

**EL ARTE COMO CONOCIMIENTO: UN ESTUDIO SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES
PLÁSTICAS COMO ASIGNATURA EN EL COLEGIO ASPAEN CORALES, BARRANQUILLA**

Yelisa Milena De Alba Manjarrés

**Facultad de Educación, Universidad de la Sabana
Especialización en Pedagogía e Investigación en el Aula**

**Tutora
Liliana Arias Delgado**

Proyecto de investigación para optar al título de especialista

Barranquilla, Atlántico

2024

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	4
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
1.1. <i>Antecedentes del problema</i>	6
1.2. <i>Descripción del problema</i>	8
1.3. <i>Marco contextual de la investigación</i>	10
1.3.1. Macrocontexto: ubicación geográfica del sujeto de estudio	10
1.3.2. Mesocontexto: Colegio Aspaen Corales – Barranquilla	11
1.3.3. Microcontexto: salón de arte del colegio Aspaen Corales	13
1.3.4. Fase diagnóstica: estudiantes de bachillerato del colegio Aspaen Corales, Barranquilla	16
1.4. <i>Formulación del problema</i>	23
2. JUSTIFICACIÓN	24
3. OBJETIVOS	26
3.1. <i>Objetivo general</i>	26
3.2. <i>Objetivos específicos</i>	26
4. MARCO TEÓRICO	27
4.1. <i>El arte como epistemología</i>	28
4.2. <i>La tecnificación del arte</i>	29
4.3. <i>El mundo del arte</i>	30
5. MARCO METODOLÓGICO	32
5.1. <i>Enfoque de investigación</i>	32
5.2. <i>Instrumentos de investigación</i>	33
5.2.1. Diario de campo	33
5.2.2. Grupo focal	34
5.3. <i>Protocolo de investigación</i>	34
5.4. <i>Variables de investigación</i>	35
6. PLAN DE ACCIÓN	36
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37
8. ANEXOS	39
8.1. <i>Formato diario de campo</i>	39
8.2. <i>Formato de grupo focal</i>	40

Resumen

Esta investigación aborda la enseñanza de las artes plásticas dentro de un contexto escolar, con el propósito de sembrar la noción del arte como una forma de conocimiento en el estudiantado y reflexionar sobre las relaciones entre el arte como conocimiento y el arte como técnica en la asignatura de Educación Artística. Para esto, la investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, utilizando el enfoque metodológico *Investigación-Acción* y aplicando dos instrumentos de investigación: diario de campo y grupo focal. La población de objeto de estudio son un grupo de estudiantes entre los grados de séptimo a once del Colegio Aspaen Corales, Barranquilla. Finalmente, la investigación propone la creación de un plan de estudio y enseñanza basado en la contemporaneidad de las artes plásticas.

Palabras claves: Enseñanza, Arte, Educación, Artes plásticas, Conocimiento, Técnicas artísticas.

Abstract

This research contents the teaching of the plastic arts within a school context, with the purpose of impact the notion of art as a form of knowledge in the students and reflecting on the relationships between art as knowledge and art as a technique in Artistic Education. For this, the research is framed in the qualitative paradigm, using the methodological approach of Action Research and applying two research instruments: field diary and focus group. The population under study is a group of students between seventh to eleventh grades at Aspaen School, Barranquilla. Finally, the research proposes the creation of a study and teaching plan based on the contemporaneity of plastic arts.

Keywords: Teaching, Art, Education, Plastic Arts, Knowledge, Artistic techniques.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación surge de varios interrogantes y observaciones durante las clases de Educación Artística en el colegio Aspaen Corales en Barranquilla. Estos nacen a partir de las preguntas sobre qué es ser artista y cómo se debe enseñar el arte como una asignatura en la escuela. Empezar a ver el arte bajo la mirada de la pedagogía es aprender a enseñar el arte como un instrumento del conocimiento; una forma epistemológica que conlleva a la creación e interpretación de la obra de arte. Un artista que enseña arte se puede ver envuelto en muchos interrogantes que, a su vez, le pueden ser útiles para la planeación de sus clases. Los conceptos de arte, artista y, sobre todo, el de enseñanza llevan al docente a la idea de interrogarse si está enseñando realmente arte y si los estudiantes llegan a concebir el arte como una forma de conocimiento dentro del aula de clases. Estos cuestionamientos son el pilar de la pregunta problema en la que se centra esta investigación.

Esta investigación se sitúa dentro del salón de arte del colegio Aspaen Corales de Barranquilla. A lo largo de ésta, se pretende contestar una pregunta en específico: *¿Cómo se puede mejorar la enseñanza de la asignatura de Artes Plásticas como una forma de conocimiento en el colegio Aspaen Corales, Barranquilla?* Y es que el arte no se limita únicamente a la expresión creativa o estética, sino que también puede ser una herramienta poderosa para la reflexión, la crítica social, la exploración de identidades individuales y colectivas, así como un medio para entender y comunicar aspectos culturales e históricos.

