueciendo la percepción que los estudiantes tengan del las artes dándole valor a la idea de que estas son *otro medio más de comunicación*; que las artes transmiten impresiones, sensaciones, emociones e ideas de formas metafóricas y expresivas y que en ocasiones, sólo basta con la presentación de una imagen para comunicarse con sentido y de forma más directa. Por ejemplo, una imagen de un joven o de un adulto contemplando una foto familiar, puede hablar muy claro de la nostalgia y la tristeza que sentimos al estar lejos de los seres queridos.
- Comunicándole a las estudiantes que *el arte ha estado siempre presente en la vida del ser humano* en todo tiempo y lugar y haciéndoles caer en cuenta de que las primeras manifestaciones del hombre de las cavernas fueron dibujos y pinturas que reflejaban sus vivencias, preocupaciones y creencias. Enseñándoles que sus instrumentos de caza muestran asimismo, gran preocupación por la decoración y el detalle, casi como esculturas.

Al tomar conciencia de lo anterior, las estudiantes se dan cuenta de esta es la razón por la cual las artes plásticas son consideradas como inherentes al hombre, de que todos podemos ser partícipes de ellas al tener la capacidad innata de expresarnos de maneras sublimes y de que sentimos la necesidad de trascender, de dejar una huella.

- Motivando a los alumnos a través de una comunicación clara, con un trato directo, innovando de manera permanente las estrategias metodológicas y valiéndose entre otras, de actividades lúdicas.

⁵ ERRAZURIZ LUIS HERNAN. Como Evaluar El Arte, Practicas, Mitos Y Teorías, M.E. Chile. pg 126 1999

- Para que un proyecto direccionado al desarrollo de la creatividad sea efectivo es necesario que quien lo promueva comunique los objetivos de las actividades, acompañe y motive al alumno de forma permanente, siendo coherente y demostrando una actitud creativa, dinámica y abierta.

- **Conclusiones e inquietudes finales**

Luego de concluir los dos semestres de prácticas en la institución, se reafirmaron las inquietudes y preguntas surgidas durante el proceso académico universitario, a saber:

¿Que es la experiencia estética?, ¿Que es todo aquello de la creatividad, que importancia tiene y como la puedo potenciar?, ¿Cómo puede la creatividad contribuir a la flexibilidad del pensamiento, qué en ultimas, permite la ampliación de nuestro imaginario al servicio de la resolución de problemas?, ¿Cómo puedo contribuir y que herramientas puedo diseñar para que niños, jóvenes y en algunos casos, adultos, puedan encontrar un nuevo sentido del arte como medio de comunicación y expresión propia y autónoma?

2. MARCO TEÓRICO: REFLEXIONES CONCEPTUALES, EN LA BÚSQUEDA DE RESPUESTAS Y ALTERNATIVAS

De acuerdo con los resultados de la prueba diagnóstica y del seguimiento y evaluación de dos periodos de práctica semestral del proyecto Open mind, desarrollado con las alumnas del grado 11°, el siguiente marco teórico constituye un apoyo fundamental para reformular de una manera más eficaz la propuesta pedagógica que se experimentó.

A través del estudio de algunas ideas de diferentes autores y pedagogos, se busca la construcción de criterios sólidos frente a las siguientes inquietudes:

- ¿Qué condiciona la apatía por las artes plásticas y la inadecuada percepción del arte en los alumnos y en los profesores?
- El arte como nuevo medio de comunicación y expresión propia y autónoma.
- La creatividad, que importancia tiene y como se potencia.
- El arte y la experiencia estética.
- Nuestro imaginario al servicio de la resolución de problemas.
- Irrupción en la forma tradicional de abordar el arte.
- Discontinuidad en los procesos pedagógicos.
- Presentación del programa académico a los alumnos para la visualización de un mismo norte.

2.1 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREADORA Y SUPERACIÓN DEL ESQUEMATISMO HACIA LA EXPRESIÓN AUTÓNOMA

Uno de los problemas más comunes del arte en la educación secundaria, tiene profunda relación con los malos hábitos y vicios heredados de la escuela preescolar y primaria, que se ven reflejados en el bloqueo o represión de la creatividad de los niños y en la representación esquemática y prediseñada de sus trabajos, enseñados por padres y maestros, como por ejemplo en el sol con carita feliz, las nubes de pan, las montañas triangulares y verdes, la casita con dos ventanas y techo de paja, las figuras humanas de palitos, etc. Frente a esta problemática *Víctor Lowenfeld* nos aporta grandes reflexiones sobre el daño que puede provocar la imposición de esquemas de representación a las personas desde la infancia, ya que estos esquemas limitan la expresión gráfica de las ideas y de los sentimientos personales.

Según Lowenfeld, los esquemas de representación provocan que, en la etapa última de la infancia, las personas abandonen los dibujos y copien modelos predeterminados, el uso de estos modelos impide que más adelante estas personas se puedan identificar con sus representaciones, provocando que estas carezcan de identidad y relación con la madurez mental y biológica, generando inconformidad, insatisfacción y *apatía* por las artes plásticas y visuales.

Para Lowenfeld, “Toda expresión impuesta, restringida, no le permitirá al niño desenvolver sus pensamientos creadores, su actividad artística y su propia personalidad”⁷. Este aporte lo fundamenta el autor, en la incapacidad que muestran los niños y jóvenes a la hora de pedirles que desarrollen una actividad de tipo gráfica como dibujos y pinturas, ya que los esquematismos, los dibujos de relleno, las planchas, los formatos pequeños, el famoso “no se salga de la línea”, etc. impiden el pensamiento flexible y a su vez el pensamiento creativo, es por esto además, que si le pedimos a un adulto que se dibuje, éste al terminar dicho dibujo y sin importar lo fotográfico que pudiera ser, no se reconocería así mismo y opinaría que el resultado corresponde más al desempeño de un infante.

- **El arte y la vida**

En este punto muchos se preguntaran; ¿pero porqué tendría yo que saber pintar o dibujar, si no soy artista?, Lowenfeld afirma que el arte no es solamente la representación de las cosas, si no que además es un proceso en el cual nos servimos de diferentes medios para expresar las experiencias humanas vividas. Por otra parte sería según el autor, arbitrario pensar que las artes plásticas y visuales, son las únicas acciones que permitirían el despliegue de la actividad creativa e imaginativa, “No se piense que la actividad creadora consiste nada más en pintar y dibujar. Todo lo que sirva de motivo para que los niños resuelvan un problema de forma original e independiente contribuirá a su **crecimiento creador**”⁸, dicho crecimiento creador, es el que nos permite flexibilizar nuestro pensamiento, para que se logre un constante fluir de nuevas ideas, mediante la concepción de relaciones entre los diferentes elementos existentes en nuestro bagaje mental, esto desencadenará, una actitud y un comportamiento productivo, creador, y por supuesto propositivo. Lowenfeld, considera todo lo anterior como la capacidad que poseemos para crear, y señala a la capacidad creadora “como un proceso continuo para la cual la mejor preparación, es la creación misma”.⁹

El autor, considera mucho más pertinente desarrollar en los niños su capacidad creadora e imaginativa ya que en la etapa escolar, es más acertado generar espacios que le permitan a los niños flexibilizar su pensamiento y expresar las

⁷ LOWENFELD VICTOR. El niño y su arte. Editorial Kapeluz. Buenos aires. 1958. Pagina 167

⁸ IBIDEM, Pagina 148

⁹ LOWENFELD VICTOR. El desarrollo de la capacidad creadora. Pagina 65 Editorial Kapeluz. Buenos aires. 1980 segunda edición.

ideas con mucha más fluidez y naturalidad, ya que en la edad adulta, por los múltiples paradigmas sociales, los adultos están constantemente evaluando sus pensamientos, acciones y sentimientos, negando, la posibilidad de expresarlos de forma espontánea y auténtica. Lowenfeld dice “es dudoso, que a los niños en la escuela primaria, se les pueda enseñar mucho en materia de técnica e idoneidad artística perdurable”¹⁰ por lo cual considera que las técnicas artísticas deben pasar a un segundo lugar, ya que estas pueden ser aprendidas en cualquier momento de la vida,

- **El arte y la creatividad en los niños**

Otros pedagogos investigadores comparten la visión de Lowenfeld frente a la importancia que tiene el arte cómo estímulo de la creatividad en los niños mediante procesos, y el sentido del arte como medio de comunicación, expresión propia y autónoma.

Según La publicación “Didáctica de la educación artística”, de *Ricardo Marin Viadel*, el arte tiene el privilegio y el gran compromiso de formar a los individuos y a la colectividad, en el desarrollo de la sociedad, es por esto, que hace mención a la importancia que tiene promover y respetar desde los primeros momentos de vida del hombre su expresión individual, mediante el conocimiento activo y la experimentación, y nunca por medio de la imposición de modelos, para esto cita al Pedagogo J.J Rousseau, que se manifiesta totalmente en contra del dibujo aprendido a través de la copia, sugiriendo que es aun mejor si este es aprendido mediante la observación y advierte que el resultado, poco o nada realista, de la actividad plástica- artística de los niños no es el reflejo de su incapacidad para imitar, si no, una forma original de pensar y una expresión particular de su sensibilidad y pensamientos, que mas adelante permitiría la conformación sana y sólida de la personalidad adulta.¹¹

Por otra parte, cita al Pedagogo Pestalozzi, para recordarnos que a partir del siglo XX las copias como método de enseñanza de las artes, fueron eliminadas como actividad básica de la educación artística, con el fin de favorecer el desarrollo de la creatividad innata del niño.¹²

“El dibujo viene a satisfacer una necesidad de expresión, como lo hace el lenguaje; y casi todas las ideas pueden expresarse en el dibujo”¹³ dicha frase fue citada por Marin Viadel y Read en 1991, retomada de la Pedagoga María Montessori.

¹⁰ LOWENFELD VICTOR. El desarrollo de la capacidad creadora. Editorial Kapeluz. Buenos aires. 1980 segunda edición. Pagina 69

¹¹ MARIN VIADEL RICARDO, Didáctica de la educación artística, Editorial Pearson, Madrid 2003 pg 185-195

¹² IBIDEM, pg 195

¹³ IBIDEM, citado por MONTESORI, citado por READ 1991, pg 127 pg 198

Viadel retomando nuevamente a Read y señala, que la educación artística fomenta el crecimiento de la individualidad de cada ser humano en armonía y unidad con la sociedad a la que pertenece, este punto de vista es compartido a su vez por Lowenfeld.

También citado por Marin Viadel, el autor considera que el arte para el niño es un medio de expresión autónoma y personal, ya que no existen dos niños completamente iguales, y cada ser humano con el pasar de los años difiere además de si mismo, reflejado en los seres dinámicos que somos, con la capacidad no solo de expresarnos mediante lenguajes escritos, orales, gestuales sino además, en lenguajes complejos como los simbólicos- metafóricos gráficos de las artes. El arte no solamente permite la comunicación, permite que cada vez se tenga mas conciencia de si mismo, generando estabilidad, y esta actitud es necesaria para enfrentar a esta sociedad llena de tensiones a causa de los cambios y las incertidumbres.¹⁴

De otra parte, en los Lineamientos Curriculares para la Educación Artística de Colombia, enfatizan de forma permanente la importancia que tienen las artes plásticas y visuales para el desarrollo integral de los seres humanos: “ El arte orienta hacia la canalización de talentos y al desarrollo de la comunicación interior del niño, le permite armar su vida emotiva, iluminar su inteligencia, guiar sus sentimientos y su gusto”¹⁵, allí se afirma que esto es posible ya que las artes permiten desarrollarnos a través del mundo de las relaciones y en los juegos de asociaciones mentales. Nos permiten además, concebir nuevas formas, posibilidades y contenidos.

Por otra parte, los Lineamientos señalan que las artes son una constante toma de decisiones con la intención de conseguir productos de calidad que afiancen (nuestro) el criterio propio, dándonos cuenta que las situaciones presentan múltiples variables, así como las preguntas muchas respuestas y los problemas varias soluciones.