Como una forma de conocimiento, el arte ofrece una perspectiva única sobre la realidad. Los artistas interpretan y representan el mundo que les rodea a través de sus obras, lo que permite a los espectadores ver las cosas desde diferentes ángulos y comprender realidades que de otra manera podrían pasar desapercibidas. Rancière, en este sentido, afirma que el arte es ficción, y la ficción es, en principio, un cambio en la estructura de interrelación entre las cosas y las palabras:

La ficción es una forma de cambiar los modos existentes de las presentaciones sensoriales y las formas de enunciación, de cambiar estructuras, escalas y ritmos, y de construir

nuevas relaciones entre la realidad y la apariencia, entre lo individual y lo colectivo. (Rancière, 2019: 183).

De acuerdo con lo anterior, el arte es capaz de irrumpir las cosas tal como están. Al romper esas relaciones estables entre las cosas del mundo y el lenguaje que las dice, el arte es capaz de provocar emociones, despertar conciencias y desafiar las percepciones, lo que contribuye al proceso de aprendizaje y comprensión del mundo.

Sin embargo, el arte precisa, para ser conocimiento, de la comprensión de técnicas y materiales. Es aquí donde, en el seno del arte, el conocimiento y la conceptualización entabla puentes con la búsqueda de formas de expresión y experimentación con diferentes estilos y técnicas de producción, o el dominio de habilidades y conocimientos específicos para crear obras de arte. Es importante, en este sentido, explorar la relación entre el arte y el estudiante desde un enfoque pedagógico como una parte importante de su desarrollo individual, ya que este puede iniciar procesos creativos que son importantes para su formación escolar. La observación de estos procesos dentro del aula le permite al docente mantener un enfoque dinámico basado en la educación personalizada, y que promueva una formación adecuada para cada ser.

En sus objetivos esta investigación se propone entonces comprender cómo se puede mejorar los procesos de enseñanza del arte visto como una forma de conocimiento, aplicado a un grupo de estudiantes entre los grados de séptimo a once en el colegio Aspaen Corales. También pretende analizar críticamente la enseñanza de las artes plásticas a partir de la orientación curricular suministradas por las instituciones educativas en Colombia. Finalmente, la investigación pretende construir un plan de estudio de la enseñanza de las artes plásticas desde la contemporaneidad como un incentivo y un recurso educativo para el colegio Aspaen Corales, Barranquilla.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Antecedentes del problema

En Málaga, España, Gutiérrez y Fernández (2018) realizaron una investigación con relación a los artistas que colaboraron con docentes en sus aulas para llevar a cabo un mejor desarrollo de la asignatura de las artes plásticas en los colegios. En este estudio, los artistas apoyaron los procesos educativos de los docentes para que así la enseñanza del arte, a nivel teórico y técnico, pudieran permitir que el docente lleve mejores procesos de desarrollo de la creatividad de sus estudiantes y, aún más importante, que los docentes de educación artística puedan detectar problemáticas en el currículo de su propia asignatura y ajustar las necesidades de esta. El grupo de artistas fueron invitados a ser docentes en el Centro/Colegio de Educación Infantil y Primaria durante la investigación, se apoyaron de la información obtenida mediante recursos cualitativos, observación, entrevistas y grupos focales para identificar las carencias del sistema educativo en materia artística y también estudiar a la comunidad educativa que lleva el proceso de desarrollo de la Educación Artística en una dirección hacia la comprensión social y cultural. Este intercambio formativo permitió analizar que en la enseñanza de la educación artística visual y/o plástica es muy importante que los docentes puedan observar aspectos del currículo artístico que se presenten como un limitante en la enseñanza en el aula, ya que esta debe contemplarse como un proceso autónomo y libre para el estudiantado. De esta forma, también se puede analizar que la enseñanza del concepto de arte es un tema que demuestra un gran interés en los docentes, en la propia cultura de cada contexto, en la escuela y en los mismos procesos de los artistas.

En la ciudad de La Plata, Argentina, Fernández Troiano (2017) realizó una investigación observando varias instituciones educativas con el objetivo de reflexionar sobre las nociones del arte y de la educación artística en la escuela, y analizar su relación con lo que ocurre en las clases de la asignatura. Se basaron en tres *sentidos* del arte: el primero, el arte como una capacidad innata; el segundo, el arte como concepto; y tercero, el arte como lenguaje. Reflexionar acerca de la propia práctica docente, en la educación artística, es un deber intrínseco para llevar

procesos creativos significativos para los estudiantes. Esta investigación, titulada «Tres posibles sentidos del arte en la escuela», apunta directamente a que es pertinente formar una idea del arte para enseñar artes plásticas como asignatura, ofreciéndole al docente una oportunidad de reflexionar a partir de su propia experiencia en el aula.

Un grupo de profesores con formación en artes plásticas, liderado por la investigadora García-Huidrobo Munita (2018), relatan su experiencia de estudio en Pedagogía de las Artes en la Universidad Católica Silva Henríquez de Chile. En su artículo, titulado «Artistas-docentes que aprenden a enseñar», ellos como estudiantes buscaron desarrollar tanto su obra artística como su línea de investigación creativa. Así, aprendieron a preparar de manera práctica a llevar a cabo sus clases desde su preparación crítica-reflexiva, enfrentando los desafíos de la docencia desde un nuevo lugar de enunciación.

Sánchez Beltrán (2015) establece algunos antecedentes de la educación artística plástica visual en Colombia, en la ciudad de Bogotá, desde los conceptos de lenguaje, cultura e investigación. La autora indagó sobre la producción científica de la educación artística plástica-visual, rastreando y analizando el trabajo que se ha llevado a cabo a nivel nacional. Desde allí, hizo una valoración crítica sobre la pertinencia de la educación artística y las publicaciones al respecto. Por otro lado, en lo que compete a la educación artística plástica-visual en Colombia, advierte la autora que los resultados disminuyen notablemente, lo cual refleja las problemáticas y retos propios de la educación artística en general y de cada una de sus disciplinas en el país.

En el Atlántico, la educación artística se puede ver desde un enfoque intercultural. Meléndez y Peláez (2020) realizaron una investigación en donde proponen la interculturalidad como eje de formación en la educación artística en Barranquilla. Uno de sus interrogantes es ¿cómo se enseña y cómo se aprende en la educación artística? Como resultado se tiene que la situación en la educación artística es preocupante en los diferentes contextos educativos por las siguientes razones:

1. La Educación Artística es asignada a docentes que les hace falta carga laboral.
2. La Educación Artística es asumida como una actividad humana intrascendente.

3. La Educación Artística se utiliza para las celebraciones como simple distractora.
4. Los docentes de la Educación Artística, en muchos casos, posiblemente carecen del conocimiento científico, vivencial de su importancia para el desarrollo humano integral.

Finalmente, los autores apuntan a la necesidad de diseñar una propuesta curricular que fortalezca la Interculturalidad, desde el Preescolar hasta el Grado Once, justificada en el Plan Nacional para la Educación Artística y Cultural.

1.2. Descripción del problema

La mayoría de las veces, el reto del docente consiste en lograr que sus estudiantes comprendan las temáticas impartidas. Si se extrapola al terreno del arte, el reto del *docente de artes plásticas* siempre será apuntar al desarrollo integral e intelectual de la persona, a partir de enseñar conceptos o ideas que conduzcan a sus estudiantes a una creación o producción artística. Dicho esto, los docentes, dentro de una institución educativa, pretenderán que su asignatura esté coordinada con los estándares curriculares orientados por las autoridades educativas o académicas. En el caso colombiano, es el Ministerio de Educación Nacional el que orienta las pautas y los recursos educativos para que una determinada asignatura se imparta correctamente. En las orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media, el MEN (2019) precisa sobre las importancias de la reflexión del rol de la educación artística en los establecimientos educativos y en la educación en general. Por lo tanto, se requiere revisar, desde el aula, sus referentes técnicos actuales y analizar sus consideraciones pedagógicas.

En este sentido, desde el Estado colombiano, la *Educación Artística* es reconocida como un área fundamental y obligatoria en el currículo escolar junto a las demás áreas, y no debe considerarse, sugieren, como un área de bajo aporte epistemológico y científico. La educación artística, todo lo contrario, parte desde los principios humanísticos del conocimiento, viendo la educación como un proyecto que forma al individuo y en donde se parte desde el ser, que reflexiona sobre sí mismo y lo que lo circunda.

Esta investigación pretende estudiar la enseñanza de las artes plásticas (canónicamente: dibujo, pintura, escultura o arquitectura) como un conocimiento que trasciende a las técnicas tradicionales del arte, esto es, enseñar que el arte va más allá de saber dibujar, pintar, esculpir o diseñar una determinada obra. En otras palabras, el arte debe considerarse, de la mano de los conocimientos técnicos, también como una *forma de conocimiento* que nos permite conocer, aunque sea de otra manera, distinta a como lo hacen las otras ciencias. ¿Qué quiere decir, entonces, que el arte *es* una forma de conocimiento? Como señala Cervetto (2022), en relación con las obras de Lea Lublin, la práctica artística está “siempre vinculada y en diálogo con la sociedad y, en definitiva, con la presencia de las personas que la activan”. Es a través de estas disrupciones entre arte y sociedad donde suceden nuevas formas de concientización en el espectador, generando bases renovadas para conocer la realidad, que siempre es compleja e inasible. Así las cosas, se trata también de que el estudiante comprenda que el saber recibido no es mecánico y estático, sino que son los conceptos, el lenguaje y la creación de sentidos, que son las bases elementales del conocimiento, las vías mediante las cuales éste podrá reflexionar y crear, a partir de esa idea seminal, una obra de arte.

De esta forma, el problema de investigación surge a partir de una serie de observaciones en el aula de clase, en donde se constata un problema entre la transmisión de un conocimiento artístico y la recepción de este como un mero uso de técnicas. Desde la perspectiva de los estudiantes, se tiene una visión de que el arte es una disciplina de relleno, y es (sub)valorada como una *asignatura auxiliar* que no aporta en el proceso de construcción del conocimiento. Existe una percepción poco compleja sobre lo que se hace o se aplica en la asignatura. De modo que, desde un plano general, se producen ideas reduccionistas sobre el quehacer del arte y su papel en los procesos educativos o pedagógicos.