Las artes también desarrollan la habilidad para imaginar, visualizar, concebir, diseñar, planear, ejecutar, explorar y evaluar entre otras actividades del pensamiento sofisticado, mediante una sola y simple actividad de dibujo. Actividad, que aun hoy, genera controversia en los ambientes escolares. Me permito citar directamente un aparte de los Lineamientos curriculares colombianos donde se expresa; “la mayoría de los estudiantes disfruta la clase, otros la consideran “costura”, “aburridora”, “muy teórica”, “que poco o nada les aporta para enfrentar la vida” y a veces sienten que el profesor discrimina entre “los buenos y

¹⁴ IBIDEM, READ 1982 pg 33 y LOWENFELD 1977 pg 20-31,

¹⁵ Dirección General de Investigación y Desarrollo Pedagógico, Serie lineamiento curricular, Areas Obligatorias y fundamentales, República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, Santa Fe de Bogotá 2000. pg 12.

los malos” para determinado arte...”¹⁶

- **¿Qué influencia tiene la comunidad educativa en la creatividad de los estudiantes?**

Si el arte potencializa al ser humano en su desarrollo emocional, motriz, espiritual e intelectual, ¿porque produce en muchas ocasiones apatía y rechazo? Los lineamientos curriculares colombianos expresan, que el concepto de arte que tienen los niños y jóvenes y su pasividad en la clase de arte, se debe a los juicios menospreciantes que expresa la institución educativa y que luego es transmitida a los padres y de ellos a los hijos. Luís Hernán Errázuriz, hace textualmente las siguientes afirmaciones “A estas alturas, es conveniente preguntarse, cuantos adultos hay cuyas concepciones erróneas, prejuicios o estereotipos a cerca del arte, influyen en la valoración que hacen del trabajo infantil y juvenil, con una complacencia que les impide mostrar a los niños sus contradicciones y superar sus errores”¹⁷, estas concepciones erróneas de las artes plásticas y visuales, que las aleja de ser una actividad humana inherente, que se vale del lenguaje gráfico, pictórico, escultórico, etc., para “expresar” las razones y las emociones colectivas e individuales, son las causas primordiales (por las cuales) “del rechazo de muchos niños por las disciplinas artísticas, que suele ser explicado por ellos mismos como una imposibilidad o falta de habilidad para lograr sus propósitos, lo que resulta evidente, si observamos que disfrutan y aprenden mas de aquellas materias que les parecen fáciles y en las que pueden destacarse”¹⁸

Pero, ¿serán sus propósitos o los de los adultos?, Todo educador ha tenido que vivir, por lo menos una vez, la triste situación de ver a un alumno menospreciar fuertemente su trabajo, botarlo a la basura o romperlo, como una manera de auto castigarse y reprenderse por no haber alcanzado logros que se esperaban de él... y esto se presenta con mucha mas frecuencia, irónicamente, en la clase de arte; es por esto que Errázuriz, opina: ”lo mas probable es que haya algo dentro de nuestra sociedad, quizás los estándares o las practicas pedagógicas, que hacen que la etapa literal, constituya la culminación de las actividades artísticas de la mayoría de los chicos”¹⁹ Los educadores, los que son verdaderamente conscientes del sentido comunicativo y expresivo de las artes plásticas y visuales, que además, son parte fundamental y directos responsable de promover dicho sentido, son en la practica verdaderamente conscientes de las múltiples dificultades que se presentan en el ambiente escolar a la hora de irrumpir en la forma tradicional de abordar el arte.

¹⁶ IBIDEM, pg 48

¹⁷ ERRAZURIZ LUIS HERNAN. Como evaluar el arte, practicas, mitos y teorías, M.E. Chile. pg 128.

¹⁸ IBIDEM, pg 126

¹⁹ IBIDEM, pg 122.

- **Factores que influyen sobre la probabilidad de un logro creativo**

Raymonds Nickerson en el último aparte de su publicación “The complete problem solver”, considera el pensamiento creativo como un proceso que produce resultados valiosos y originales, y que la estrategia para lograr dicho pensamiento creativo, se basa en la detección, localización y aceptación de un problema. Estos problemas se pueden relacionar con la actitud apática de los alumnos, la discontinuidad de los procesos, la falta de orientación inicial de los propósitos y fines de los programas, entre otros.²⁰

Otras estrategias, están relacionadas con la motivación de la creatividad a través de la búsqueda de ejemplos contrarios, de interpretaciones alternativas, de lluvia o mapas de ideas, del descubrimiento de analogías, de la planificación. Señala además que: “La aprobación por parte de los padres, el tiempo disponible, una tradición de actividades escolares, además de otros factores, influyen sustancialmente sobre la probabilidad de un logro creativo”.²¹

- **El arte y la experiencia estética**

Otro de los factores argumentados por Nickerson, sobre la probabilidad de un logro creativo, puede estar relacionado con la experiencia estética, teniendo en cuenta que esta, activa los procesos creativos.

Con respecto a esto, María Elena Ronderos señala que la experiencia estética no se limita a la creación artística, ya que esta puede ser pensada y vivida en todos los procesos de creación y también señala que la experiencia estética desde su propio significado, se relaciona totalmente con la percepción, siendo esta una experiencia en la que la atención y conmoción interior juegan roles fundamentales. Ahora, sería preciso aclarar; ¿Por qué las experiencias estéticas influyen en los logros creativos de los estudiantes?, Ronderos aporta que estas por ser únicas, individuales y relativas al sentir de cada ser humano, motivan el desarrollo de la autonomía y la libertad para suscitar una actitud activa en la construcción de criterios y en la expresión elocuente del sentir y el pensar y que por otra parte, desarrollar la percepción de forma afinada, amplía nuestra capacidad de descubrir y dar cualidades a todo el universo que nos rodea, “como esa vivencia intensa en la que se nos retribuye un sentimiento de autoafirmación y de libertad interior”²³ y amplía además, no solamente nuestro bagaje cultural, sino nuestra capacidad de descubrir nuevas cosas y sorprendernos frente a estas. Las experiencias estéticas nos dan herramientas para; “dejarse tocar”; para sorprendernos, según nuestra perceptividad y descubrir con libertad cada instante un mundo nuevo y diferente,

²⁰ Nickerson Raymonds, Enseñar a pensar, aspectos de la actitud intelectual The complete problem solver, Editorial Paidós, Barcelona, 2001, pg 345

²¹ IBIDEM, pg 345

estas actitudes son propias de la actividad creadora y así mismo del arte. Ronderos expresa como aporte a lo anterior, que la creatividad es: “un impulso natural del ser humano que lo mueve a sentir, pensar, actuar autónomamente y a resolver problemas de modos originales e innovadores”²⁴.

La *experiencia estética* permite, por medio de la percepción y las sensaciones, sensibilizarnos frente a lo que nos rodea, y el *pensamiento creativo* a convertir esas sensibilidades en respuestas innovadoras.

El arte transforma todo aquello en un lenguaje para la comunicación desde lo sensitivo y desde lo racional. De allí la importancia que tiene el brindarle a los estudiantes la posibilidad de vivir experiencias estéticas no solo por el arte mismo sino por la flexibilidad cognitiva y fluidez expresiva que esto permite desarrollar.

Luis Borobio añade que existen dos enemigos de la enseñanza de las artes, además de los nombrados en líneas anteriores, uno de ellos se refiere a la concentración de la enseñanza en niños y jóvenes que demuestran facilidad de forma natural o innata y el otro se refiere a la concentración desmedida de teoría, que deja la sensibilidad agotada. “Educar la sensibilidad y mejorar la capacidad receptiva de los hombres, equivale a enriquecer el poder de comunicación del arte”²⁵

Dar cierre a los aportes de los diferentes autores que argumentaron en la construcción del anterior marco teórico, es inimaginable, así que sólo precisaré textualmente, a manera de conclusión, la validación de la expresión artística que hace Borobio a través de los siguientes argumentos:

➤ El arte como medio de comunicación

“Arte se llama pues, a toda esa comunicación universal entre los hombres, enraizada en lo mas profundo de la naturaleza humana; comunicación que se desarrolla a partir de la actividad creadora, que se materializa en las obras artísticas, y que a su vez, origina y envuelve tanto la creación como la contemplación y nos acompaña constantemente en nuestra vida, dando a todos nuestros actos una dimensión nueva”²⁶

➤ El arte como medio de transmisión de los sentimientos.

²³ RONDEROS MARÍA ELENA, Apartes de un ensayo; para educación artística, 2005, sin publicar.

²⁴ IBIDEM

²⁵ BOROPIO NAVARRO LUIS, El arte expresión vital, edición universidad de Navarra S.A, Pamplona 1988, pg 46.

²⁶ BOROPIO NAVARRO LUIS, El arte expresión vital, edición universidad de Navarra S.A, Pamplona 1988, pg 36.

“El arte es arte por transmitir unos sentimientos y para transmitirlos, necesita valerse de unos medios de expresión. La índole de los sentimientos determinará la naturaleza de los medios que se empleen, pero el arte no es arte por utilizar unos medios de expresión de determinada naturaleza, si no por transmitir unos sentimientos”²⁷

➤ El arte como fuente de serenidad.

“El pueblo menos culto, que constituye la inmensa mayoría social, no sabe a que alegrías del espíritu renuncia y que fuentes de serenidad y de consuelo se pierden al ignorar los tesoros del arte que tan a la mano tienen y también al desinteresarse por el mensaje que estas formas tangibles llevan consigo, cercenan las posibilidades de comunicación y obstaculizan la comprensión entre los hombres”²⁸

Salto de sección (Página siguiente)

²⁷ IBIDEM pg 41

²⁸ IBIDEM pg 49

3. REDEFINICIÓN Y FOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA

3.1 UN PROBLEMA FUNDAMENTAL

Entre tantos cuestionamientos, preguntas, aportes e inferencias, en ocasiones es muy difícil precisar cual o cuales podrían constituirse en raíces, dificultades y soluciones a problemáticas de la educación artística plástica.

Si reflexiono sobre la conciencia que tengo hoy acerca de las artes pláticas y la educación, y la comparo con el conocimiento que tenía cinco años atrás, me doy cuenta de todo lo que he aprendido y de todo lo que en mí ha cambiado. No sabría con exactitud qué o quienes han contribuido para este cambio, en lo que si estoy segura es en afirmar que las artes plásticas son un medio de comunicación simbólica y metafórica trascendental, privilegiado por la imagen y subestimado por la ingenuidad o ignorancia que se tiene de sus virtudes tanto en las instituciones educativas, como en la sociedad en general.

Respecto a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional indica que: “El aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas que preparan a los alumnos para la vida: Entre otras, el desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general lo que denominamos el pensamiento holístico.

Justamente lo que determinan los requerimientos del siglo XXI, “ser educado” en este contexto significa utilizar símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y pensar en soluciones antes no imaginadas”³⁰.

A partir de los resultados encontrados durante las prácticas del Proyecto Open Mind, considero que la ausencia de creatividad equivale a ausencia de iniciativa y esta ausencia, niega la posibilidad de progreso.

Pedagogos e investigadores como Rousseau, Pestalozzi, Lowenfeld, Ricardo Marín y otros contemporáneos, resaltan la importancia que tiene *el arte como experiencia que promueve la creatividad*, de aquí la responsabilidad que tienen los docentes de arte para formar individuos y sociedades más autónomas, respetando las expresiones personales y motivando el conocimiento activo, como dice Viadel “mas adelante permitiría la conformación sana y sólida de la personalidad adulta”.¹¹

³⁰ Dirección General de Investigación y Desarrollo Pedagógico, Serie lineamiento curricular, Areas Obligatorias y fundamentales, República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, Santa Fe de Bogotá 2000. pg 12.

¹¹ MARIN VIADEL RICARDO, Didáctica de la educación artística, Editorial Pearson, Madrid 2003 pg 185-195

Recordemos que para María Montessori y varios investigadores posteriores, la educación artística fomenta el crecimiento de la individualidad de cada ser humano en armonía y unidad con la sociedad a la que pertenece, por ser un medio de expresión autónomo y personal.

3.2 REFLEXIONES SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS IDENTIFICADOS

Recurriendo al análisis cuidadoso y profundo de las experiencias vividas en la práctica docente, a los aportes de los diferentes autores y pedagogos estudiados a lo largo de la carrera y a los citados en el presente documento, redefino y focalizo la problemática identificada en el proceso de investigación – acción - participación en el colegio María Auxiliadora de Chía, en tres apartes:

El primer y principal reto que sé tuvo en la práctica docente fue encontrarse con un gran número de estudiantes que se auto denominaban “malas para las artes plásticas” y que manifestaron marcado desinterés por dichas disciplinas. De hecho, sus concepciones frente a esas disciplinas eran confusas e ingenuas, por lo que tuvo que diseñarse sobre la marcha un programa académico experimental que atendiera las necesidades de las alumnas y que lograra contribuir a superar dichas necesidades en un plazo de tiempo muy corto, fenómeno que impidió desarrollar una didáctica plena y contribuyó a que las alumnas no se familiarizaran previa y ampliamente con el programa.

A pesar de lo anterior, esta investigación, en su etapa exploratoria precisó que la educación en artes plásticas contribuye a la solución de problemas cotidianos y despierta el potencial cognitivo, sensible, espiritual y físico de las estudiantes. Se observó que al afinar la sensibilidad de las alumnas a través de las experiencias estéticas y reflexivas vividas, se estimuló su autonomía creativa, disminuyendo preocupaciones y ayudándoles a resolver problemas.

Por otra parte, al brindarles confianza, nuevos conocimientos y valorar sus trabajos, se mostraron más abiertas a las actividades artísticas y según lo expresado por ellas mismas, encontraron en el arte un nuevo medio de expresión que consideran, repercutirá en sus vidas.

Fue evidente que mediante la evaluación a las prácticas, se le dio cada vez más solidez al programa Open Mind y su propósito de buscar soluciones alternativas para el pleno desarrollo de la creatividad, dio buenos resultados.

Con respecto a la apatía, principal reto enfrentado, Errázuriz nos habla de una influencia estereotipada y prejuiciosa de los adultos con respecto al trabajo artístico de los niños lo cual limita su pleno desarrollo creativo y a muchos de ellos los conduce a la apatía por las artes plásticas.

El mismo autor tiene en cuenta, además, que los niños disfrutan y aprenden más de las actividades en las que pueden ser reconocidos y no de las que oponen resistencia a su libre desempeño.

Por otra parte, Lowenfeld reitera que los malos hábitos heredados de la escuela reflejan la represión y los bloqueos creativos en el resultado esquemático y poco creativo de los trabajos infantiles, limitándoles la expresión gráfica de los sentimientos e ideas y llevándolos a un proceso de no auto-identificación y al posterior abandono del dibujo.

Un segundo reto se manifestó en la poca autonomía que se tuvo en las prácticas, por ser estas de carácter de pre-grado y, porque además, fueron iniciadas luego de haber transcurrido gran parte del periodo escolar de la institución.

Cabe anotar, que este fenómeno no sólo se presenta en el quehacer de practicantes, sino en el diario vivir de los docentes titulados.

Según el diagnóstico Nacional expuesto en los Lineamientos Curriculares de la educación Artística y coincidente con Errázuriz, la pasividad que los estudiantes muestran frente a las artes plásticas, tiene profunda relación con el poco o menospreciante criterio que tiene la escuela y la familia sobre el valor de las artes plásticas. Con frecuencia, los directivos de la escuela y los padres de familia entorpecen y dificultan la labor del docente, exigiendo y esperando que este mantenga una metodología tradicional y obsoleta para el abordar del arte.

Muchas de estas dificultades tienen profunda relación con la falta de apoyo económico y moral frente a los nuevos proyectos cuando estos no satisfacen los gustos estéticos de los directivos y padres como por ejemplo exposiciones de bodegones o retratos “fielmente representados”, el relleno de caricaturas infantiles, los bordados, los tejidos, los porta retratos en ‘fommy’, entre muchas otras manualidades que distraen el verdadero sentido de las artes plásticas.

Otro de los retos, está relacionado con el contexto y la comunidad escolar, ya que estos no constituyeron un soporte apto y amplio para dar continuidad al desarrollo del programa académico, ni para sostener el desarrollo de proyectos innovadores, con una mirada contemporánea de las artes plásticas.

Respecto a este reto, no menos importante que los anteriores, Marín Viadel, Nickerson, y Lowenfeld, argumentan que el estímulo de la creatividad se logra mediante procesos continuos; Que la discontinuidad de los procesos, la ausencia de orientación inicial de los propósitos pedagógicos, la falta de apoyo por parte de la comunidad escolar, la inadecuada tradición de actividades escolares y el poco tiempo disponible, dificulta la obtención del éxito que pueda tener un programa pedagógico para el desarrollo de la autonomía creativa y la flexibilidad de

pensamiento, su éxito depende de procesos que permitan la detección, focalización y aceptación de un problema pedagógico.

El último reto, corresponde a los cuestionamientos frente a la solidez y amplitud de los conceptos de evaluación. Es claro para los docentes de artes la existencia de muchas discusiones y discrepancias en el qué, cómo, cuando y por qué evaluar el arte, sobretodo si esta área del conocimiento se desarrolla en un ambiente escolar.

Para este propósito Errázuriz define la evaluación como; “La oportunidad para reformular procedimientos, adecuar expectativas y aprender de una mirada mas conciente sobre el proceso, los medios utilizados y los resultados obtenidos”.³⁰ Por otra parte, la evaluación es un proceso cognitivo de diagnostico, que permite percibir necesidades y la valoración de avances, respecto a las actividades y el programa mismo.

En cuanto a la **auto evaluación** de alumnos, dice este autor que *la evaluación* debe ser un medio educativo que le permita al estudiante, explorar y reflexionar sobre sus propios desempeños respecto a los desempeños de los demás. Dice que se deben evaluar “objetivos fundamentales y contenidos mínimos, los cuales previamente deben ser informados a los estudiantes”³¹, agregando, “Pero también debe ser abordada con un alto grado de especificidad, relativo a la naturaleza del dominio artístico, a su lenguaje simbólico, a la diversidad de sus medios y aquellas operaciones que le son propias como Apreciar, crear, observar, realizar.”³²

La apatía, la forma tradicional y rutinaria de abordar y ver el arte, la discontinuidad en el desarrollo de los programas académicos y el mal diseño de los mismos, así como las falencias en las formas de evaluar, son los responsables de limitar el desarrollo integral de las personas en los espacios de formación escolar, justo en el momento en el que el arte tendría mayor impacto. Es por esto que en las políticas educativas del país se considera la educación artística como importante en la educación integral y se persuade y estimula a los docentes a investigar y proponer programas, metodologías y didácticas innovadoras y sostenibles, con el fin de minimizar o eliminar inconsistencias como las que esta investigación ha identificado, de tal manera que los niños y jóvenes colombianos puedan ser más sensibles, autónomos, tolerantes, reflexivos, comunicativos y emprendedores.

Salto de sección (Página siguiente)

³⁰ ERRAZURIZ LUIS HERNAN, Como evaluar el arte, tres etapas del desarrollo artístico; practicas, mitos y teorías, M.E Chile, pg 19

³¹ ERRAZURIZ LUIS HERNAN, Como evaluar el arte, tres etapas del desarrollo artístico; practicas, mitos y teorías, M.E Chile, pg 22

³² IBIDEM, 24.

4. PROPUESTA PEDAGÓGICA

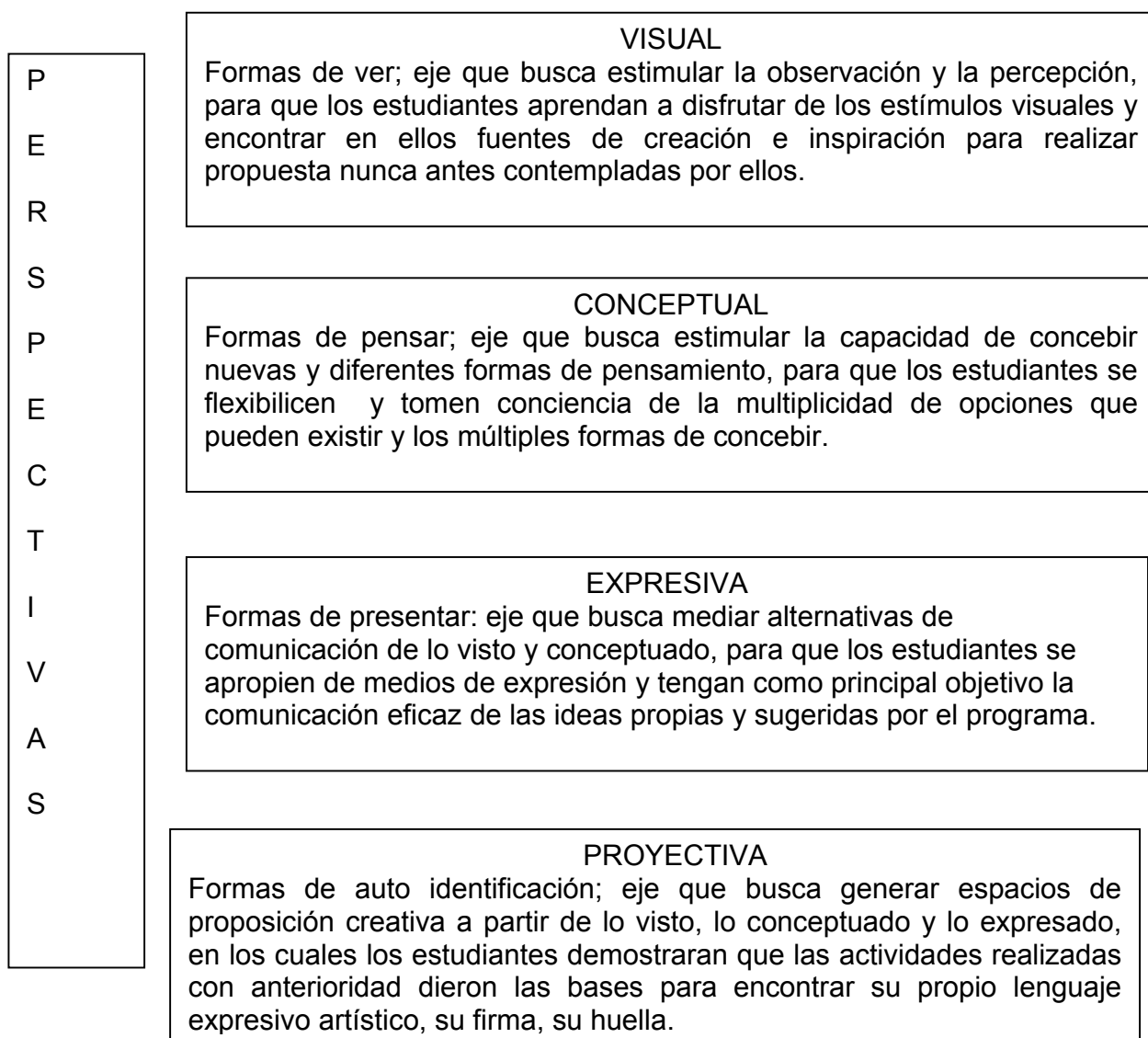
4.1 PROPÓSITO GENERAL

OPEN MIND. Abriendo la mente, es un programa pedagógico académico dirigido a educadores y creado para estudiantes de básica secundaria, que propone poner en práctica un modelo pedagógico que acompañe el desarrollo integral de los estudiantes al motivar su autonomía expresiva y su conducta tolerante, en la medida en que, a través de la educación artística, adquieren conciencia de sus formas personales de *ver*, *conceptuar*, *expresar* y *proponer*, y de las de los otros, de manera responsable y positiva. Se espera que los alumnos comprendan y transmitan a otros el valor del arte dada su razón de ser expresiva y comunicativa.