Todo esto apunta de manera directa a un aprendizaje básico y alejado de lo que el arte es, y puede ser: un instrumento de aprendizaje esencial en la formación integral del ser humano. El Ministerio de Educación Nacional, precisamente, apunta que es necesario partir desde los conceptos del arte por la naturaleza de su complejidad y desde otros campos de estudios, para

poder desarrollar contenidos apropiados en la educación artística: “[...] se parte de una concepción del arte como campo y considerando su relación con la EAC de modo que sea útil a intereses y propósitos de las orientaciones curriculares” (MEN, 2019, p. 18).

La enseñanza se concibe entonces como una actividad investigadora, y la investigación como una actividad autorreflexiva realizada por el profesorado con la finalidad de mejorar su práctica. La enseñanza deja de ser un fenómeno natural para constituirse en un fenómeno social y cultural, en una práctica social compleja, socialmente construida, interpretada y realizada por el profesorado. La educación se concibe como una acción intencional, propositiva, que se rige por reglas sociales. La enseñanza deja de ser una técnica, un «saber aplicar la teoría», para constituirse en un proceso reflexivo sobre la propia práctica que lleva a una mayor comprensión de las prácticas y contextos (Latorre, 2005).

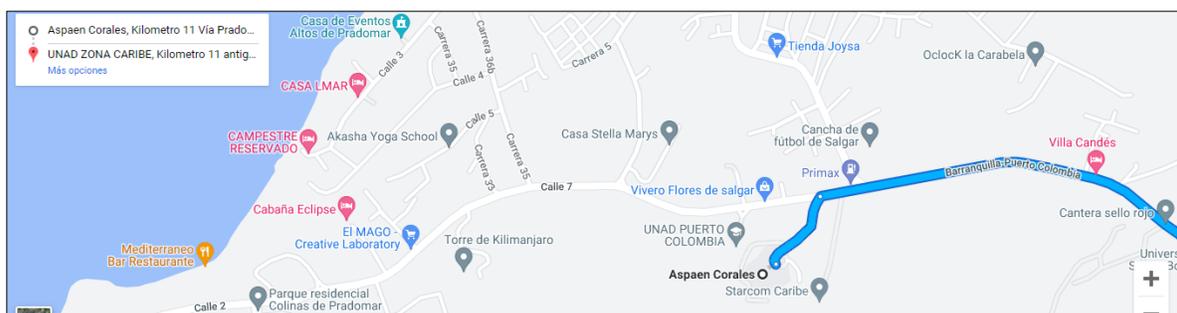
Es así como la enseñanza de las artes plásticas conlleva todo un proceso de reflexión que puede aplicar el profesor, reflexionado acerca de su propia práctica educativa y las formas como puede mejorar la impartición de un saber de forma más compleja y enriquecida.

1.3. Marco contextual de la investigación

1.3.1. Macrocontexto: ubicación geográfica del sujeto de estudio

El colegio Aspaen Corales está ubicado en la vía que conduce a Puerto Colombia, un municipio del Atlántico rodeado por el mar. Geográficamente, se encuentra ubicado al norte; al occidente limita con las costas del mar Caribe; al oriente con la ciudad de Barranquilla, como se muestra en la *Figura 1*.

Figura 1. Ubicación geográfica del colegio Aspaen Corales, Barranquilla

Fuente: extraída de Google Maps

Los colegios Aspaen reciben su nombre de acuerdo con una característica específica de su ubicación. En el caso del Atlántico, al encontrarse cerca al mar, recibe el "Corales". Los colegios Aspaen en Barranquilla tienen esta distribución: el femenino, Aspaen Corales; el masculino, Aspaen Altamar y el preescolar, que es mixto, Aspaen Ocean Kids. Esta categorización responde al modelo pedagógico que manejan los colegios basados en una educación personalizada.

Las instalaciones del colegio tienen un ambiente costero y campestre, rodeado de la fauna y flora característica del departamento del Atlántico. Esto permite que sus estudiantes convivan a diario con lo que naturalmente les rodea y se desarrollen en un ambiente educativo con los aspectos particulares de su propia región. Ser un colegio campestre es una de las razones por las cuales su ubicación se encuentra a las afueras de Barranquilla. Actualmente, la población demográfica de Aspaen Corales es de 294 estudiantes. A nivel nacional, los colegios Aspaen cuentan con una población aproximada de 5.000 familias y más de 6.000 estudiantes. Estos manejan un nivel alto de trilingüismo, teniendo al español como su lengua materna; el inglés como segundo idioma y el francés como su tercer idioma. A nivel internacional los colegios Aspaen tienen convenios con universidades en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, tiene convenios con otros colegios y universidades a nivel nacional.

1.3.2. Mesocontexto: Colegio Aspaen Corales – Barranquilla

La palabra *Aspaen* es una abreviación de *Asociación para la Enseñanza*, nombre oficial de la red de colegios privados que están repartidos por 10 ciudades principales en Colombia y cuenta, actualmente, con 37 colegios en total que se enmarcan en el periodo escolar del calendario B. En cada ciudad se ubican 3 colegios: uno femenino, uno masculino y un preescolar. Son colegios que tienen una característica de ambiente escolar muy arraigado a su ubicación y por lo general se encuentran a las afueras de las ciudades brindando un entorno fresco y acogedor, se puede observar en una fotografía de la entrada del colegio, véase en la *Figura 2*.