4.2 PROPÓSITO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA

- El desarrollo de actividades artísticas visuales y plásticas, que promuevan la transmisión de emociones y razones, de manera que puedan ser observadas, imaginadas, disfrutadas y propuestas como manifestaciones coherentes y creativas.
- Se busca que los estudiantes exploren y potencien propiedades expresivas de los diferentes medios, soportes y técnicas, no solo desde sus posibilidades técnicas convencionales para que de esta forma los maestros pueden aprovechar mejor los recursos existentes en el medio sin poder excusarse en la pobreza de recursos que por lo general afectan a las escuelas.
- Se busca que los estudiantes descubran el lenguaje simbólico y metafórico como medio creativo de expresión.

4.3 DIAGRAMA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

4.4 METODOLOGÍA

En concordancia con el propósito general, este programa se fundamenta y desarrolla en cuatro perspectivas, procesos o ejes de aprendizaje, que permiten el desarrollo de la creatividad y el hallazgo de la expresión propia y autónoma.

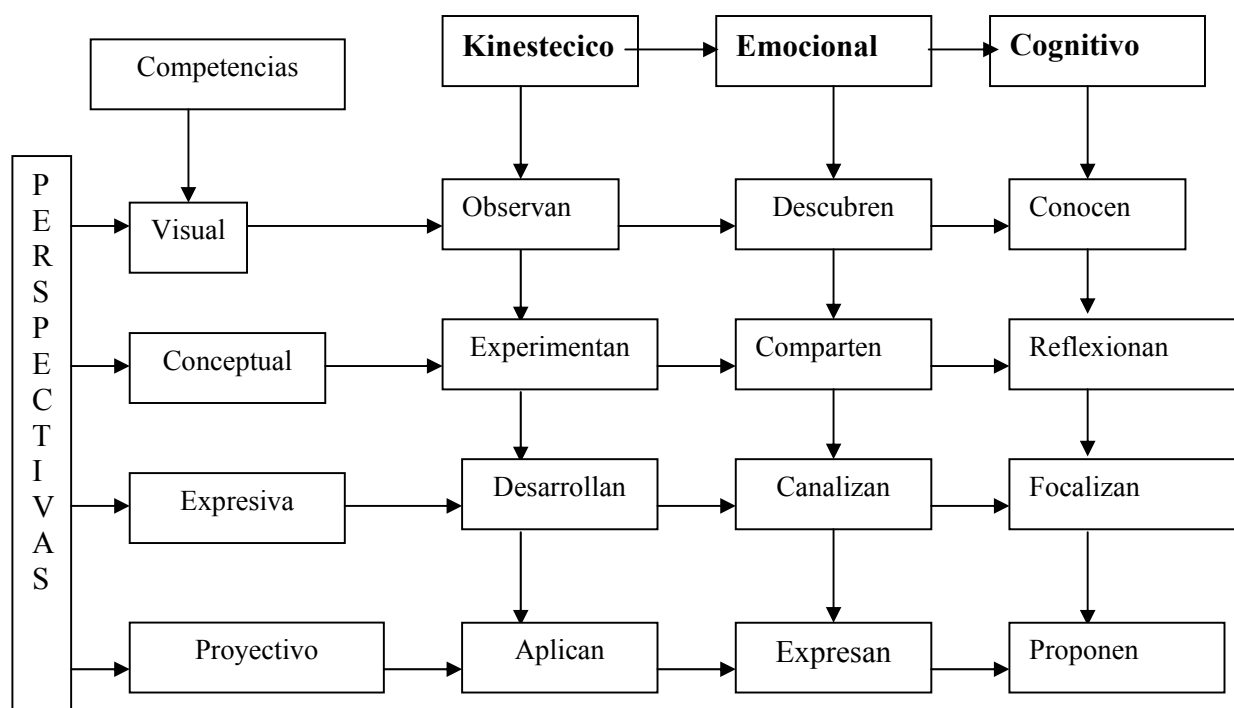
Estas cuatro perspectivas de aprendizaje tienen una secuencialidad organizada de tal manera que cada una necesita de las bases de la anterior. El estudiante pasa

así de lo simple a lo complejo, de despertar su sensibilidad visual a motivar formas novedosas de pensar, para luego explorar formas de seleccionarlas, expresarlas y proyectarlas artísticamente, apropiándose de ellas.

Luís Borobio, señala que toda formación artística en su primer momento debe basarse en actividades que desarrollen la apreciación y la capacidad receptiva para captar los valores artísticos y saber apreciarlos, “entender de arte equivale a saber ver”.²⁹

4.5 ESQUEMA DE DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DE LOS CUATRO EJES

Mediante la integración de este programa pedagógico al plan curricular de la asignatura de artes plásticas, llamado “dibujo” en la institución, los alumnos simultáneamente desarrollaran:

²⁹ BOROBIO NAVARRO LUIS, El arte expresión vital, edición universidad de Navarra S.A, Pamplona 1988, pg 36.

4.6 DIAGRAMA DE SUGERENCIAS DIDÁCTICAS POR PROCESOS

Visual Estímulos para la percepción	Pantallas Frottage Universo de puntos Trasnfer
Conceptual Estímulos Para la comprensión	Animales fantásticos Como dibujan ellos... Inteligencias múltiples El objeto en diferentes medios
Expresiva Estímulos Para la comunicación	Como pinta un niño y como pinto yo Saliéndose del formato Que pienso luego pinto 10 figuras Test de creatividad
Proyectiva Estímulos Para la Expresión autónoma	Autorretrato en el espejo Proyectos de identidad cultural, regional o social Proyectos libres sobre temas o problemáticas

Las didácticas propuestas del programa Open Mind se constituyen en el desarrollo de un grupo de actividades diseñadas de acuerdo con los objetivos de cada uno de los ejes.

- **Ejemplos de posibles actividades didácticas, según el diseño metodológico y su desarrollo**

PERSPECTIVA VISUAL

Estímulos para la percepción

Pantallas. Esta actividad consiste en construir para los alumnos, un bastidor que contenga una imagen desconocida por los estudiantes a la que se le sobrepondrá una serie de distorsionadores de imágenes como por ejemplo lupas, vidrios

esmerilados, vidrios transparentes o de colores texturados, plantillas, acetatos arrugados, papel celofán.

Luego de construido el bastidor, se presentara a los alumnos desde la pantalla mas distorsionante hasta la que permite descubrir mas claramente la imagen para que durante este proceso dibujen lo que puedan ver a través de cada plantilla y estimular de esta manera la observación y disposición creativa, teniendo en cuenta que durante el proceso, los alumnos se esforzaron por tratar de precisar la imagen colocada detrás de la pantalla, descubriendo las posibilidades que puede ofrecer una misma imagen.

Luego de esta actividad, los alumnos podrán incursionar en el estudio del cubismo y del impresionismo entre otros, en caso de que el estudio de la historia del arte se encuentre incluido en el currículo o plan de estudios.

(Posibilidad de ver formas nuevas)

Universo de puntos. Esta actividad consiste pedirle a los alumnos que dibujen un numero indeterminado de puntos al azar, que luego serian unidos por líneas para la creación de nuevas formas, estas se descubrirán en la valoración y en la selección de líneas.

El propósito de esta actividad es estimular la observación y la disposición creativa de los alumnos ya que estos se esforzarán por descubrir formas particulares través de la unión de dichos puntos.

(Posibilidad de ver y construir formas nuevas)

Frottage. Esta actividad se debe realizar en dos etapas, en la primera etapa los alumnos recibirán las indicaciones pertinentes sobre la técnica para luego contactarla a través de la exploración del soporte y de los medios en su entorno inmediato. La segunda etapa consiste en la creación de una composición libre orientada a partir de dos ejemplos que se lleven a cabo en los alrededores de la institución de tal manera que los dibujos les sean familiares. Esta experiencia puede llegar a ser bastante fluida y arrojar resultados muy satisfactorios.

(Posibilidad de ver y construir formas nuevas)

Transfer. Esta actividad consiste en proponer a los alumnos la selección de imágenes provenientes de periódicos, fotocopias, revistas, afiches, etc., para ser transferidas sobre una superficie preferiblemente de cartón paja, mediante el uso de solventes como el tiner.

Para que esta actividad sea exitosa es aconsejable, que los alumnos tengan contacto con la técnica en varias oportunidades para su exploración,

conceptualización y realización, siendo el objetivo principal estimular la percepción gracias al proceso de selección de las imágenes; Por otra parte, se sorprenderán al descubrir que pueden apropiarse de cualquier tipo de impresión y crear imágenes lejos del tradicional dibujo.

(Posibilidad de ver y construir formas nuevas)

- **PERSPECTIVA CONCEPTUAL**

Estímulos para la comprensión

Animales fantásticos. Esta actividad consiste en dibujar partes de animales en una composición única. El animal fantástico deberá ser guiado por una persona diferente a la que elabora el dibujo. Por ejemplo, se le dice al estudiante que existía un elefante con alas de pájaro, patas de tortuga y pico de papagayo para que lo vaya dibujando en la medida en que se realiza el dictado, proceso que debe ser ágil y llevarse a cabo varias veces.

Esta actividad estimula la creatividad, la espontaneidad y la lúdica, flexibilizando el pensamiento y permitiendo a los estudiantes concebir sus creaciones como validas a pesar de ser fantásticas, únicas e irreales.

(Posibilidad de construir formas nuevas)

Como dibujan ellos. Esta actividad consiste en reunir un grupo pequeño de personas que se desempeñen en diferentes campos vinculados a la comunidad educativa tales como profesores, enfermeros, psicólogos, aseadores, secretarios, porteros, etc., quienes deben estar dispuestas a dibujar simultáneamente los mismos conceptos frente a los alumnos, a manera de un juego como aquellos cuya finalidad es adivinar imágenes.

El desarrollo de esta actividad permitirá al estudiante flexibilizar su pensamiento mediante la vivificación de experiencias que le lleven a concluir que cada persona soluciona gráficamente el mismo concepto de manera diferente.

(Posibilidad de concebir expresiones diferentes.)

Inteligencias múltiples. Esta actividad consiste en primer lugar, en introducir brevemente a los estudiantes en la teoría de las inteligencias múltiples, y en segundo lugar, pedirles que realicen un dibujo desde la inteligencia que domina en ellos. En este caso, es fundamental que la explicación este acompañada de ejemplos claros.

El propósito de esta actividad es mostrarle al alumno la existencia de diferentes formas de expresión, el por qué cada ser humano se interesa y sensibiliza por

aspectos diferentes ya que cada uno demuestra y desarrolla habilidades de pensamiento, actitudes y afinidades diferentes. Por otra parte, crecerán en seguridad y tolerancia al comprender que la diferencia enriquece y que es algo más que una razón para comparar entre lo que está bien y lo que está mal hecho. Indudablemente esta actividad sembrará en el alumno semillas de confianza en sus expresiones propias y autónomas.

(Posibilidad de concebir sus expresiones como únicas, propias y diferentes.)

Objeto en diferentes medios. Esta actividad consiste en reunir entre los alumnos, algunos medios de diferentes características plásticas, para luego ser exploradas en la elaboración de varias imágenes sobre un mismo tema. Por ejemplo, el alumno decide escoger la sensación de serenidad que produce el mar o la problemática de la violencia y deberá resolver, a través de varias imágenes y técnicas o medios, su propósito. De esta manera, a través de la discriminación intuitiva, comprenderá que los diferentes medios expresivos están al servicio de las ideas que se quieren expresar y no las ideas al servicio de los medios o técnicas disponibles. Ampliará además, su sensibilidad frente a la selección adecuada de medios y comprenderá que en ocasiones estos, al tener una fuerza expresiva propia, afirman o desvirtúan las ideas.

(Posibilidad de concebir los valores expresiones de los diferentes medios)

- **PERSPECTIVA EXPRESIVA**

Estímulos para la comunicación

Test de creatividad. La prueba consiste en pedir a los alumnos que recreen formas que pueden ser circulares o ser parte de uno o varios círculos, por ejemplo, se puede dibujar un semáforo trazando un rectángulo alrededor de tres círculos o simplemente dibujar un reloj, agregándole manecillas y números al círculo, trabajando los cuadrados de la misma forma. Esta actividad se limita en tiempo de acuerdo con la cantidad de círculos y la edad de los alumnos.

La realización del test tiene como propósito estimular la creatividad y mostrar a los alumnos las diversas imágenes y formas que pueden surgir de un mismo origen, en este caso círculos o cuadrados.

(Posibilidad de recrear formas únicas a partir de formas ya existentes.)

10 figuras. Esta actividad se desarrolla a partir de la construcción progresiva de formas tomando punto de partida una forma básica a la cual se le irán agregando trazos conservando la forma original. Por ejemplo, tomando como base una línea vertical, se le agrega una línea corta horizontal en la parte inferior, para representar la letra "L", luego se le agrega otra línea vertical para formar la letra

“U” y posteriormente se le dibuja otra línea horizontal en la parte superior para formar un rectángulo, para que así de manera sucesiva, se convierta en una regla, un lápiz ó un cohete hasta que el alumno logre representar 10 figuras. El proceso se puede iniciar desde cualquier figura como círculos para llegar a construir trenes ó rectángulos para llegar a castillos.

Esta actividad debe ejemplificarse en el tablero realizando una demostración paso por paso debido a la complejidad que podría llegar a tener las instrucciones.

Como todas las actividades innovadoras que generan incertidumbre porque nos desestabilizan y por que exigen de nosotros mucho más, inicialmente los alumnos muestran ciertas reservas para luego desplegar toda su creatividad.

(Posibilidad de construir formas únicas a partir de formas ya existentes.)

Cómo pinta un niño y cómo pinto yo. Esta actividad consiste en dibujar en un lado de una hoja una situación o un tema, según como un niño pequeño podría realizar dicho dibujo y en el otro lado de la hoja se debe realizar otro dibujo de la misma situación o tema como lo dibujaría la persona que esta realizando la actividad. Por ejemplo, un alumno decide dibujar, en el lado izquierdo de una hoja, a su familia como si él fuera un niño pequeño y luego en el lado derecho de la hoja dibuja esa misma familia, esta vez teniendo encuentra su edad real. Esta actividad permitirá a los estudiantes visualizar sus limitantes frente a su capacidad de representar y presentar y la evolución de sus dibujos.

(Posibilidad auto evaluar el propio desempeño)

Saliéndose del formato. Esta actividad consiste en empapelar una gran pared con papel periódico o cualquier papel económico y sobre ella pegar octavos o cuartos de cartulina de forma lineal a lo largo de la pared, la cantidad de cartulinas dependerá de la cantidad de alumnos.

Luego se les pedirá que preparen la paleta de su agrado y seleccionen un pincel, en lo posible debe existir una variedad amplia de tamaños y clases. Con ello dispuesto, cada alumno se debe ubicar frente a una de las cartulinas con su pincel y con su paleta.

El paso a seguir es decirles que sin despegar el pincel de la pared empapelada, excepto para cargarlo, sigan las instrucciones del docente. Estas serán, que las niñas se muevan a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, en diferentes tiempos y en diferentes órdenes, provocando que las que se salgan del formato de la cartulina aporten con sus líneas y colores en las diferentes cartulinas y en la pared empapelada.

El propósito de esta actividad es despertar a las alumnas de la rutina diaria vivida durante todo su vida escolar, del “no se salga de la línea o el margen”, esto les permitirá flexibilizar su pensamiento y contribuirá en sus procesos creativos a futuro.

(Posibilidad de construir a partir de la flexibilidad de pensamiento y acción)

Qué pienso, luego pinto. Esta actividad consiste en que los alumnos, en grupo, expongan sus pensamientos, percepciones y sentimientos frente a una noticia o suceso actual, sea de carácter personal, escolar, nacional o mundial y lo expresen pictóricamente por medio de líneas, manchas, colores, texturas, rasgados de papel, etc.

El propósito de esta actividad es retar al alumno para que observe, reflexione y se exprese acerca de su entorno, de manera que todo lo visto sea pensado y sentido y lo sentido, expresado, así el alumno podrá darse cuenta que las fuentes de inspiración en el arte parten de todo lo que lo rodea.

(Posibilidad de expresar criterios.)

PERSPECTIVA PROYECTIVA

Estímulo Para la Expresión autónoma

Las actividades propuestas para este eje corresponden a actividades de carácter libre o relacionadas con proyectos muy personales tales como autorretratos, diseño de firmas, construcción de imágenes o formas que correspondan a su vida presente, pasada o futura, de sus anhelos, angustias, etc.

4.6.1 Recomendaciones para poner en práctica

- Dar a conocer el programa a los alumnos sin que esto disminuya las expectativas de los alumnos por las actividades.
- Seleccionar y planear las actividades teniendo en cuenta los recursos disponibles.
- Incrementar gradualmente el nivel de complejidad de las actividades de acuerdo con el nivel o grado escolar.
- Diseñar el plan curricular de acuerdo con el orden estipulado por los ejes.
- Acompañar permanentemente a los alumnos en los diferentes procesos, guiarlos y realizar ejemplos prácticos para ellos.

- Retar al alumno en sus trabajos para que estos cada vez se exijan mas a si mismos.

Para el desarrollo eficaz de este programa, es fundamental el conocimiento, evaluación y discusión del programa en conjunto con los alumnos, de tal manera que tanto el docente como los estudiantes puedan dirigir sus esfuerzos hacia un mismo norte claro. Por otra parte las actividades tendrán que ser escogidas o diseñadas de acuerdo con los recursos disponibles y adecuarlas en diferentes grados de complejidad según el grado de escolaridad de los estudiantes, vale la pena aclarar que las actividades propuestas en el programa están diseñadas para ser aplicadas en cualquiera de los grados de la educación básica secundaria y dependerán del grado de exigencia y complejidad exigido a los alumnos.

Las actividades propuestas en el programa no son definitivas ni las únicas que deben ponerse en práctica, estas se constituyen como ejemplos que podrán ser nutridos, ampliados o modificados.

Es fundamental que los alumnos estén en permanente y estrecha comunicación con el docente, para el desempeño exitoso de sus trabajos y para que estos respondan a los intereses y capacidades particulares de cada estudiante, este al igual que el docente, deberán mantener registro de los procesos de los alumnos ya sea mediante diarios de campo, observadores o carpetas de trabajos que permitan la visualización practica y detallada de los avances y retrocesos de los estudiantes y de la pertinencia de las actividades, una manera alternativa de mejorar el desempeño en las actividades de los alumnos, es mediante exigencias, que le permitan al estudiante esforzarse por alcanzar los objetivos, del programa y los propios.

4.7 RECURSOS NECESARIOS

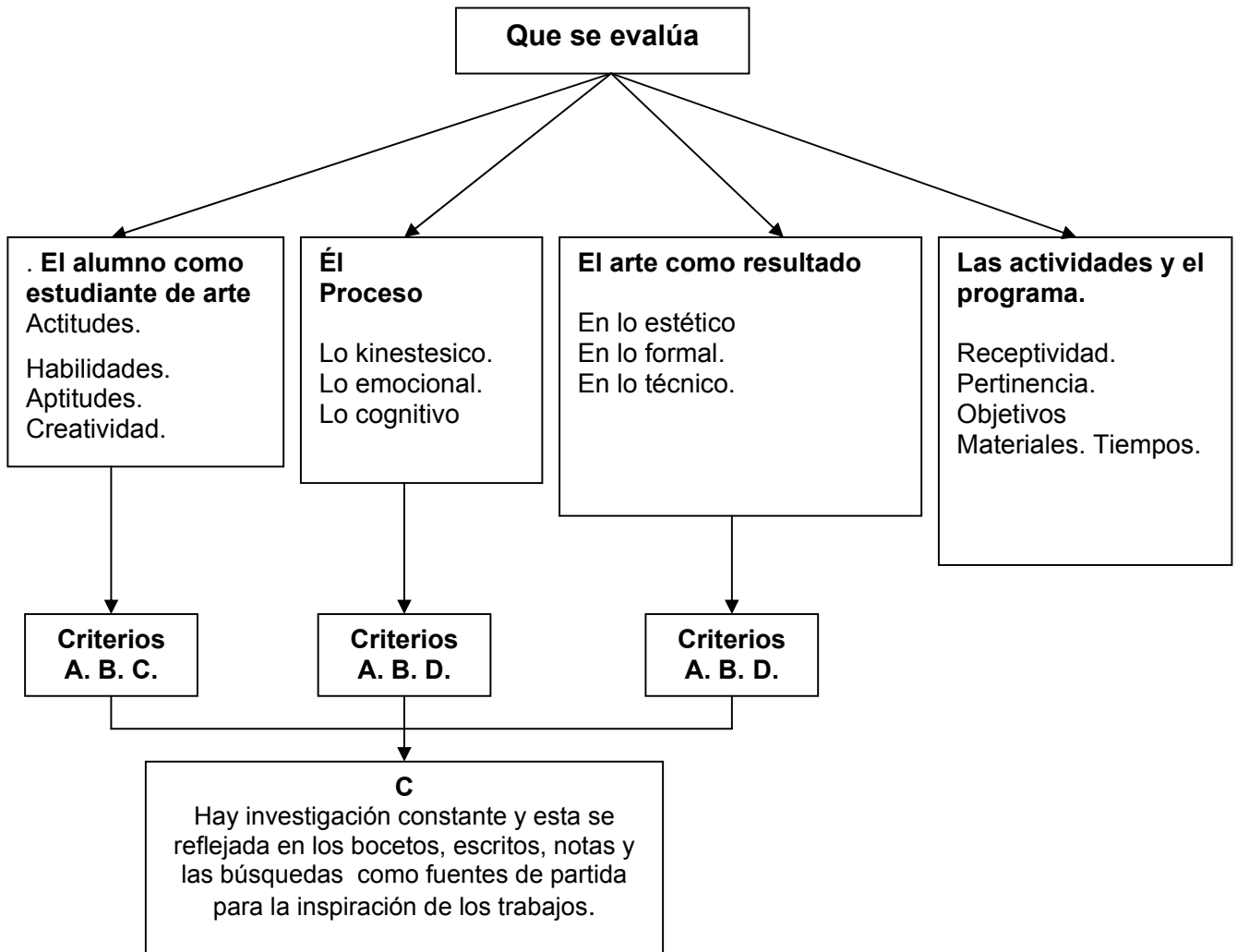
Para la realización de las actividades expuestas o sugeridas en el programa Open Mind, se requiere de recursos básicos y austeros, que dependen de los medios con que cuente la institución, los materiales dependerán de cada una de las actividades propuestas en líneas anteriores y que en general requieren elementos de soporte tales como papel, cartulina, medios secos como lápices, colores y crayolas, medios líquidos como tempera, acrílico, acuarela u óleo, y otros como pinceles, thinner, revistas y paletas.

Los materiales requeridos podrán ser remplazados por objetos reciclados, como vasos desechables, paletas de helados, cartón y papel reciclado, así como medios líquidos y sólidos económicos.

4.8 EVALUACIÓN

Este aparte se orienta desde los argumentos de Luis Hernán Errázuriz en su documento *Como evaluar el arte, tres etapas del desarrollo artístico, prácticas, mitos y teorías*.

El programa Open Mind propone evaluar según los siguientes criterios de la misma manera como se llevó a cabo en la prueba diagnóstica realizada durante el primer semestre.