Figura 2. Entrada del colegio Aspaen Corales, Barranquilla

Fuente: extraída de la página web del colegio Aspaen Corales, Barranquilla

Como modelo educativo, los colegios Aspaen buscan lograr la excelencia como estilo de vida y promover la educación integral que trae consigo una formación personalizada, en familia y con inspiración cristiana. El enfoque pedagógico de estos colegios se centra en la *educación personalizada*, en el que se busca entender a cada uno de los estudiantes como personas capaces de desarrollarse en las cuatro dimensiones que, según la filosofía educativa del colegio, definen la identidad del ser humano: el cuerpo (física), el carácter (afectiva), la inteligencia (cognitiva) y la libertad (volitiva); a esto se le llama *Matriz DAIP* (Desarrollo Armónico de la Identidad Personal).

Como resultado de la formación personalizada, en Aspaen se promueven estrategias de educación *mixta* en el preescolar, y *diferenciada* en la etapa escolar (primaria y bachillerato), ofreciendo a niños, niñas y adolescentes una formación adecuada para sus necesidades específicas de acuerdo con cada etapa de su desarrollo como persona (Aspaen, s.f). Este modelo pedagógico supone una variedad de retos y oportunidades tanto al profesorado como al estudiantado, ya que permite la investigación constante dentro del aula donde se logran identificar factores de mejora para el proceso de aprendizaje de las estudiantes. Como aspecto relevante se tienen las reuniones periódicas del equipo docente de cada grado para conversar sobre cada estudiante y así poder analizar a nivel académico y socio afectivo, desde las distintas asignaturas y desde el punto de vista de los demás profesores, el progreso y necesidades particulares de cada estudiante. Estos espacios de discusión se presentan como una ventaja para

que el profesorado pueda conocer a cada estudiante integralmente, permitiendo la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Un ejemplo muy claro de esto en Aspaen Corales es una reunión del equipo docente de primer grado, que se lleva a cabo al inicio del año escolar para socializar los casos especiales y educar, de la mano del departamento de psicología, al profesorado con todas las estrategias pedagógicas que se pueden implementar para hacer de la experiencia escolar un ambiente saludable para todas las estudiantes.

La familia es un aspecto integral en la filosofía del colegio. Esto es muy importante para su modelo pedagógico, ya que Aspaen fue fundado principalmente por un grupo de madres cabezas de familias en Barranquilla; por esto el colegio cuenta con formación educativa ofreciendo cursos y seminarios para formación en familia. Morfológicamente, son familias ubicadas en un estrato socioeconómico alto.

1.3.3. Microcontexto: salón de arte del colegio Aspaen Corales

El salón de arte del colegio está diseñado arquitectónicamente para lucir como una galería de arte. Fue boceteado por su más antigua profesora de arte, Sonia Fernández, y construido por su hijo. Consta de siete amplias ventanas de vidrio que iluminan las mesas y bancos de madera que, entre las pinturas que van colgando las estudiantes en las paredes, son los espectadores permanentes de los procesos creativos que allí se forjan, como se muestra en la *Figura 3*. Culturalmente, la población estudiantil de Aspaen corales cuenta con mucho potencial creativo para su desarrollo. Las estudiantes, en su mayoría, se muestran muy abiertas a la experimentación artística.

Figura 3. Salón de arte del colegio Aspaen Corales, Barranquilla

Fuente: elaboración propia

En el salón de arte se desarrollan todas las clases de Educación Artística, desde primaria hasta bachillerato. Los y las estudiantes de *kínder* reciben su clase de arte en su aula especial; solo se desplazan en la hora de *clubes lúdicos* para generar una mayor experiencia. Una de las razones más importantes de tener un salón exclusivamente para dar la clase de artes plásticas, es que el salón está adecuado para las necesidades que un proceso creativo puede demandar durante las clases. Así, este se convierte en un espacio que impacta visualmente al estudiantado con obras de arte colgadas sobre las paredes: *La noche estrellada*, de Van Gogh; la *Mona Lisa*, de Da Vinci; *La joven con aretes de perla*, de Vermeer; *El hijo del hombre*, de Magritte; entre otras. Las grandes ventanas permiten ver al exterior del salón y observar el ambiente natural que rodea el colegio, como el gran árbol de *ceiba pentandra* arraigado al pie de la escalera que conduce al salón, estimulando de esta forma el sentido del olfato con esencias naturales; el tacto, con mesas y bancos diferentes a los de un salón de clase; y auditivamente, con los cantos de las aves cercanas y, de vez en cuando, el sonido de la lluvia acompañando las clases. Lo que se pretende es que las estudiantes se despojen de su cotidianidad y se permitan ser un artista a través de la enseñanza del arte.

El área de educación artística tiene como misión principal generar en los estudiantes una concepción del arte construida a partir de experiencias aplicables en el proceso de creación artística. En cada clase, las estudiantes exploran el dibujo a partir de los trazos y las líneas;

experimentan con pinturas a base de agua y mezclas de colores en soportes como el papel, la cartulina, el cartón o el lienzo. Todo se complementa de una manera particular en cada grado con las obras y movimientos artísticos más influyentes en la historia universal del arte.