- **Esquema de indicadores de evaluación por procesos o ejes**

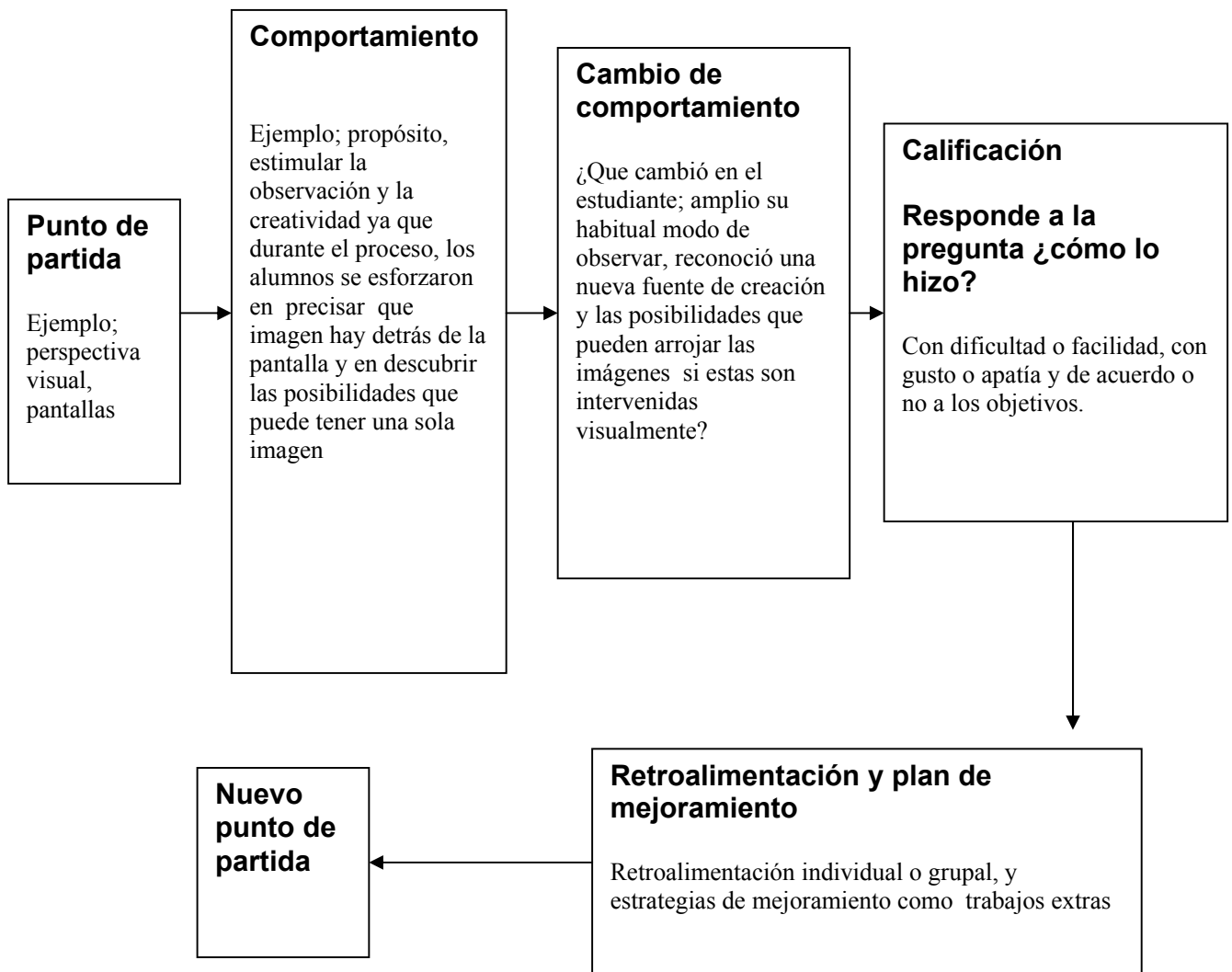
<p>Creatividad A</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selección autónoma e innovadora de un tema. • Desarrollo autónomo y no esquemático de la composición o propuesta. • Uso del lenguaje simbólico y expresivo.
<p>Coherencia B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Relación clara e intencional entre el contenido y el color. • Relación clara e intencional entre el contenido y la imagen. • Relación clara e intencional entre el contenido y la solución plástica.
<p>Investigación C</p> <p>Esta en caso que se le pida al alumno complementar las explicaciones de clase u orientarse desde algún artista o movimiento artístico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Completo registro bibliográfico • Registro completo de la información requerida. • Análisis, interpretación, síntesis y redacción de la información.
<p>Aspectos Formales D</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selección adecuada de soportes y medios. • Composición, manejo del espacio, ritmo, sección áurea, claroscuro, paleta, etc. entre otros.

- **Esquema de criterios de evaluación de la metodología propuesta; sus actividades y programa**

La evaluación de la eficacia de la metodología propuesta debe hacerse según lo observado y valorado en el cambio de conducta o comportamiento del alumno; su

impacto positivo depende de las transformaciones manifiestas que se hayan logrado con las actividades

4.9 RECOMENDACIONES GENERALES

- **Recomendaciones a la institución**

El Programa Open Mind esta diseñado desde la convicción de que el arte es indispensable en el desarrollo integral de todo ser humano ya que se debe concebir como un espacio intangible para la potenciación de la cognición, la kinesis, la emotividad y la espiritualidad.

Por otra parte debe ser concebido como un espacio real para la reflexión y la expresión de razones y sentimientos, de forma positiva y productiva. Es por esta razón que se recomienda a la institución valorar y revalorar los espacios y tiempos que merece un área o asignatura de esta índole.

Si se es consciente de los difíciles momentos que están atravesando los niños y jóvenes de hoy, es evidente, que la escuela debe brindar herramientas y espacios constructivos, donde estos puedan canalizar todas esas energías, fruto del agitado mundo en el que viven, de manera que puedan ser percibidos por la comunidad, como resultado de un ambiente educativo, gracias a estrategias pedagógicas como el Programa Open Mind.

- **Recomendaciones a Docentes**

Se le pedirá al docente, que descubra y documente formalmente, aciertos y desaciertos luego de poner en práctica, las actividades propuestas en el programa Open Mind y las inspiradas por este documento, como aportes a la investigación con el objeto de concebir un programa flexible, dinámico y duradero, por otra partes con solidez ya que este será constantemente evaluado y replanteado por todos los docentes e instituciones que decidan acogerlo.

Es indispensable aportar desde lo metodológico, la conciencia que debe tener el docente, que los planes y programas que diseñe y/o ponga en práctica para una población determinada, deben ser compartidos con los estudiantes y demás miembros de la institución, para que estos juntos trabajen hasta alcanzar los objetivos propuestos impidiendo la desarticulación y apatía por parte de las alumnas.

BIBLIOGRAFÍA

BOROBIO NAVARRO, Luis. El arte expresión vital, edición universidad de Navarra S.A, Pamplona 1988,

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO, SERIE LINEAMIENTO CURRICULAR, Áreas Obligatorias y fundamentales, República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, Santa Fe de Bogotá 2000.

ERRAZURIZ, Luis Hernán. Como Evaluar El Arte, Practicas, Mitos Y Teorías, M.E. Chile.

GARNER, Howard. Educación artística y desarrollo humano. Paidos. 1994. Barcelona España.

MARIN VIADEL, Ricardo. Didáctica de la educación artística, Editorial Pearson, Madrid 2003

NICKERSON, Raymonds, Enseñar a pensar, aspectos de la actitud intelectual The complete problem solver, Editorial Paidos, Barcelona, 2001

LOWENFELD, Víctor. El niño y su arte. Editorial Kapeluz. Buenos aires. 1958. Pagina

_____. El desarrollo de la capacidad creadora. Editorial Kapeluz. Buenos aires. 1980 segunda edición.

PEZ, COLEGIO MARIA AUXILIADORA DE CHIA.

Piaget

RONDEROS, María Elena. Apartes de un ensayo; para educación artística, 2005, sin publicar.

ROSSEAU, J.J.

ANEXOS

Anexo A

Cuadros de acopio y sistematización de Encuesta diagnóstica

Aspectos Observados	Creatividad A.	Coherencia B.	Investigación C.	Aspectos formales D.
Nombre de las alumnas				
Maricela Cárdenas	3	4	2	5
Andrea Duque	3	3	3	3
Andrea Forero	3	5	3	5
Karen Marroquín	3	3	3	4
A. Rincón	3	3	5	3
Alba Vargas	3	4	4	3
Merli Toro	3	3	4	2
Carolina Romero	4	4	3	3
Diana Orjuela	4	4	3	4
Andrea Olaya	3	3	2	2
Diana Romero	4	4	3	4
Margarita Uribe	5	5	3	5
Laura García	3	2	4	5
Valentina Melendéz	4	5	5	5

Diana Carrillo	3	4	.	4
Alison Rojas	4	5	4	5
Claudia Ortiz	3	4	4	5
A. Ortega	5	5	4	5
Juliana Castellano	.	.	5	.
Ivonne Orjuela	3	4	5	3
Jenny Rodríguez	4	4	3	3

Aspectos Observados	Selección creativa de un tema	Desarrollo no esquemático de la composición	Coherencia en la relación tema y color	Coherencia en la relación tema e imagen	Completo registro bibliográfico	Registro completo de la información	Redacción, análisis o síntesis de la información	Selección del medio y del formato apropiado	D Composición	Manejo del espacio
Nombre de las alumnas	A.	A.	B.	B.	C.	C.	C.	D.	D.	D.
Maricela Cárdenas	3	2	4	4	4	4	2	5	4	4
Andrea Duque	3	2	3	4	5	4	3	3	2	2
Andrea Forero	3	4	5	4	4	3	3	5	4	5
Karen Marroquín	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
A. Rincón	3	2	3	3	3	5	5	3	3	4
Alba Vargas	3	4	4	4	5	5	4	3	4	4
Merli Toro	3	2	3	4	2	4	4	2	3	3
Carolina Romero	4	4	4	4	4	4	3	3	5	5

Diana Orjuela	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
Andrea Olaya	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3
Diana Romero	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4
Margarita Uribe	5	4	5	5	4	4	3	5	4	5
Laura García	3	3	2	3	2	3	4	5	2	2
Valentina Melendéz	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Diana Carrillo	3	2	4	4	.	.	.	4	3	3
Alison Rojas	4	5	5	5	3	4	4	5	5	5
Claudia Ortiz	3	4	4	4	2	4	4	5	3	4
A. Ortega	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5
Juliana Castellano	4	4	5	.	.	.
Ivonne Orjuela	3	3	4	4	5	5	5	3	3	3
Jenny Rodríguez	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3

Aspectos Observados	Calificación 1	Calificación 2	Calificación 3	Calificación 4	Calificación 5	
Creatividad	0%	19,04%	38,09%	19,04%	19,04%	100%
Coherencia	0%	0%	33,3%	38,09%	19,04%	100%
Investigación	0%	4,76%	23,8%	52,3%	14,2%	100%
Aspectos Formales	0%	9,52%	28,5%	28,5%	23,8%	100%

Anexo B.

Diarios de campo

• DIARIO DE CAMPO 2004

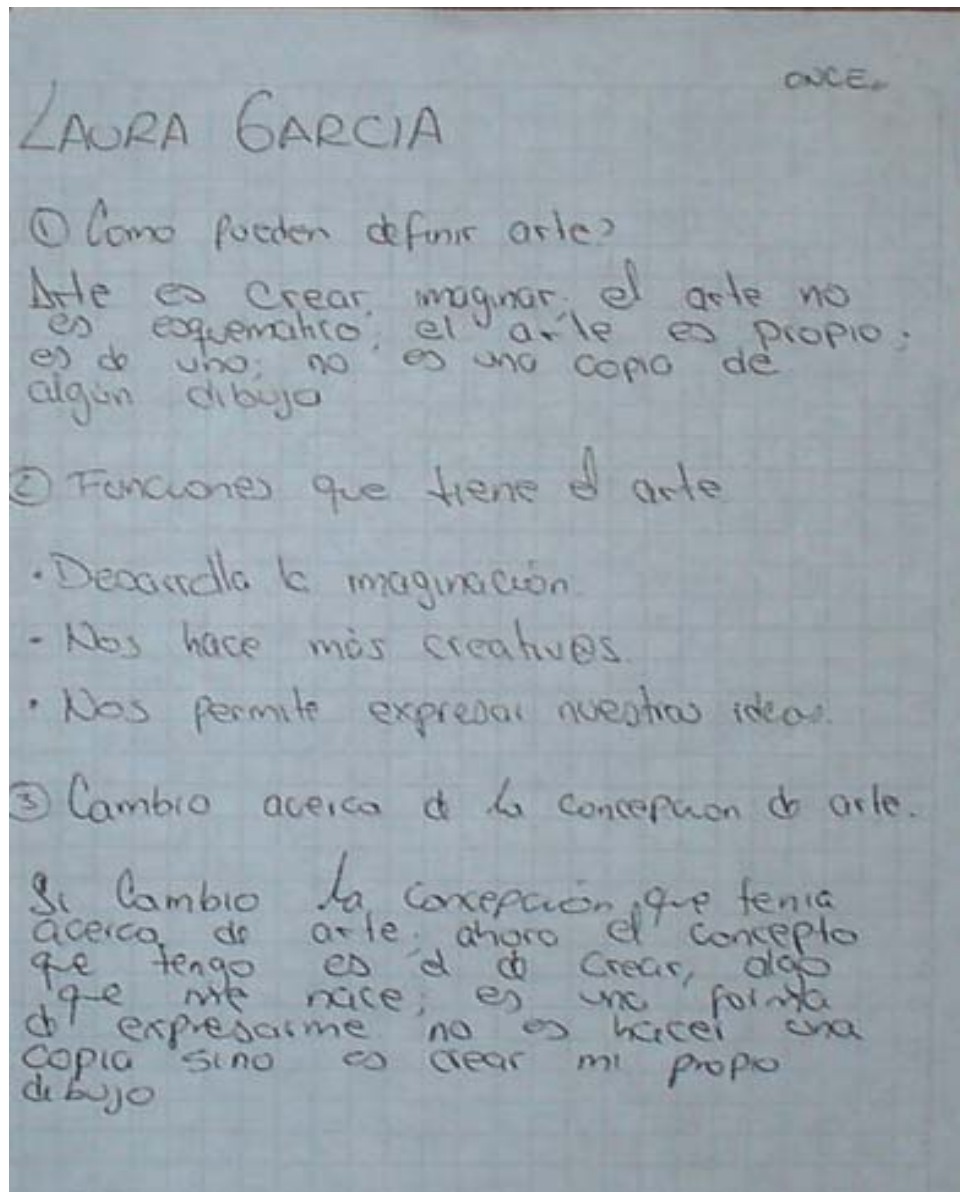
Estos corresponden a las actividades realizadas con las alumnas del programa Open Mind y no se incluyen otras actividades y los programas desarrollados en los demás cursos en los que se realizó práctica docente, igualmente con el periodo de práctica del 2005.

FECHAS 2004	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
Sep. 01	Presentación al curso	Buena acogida y expectativa por parte de las alumnas sobre el programa que les planteo.
Sep. 08	Se plantea como actividad de clase el conocimiento y práctica de la técnica de Frottage, luego se asigna como tarea extracurricular acompañada de una investigación teórica de la técnica para la prueba diagnóstica	Las alumnas disfrutaron mucho de la actividad y se sorprendieron de su utilidad, los trabajos de casa, los presentaron en su mayoría en formatos pequeños y poco creativos, por otra parte las investigaciones, fueron muy superficiales y copias textuales de las fuentes.
Sep. 15	Pantallas y retroalimentación Del frottage individual.	Les costó mucho trabajo seguir las instrucciones ya que esta actividad requería de la flexibilización del pensamiento para la percepción de imágenes no identificables, a pesar de esto al finalizar la actividad, manifestaron agrado y aprendizaje, y estaban muy dispuestas a escuchar la retroalimentación de las actividades pasadas.
Sep. 22	Test de creatividad y retroalimentación por grupos de calificación, de las pantallas.	El resultado de este test no fue muy satisfactorio, eran muy esquemáticos y se les dificultó, aunque las notas no fueron muy buenas estas no mostraron rechazo.
Sep. 29	Retroalimentación de el test de creatividad, de las	Luego de la retroalimentación, las alumnas no aprovecharon el tiempo para

	pantallas y planeación en parejas o grupos de los trabajos para el día de la ciencias.	la planeación y bocetación de los trabajos del día de las ciencias. Algunas estudiaban para otras materias.
Oct. 06	Visita y evaluación de los trabajos expuestos del día de la ciencias.	Fue muy difícil trabajar ya que las alumnas Tenia examen de cálculo y no estaban concentradas, pero en general hicieron una buena autoevaluación.
Oct. 13	Inteligencias múltiples	Las alumnas manifestaron inconformidad por no entender el fin de las actividades, luego de que se les explico cambio notablemente la actitud. Las alumnas manifiestan gran presión académica y a esto se debe la actitud, por otro lado considero que hasta el momento han respondido muy bien teniendo en cuenta que eran alumnas desinteresadas y que estaban trabajando con un programa en construcción.
Oct. 21	Como pinta un niño y como pinto yo	Esta actividad demostró la falta de madurez, no solo mental sino en las habilidades gráficas, a pesar de esto, las alumnas disfrutaron de la actividad y se mostraron muy motivadas por las interpretaciones psicológicas de las imágenes que produjeron.
Oct. 27	Retroalimentación de actividad anterior y animales fantásticos.	Aunque podría considerarse una actividad muy infantil, esta actividad les permite soltarse y disfrutar de la creación, además hay que tener en cuenta que estas jovencitas están todo el tiempo jugando a ser grandes.
Nov. 03	Ultima clase, trabajo libre.	Este trabajo fue sorprendente, las alumnas se soltaron mucho y crearon cosas muy bien logradas, y sus opiniones en la evaluación final fueron muy satisfactorias demostrando, que habían entendido el propósito del Programa y que hubo en ellas un cambio de pensamiento.

Anexo C

Evaluación de las alumnas

Maria Alejandra Dupis 11º

1. ¿Cómo se obtiene arte?

Rt. Es la forma de expresarse; de expresar lo que siento, lo que pienso y con ayuda de mis 5 sentidos.

2. Escribe 3 funciones que tiene el arte

- Expresar lo que el autor siente.
- dar a conocer un tema o varios.
- descubrir y llevar a otro mundo Fantástico Subjetivo Real.

3. ¿En qué cambio la concepción en relación a lo de ahora?

Antes pensaba que el arte era hacer un lápiz, color y pinceles y hacer un retrato. Ahora pienso que el arte es una forma de expresar lo que siento y lo que vivo y veo solidariamente.

1) Como puedes definir Arte?

Arte es la posibilidad y capacidad que tenemos los seres humanos para plasmar nuestros pensamientos de la forma que queremos y poder compartirlos con los demás. Es la ciencia que busca plasmar sentimientos de forma creativa.

- 2)
- 1) Compartir nuestra forma de pensar
 - 2) Desahogarnos de una forma pacífica
 - 3) Enricharnos a valorar los sentimientos de las personas y los nuestros también

3) Mi concepción de arte cambio mucho, antes pensaba que el arte era solo para los que saben pintar bonito, pero ahora me doy cuenta que el arte es para todos y todos podemos participar en el. No es solo lo bonito, es lo estetico, lo que sentimos y todo lo que buscamos expresar.

Yiana Marcela Romero

1 ¿cómo definimos Arte?

R// Es una forma de Expresión, un medio el cual lo utilizamos para plasmar de diferentes maneras, la realidad, pero de forma subjetiva y desde nuestro punto de vista

2. tres funciones del arte:

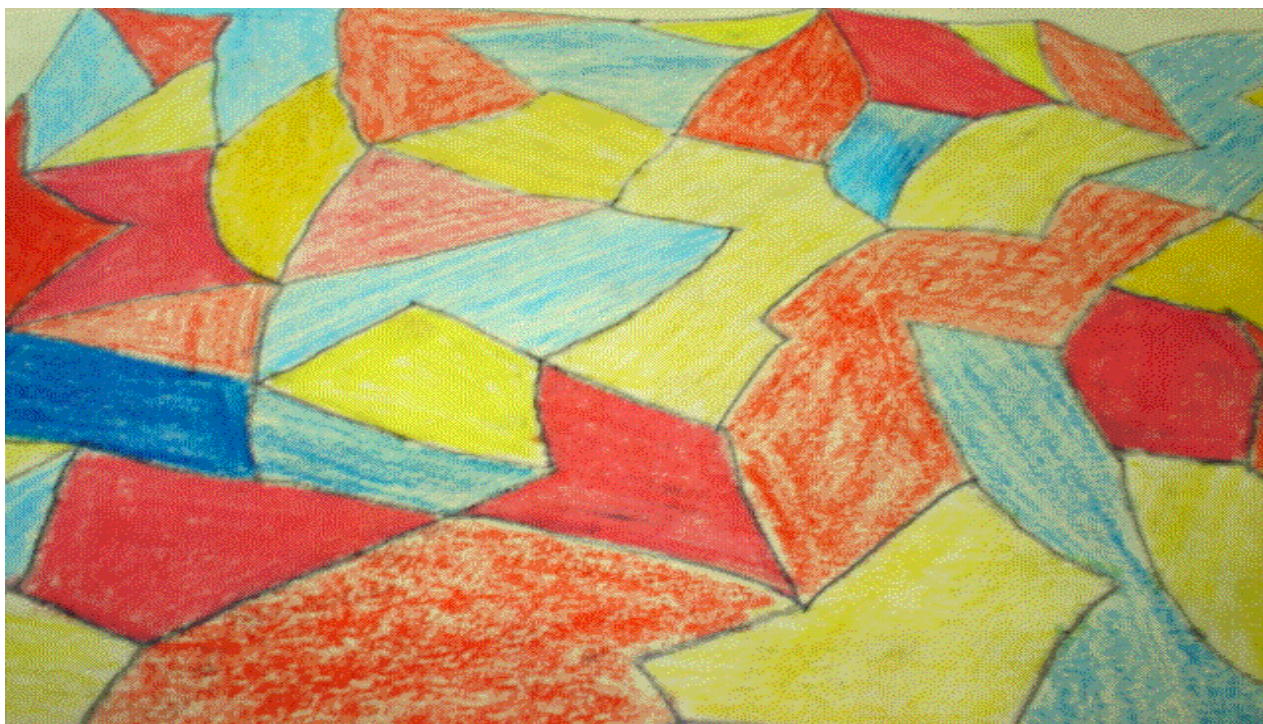
- * Dar a conocer a la persona un punto de vista diferente a lo convencional.
- * Mostrar la creatividad que tenemos.
- * Mostrar diferentes clases de técnicas para plasmar nuestro pensamiento.

3 En qué cambió la concepción del Arte.

- * Antes pensaba que el arte era algo bonito el cual copiaba algo de la realidad y lo plasmaría tal y como se mostraba, ahora pienso que no es tan bonito sino que el arte es plasmar como veo yo las cosas, su esencia, mi punto de vista, mi estado anímico. etc