Por otro lado, la asignación académica de Educación Artística se distribuye obedeciendo a las etapas de desarrollo de la población estudiantil, teniendo en cuenta sus necesidades particulares. A continuación, una tabla que describe la distribución y las competencias asignadas por grados académicos:

Tabla 1. Distribución de grados y competencias de la asignatura de Arte

OCEAN KIDS	
GRADO	COMPETENCIAS
Pre-Kínder (Niños y niñas entre los 4 y 5 años)	Desarrollar las habilidades motrices y de destreza aplicando pinturas líquidas al momento de usarlas, alternando la práctica de fortalecer el trazo con los lápices de colores.
Kínder (Niños y niñas entre los 5 a 6 años)	Profundizar en la técnica de aplicación de pinturas sobre un soporte plano, con una intención artística para perfeccionar su manejo y expresión al momento de realizar y explicar su obra.
CORALES - PRIMARIA	
Primero y segundo (niñas entre los 6 a 8 años)	Desarrollar con destreza sus habilidades motrices haciendo uso del trazo para hacer dibujos a partir de figuras geométricas.
Tercero y cuarto (Niñas entre los 8 a 10 años)	Realizar composiciones artísticas a partir del dibujo y la pintura.
Quinto y sexto (Niñas entre los 10 a 12 años)	Comprender que la historia del arte tiene un papel importante en la integración del conocimiento.
CORALES - BACHILLERATO	
Séptimo y octavo (Niñas entre los 12 a 13 años)	Definir el arte a partir de sus conocimientos sobre historia del arte.
Noveno y décimo (Niñas entre los 14 a 15 años)	Reconocer las características del arte moderno e identificarlas en obras representativas.

<p style="text-align: center;">Once y doce (Niñas entre los 16 a 18 años)</p>	<p>Analizar su postura ante el contexto histórico de las mujeres en el arte moderno y contemporáneo.</p>
--	--

Fuente: elaboración propia

Finalmente, es necesario mencionar que el colegio no cuenta con un *plan de estudio* de artes plásticas propiamente, y que esta es una asignatura que pertenece al área de educación artística junto a las asignaturas de Música y Danza. Por estas razones, la investigación se propone diseñar un plan de grado que contemple los contenidos establecidos por Ministerio de Educación Nacional y, sobre todo, a las necesidades contextuales de las estudiantes y el colegio a la luz de las actualizaciones del mundo del arte contemporáneo.

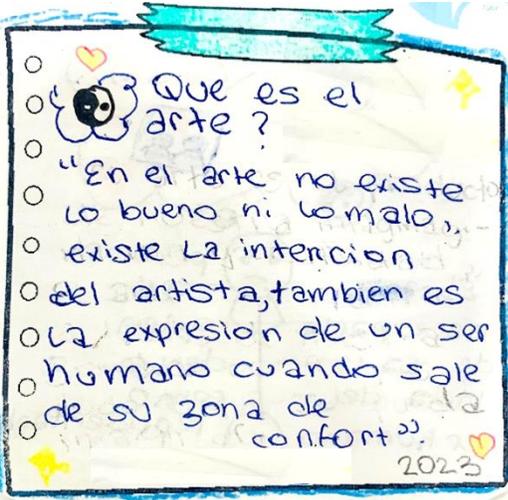
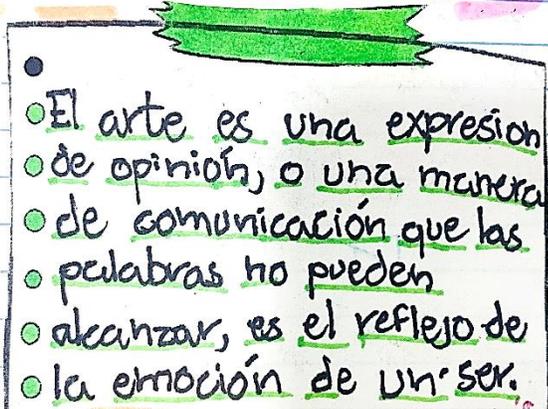
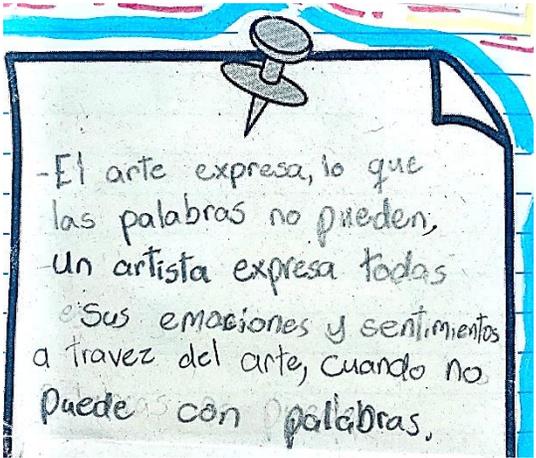
1.3.4. Fase diagnóstica: estudiantes de bachillerato del colegio Aspaen Corales, Barranquilla

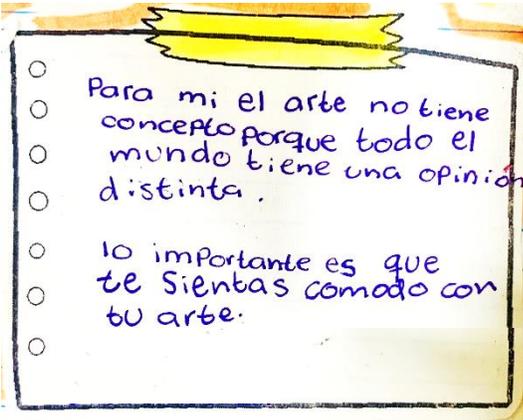
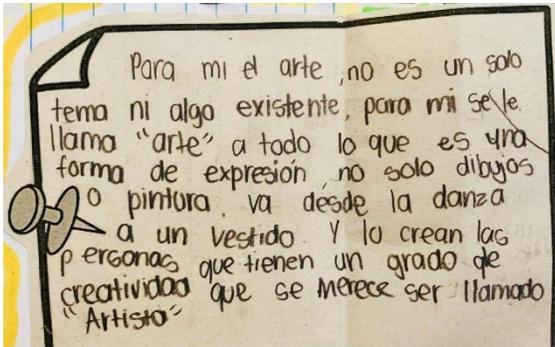
Esta fase diagnóstica de la investigación pretende tener en cuenta ciertos ejercicios previos realizados durante algunas de las clases, con el fin de tener un diagnóstico de la problemática a partir de observaciones en clases e interacciones individuales que se tienen con las estudiantes sobre sus procesos creativos.

En un ejercicio en clase llamado *El concepto de arte*, realizado en la primera clase del primer trimestre del año escolar del grado séptimo, se identificó la necesidad de que en la asignatura se concrete un concepto del arte desde sus experiencias individuales, logrando discernir que el arte es, al mismo tiempo, una forma de conocimiento y un compendio de técnicas aplicadas para la producción artística.

En la *Tabla 2*, se presenta un registro fotográfico de este ejercicio y un análisis preliminar sobre este, el cual inició trayendo a colación una cita del historiador de arte E. Gombrich que funcionaba como un interrogante inicial: ¿qué es el arte?

Tabla 2. Construcción del concepto de arte en clase con el grado de séptimo B

N°	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL CONCEPTO DE ARTE	ANÁLISIS PRELIMINAR
<p>Registro 1</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Se identifica la influencia de la cita del autor donde niega la existencia del arte y afirma la figura del artista como componente principal. - Su concepto del arte apunta al desarrollo de la expresión del ser humano, lo que es un claro indicativo que para la estudiante la enseñanza del arte es muy importante para su propio desarrollo integral.
<p>Registro 2</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Se puede identificar en su concepto que el arte debe tener una función comunicativa frente a las emociones de cada persona. - Se logra identificar que para esta estudiante el arte posee un estatus de rigor al decir que el arte es aquello que las palabras no pueden alcanzar.
<p>Registro 3</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Se identifica una noción del arte como una expresión de las emociones del artista. Sin embargo, no se refleja una intención de entender el arte como algo más que un catalizador de emociones.

<p>Registro 4</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Se identifica la influencia de la cita del autor. - Se identifica una intención de autonomía en su desarrollo artístico.
<p>Registro 5</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Se identifica una percepción del arte como un conocimiento y también la importancia de saber aplicar las técnicas. - Se evidencia que la estudiante se relaciona muy bien con el arte como medio de expresión personal y colectivo.

Fuente: elaboración propia

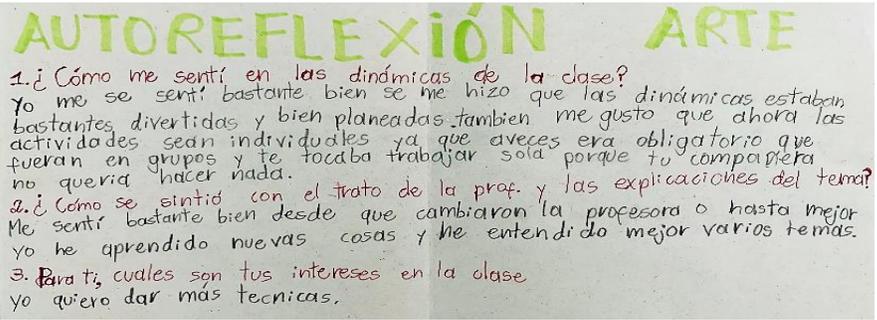
De lo anterior, se puede identificar varios desafíos y oportunidades en el ámbito pedagógico de la enseñanza de las artes plásticas en el colegio Aspaen. En general el ejercicio se logra desarrollar fluidamente en la clase, el referente bibliográfico utilizado como estrategia pedagógica funcionó en la medida que éste aportó a las estudiantes una buena apertura a la construcción, como se puede evidenciar en *el Registro 1*, donde la estudiante utiliza el recurso de la cita para tener una guía teórica que le permite construir su propio concepto de arte.