Anexo D

Fotografías de las actividades propuestas en el programa

Universo de puntos

Animales fantásticos

Animales fantásticos

Animales fantásticos

Animales fantásticos

Animales fantásticos

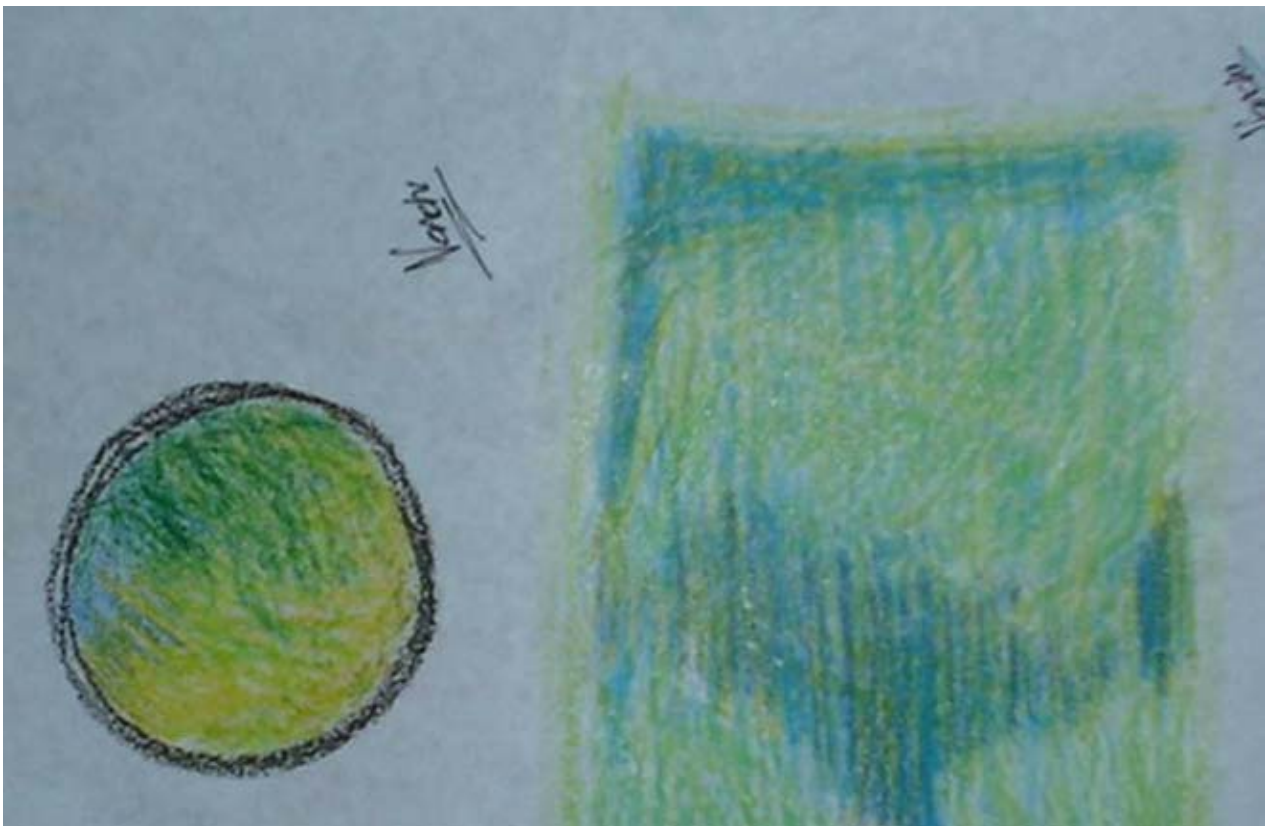
Como pinta un niño y como pinto yo

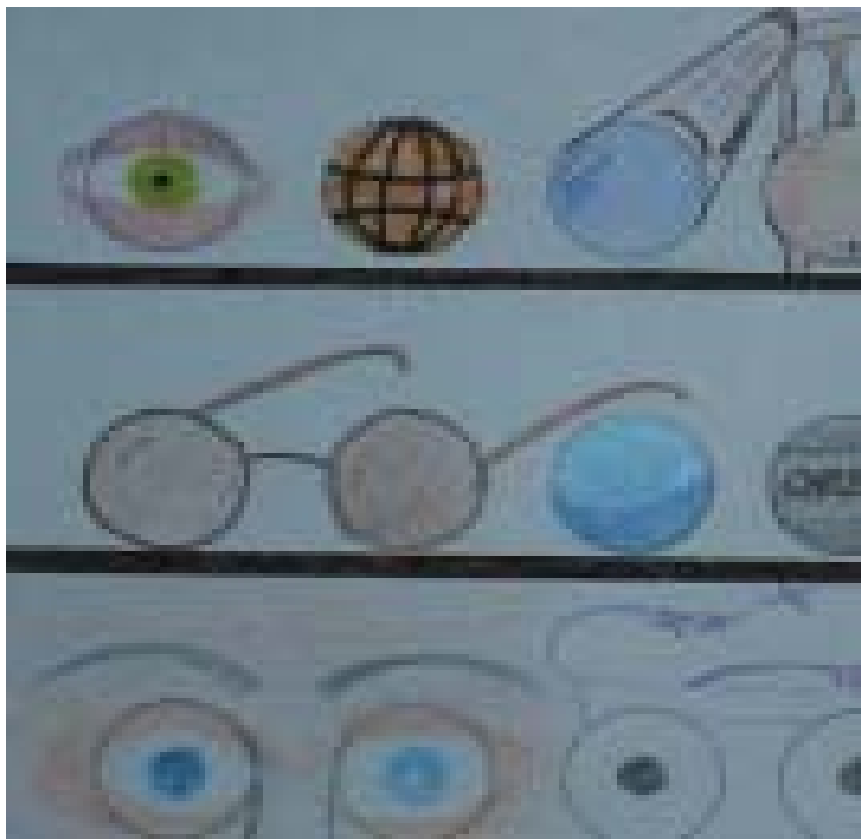
Como pinta un niño y como pinto yo

Como pinta un niño y como pinto yo

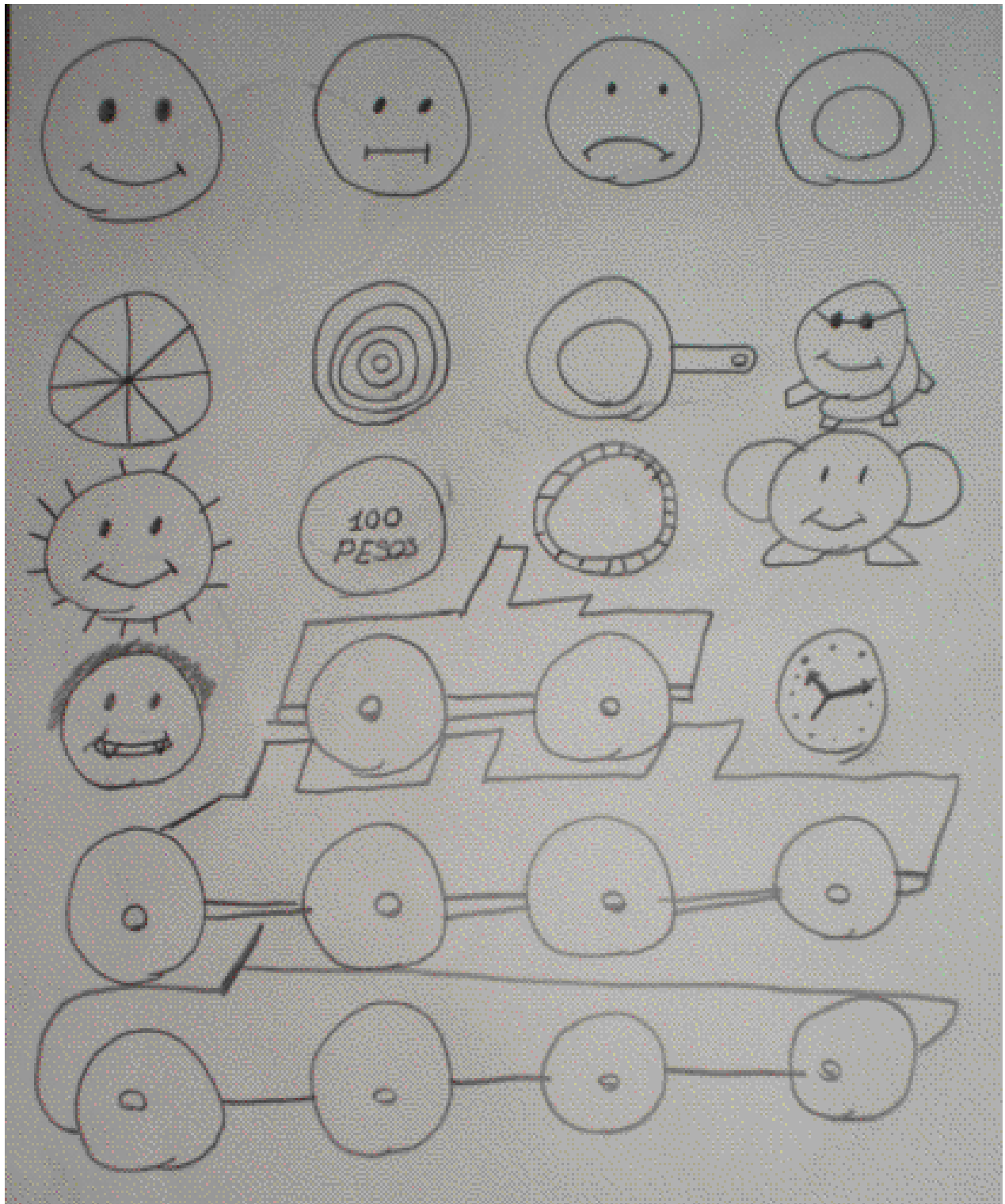

Pantallas

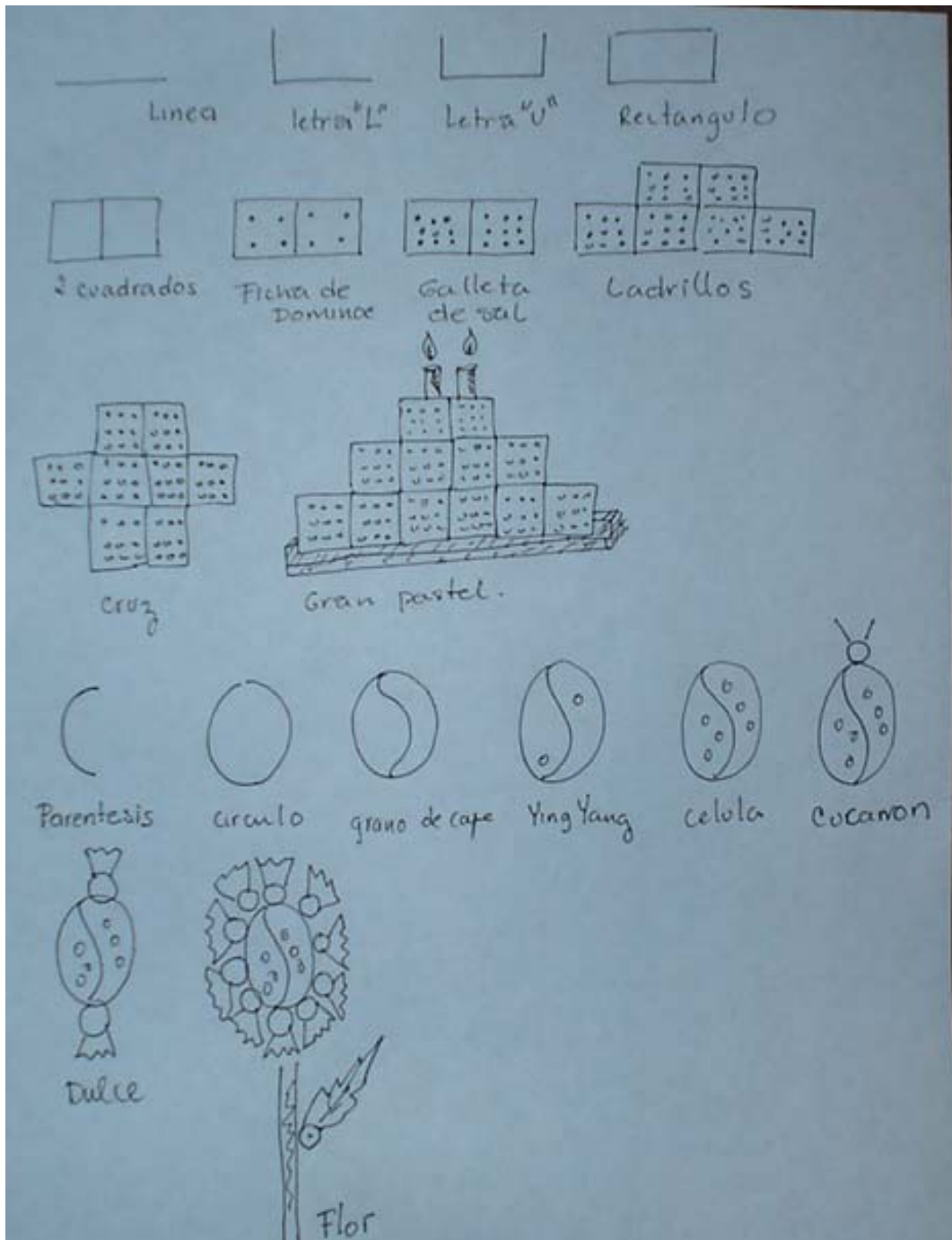
Test de creatividad

Test de creatividad

Trabajo libre

10 FIGURAS