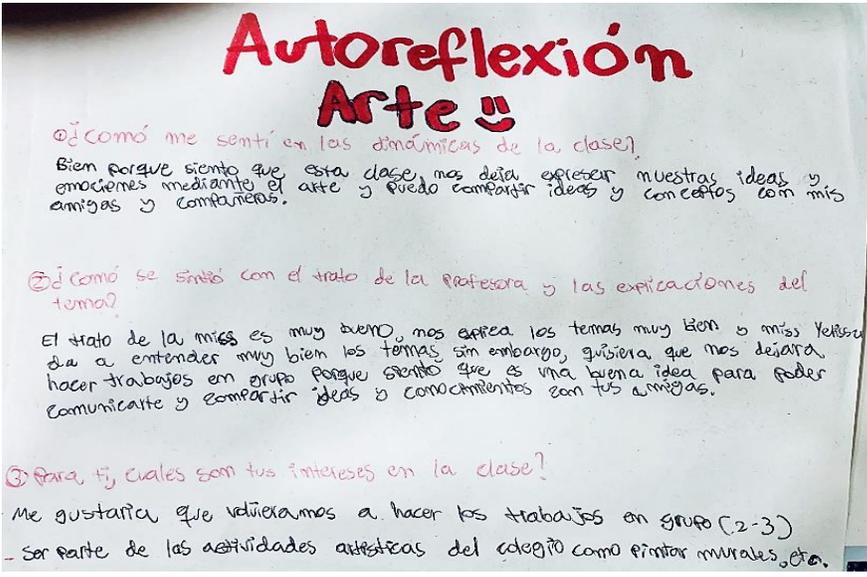
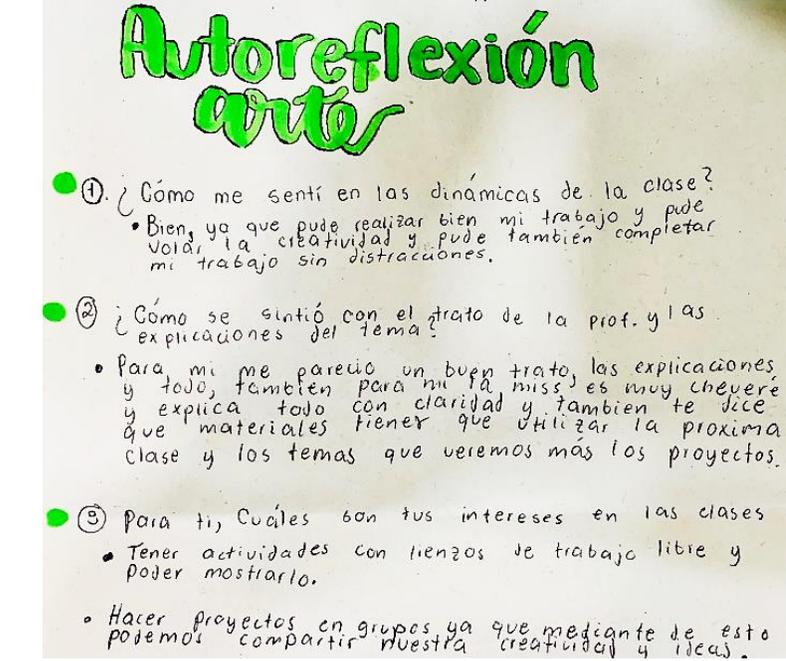
Ahora bien, se puede identificar que a las estudiantes les falta más consistencia teórica para llegar a desarrollar un aprendizaje del arte como un conocimiento. Esto es un claro punto de mejora que se desarrollará dentro de esta investigación, implementando estrategias pedagógicas que apunten a una visión más amplia del arte. En el caso del *Registro 2*, la estudiante expresa la noción según la cual el arte es un instrumento esencialmente comunicativo,

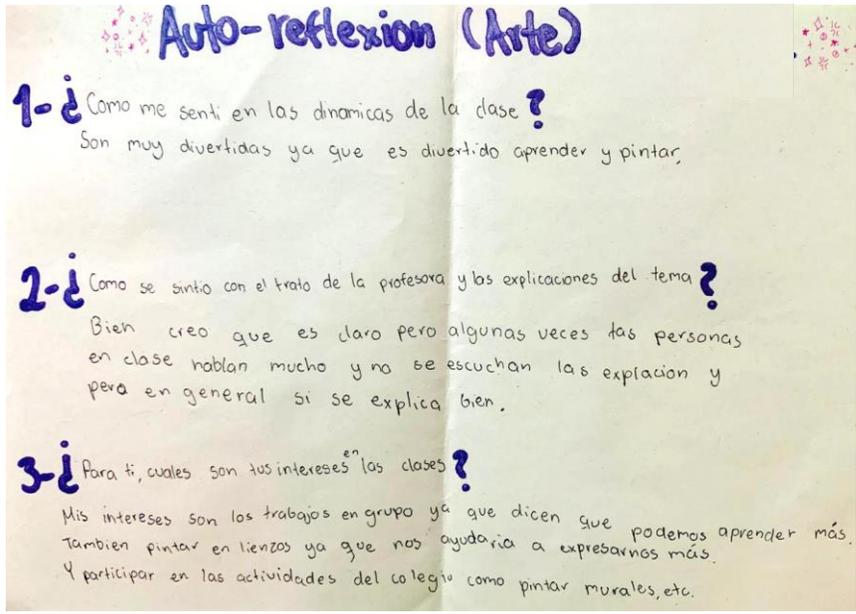
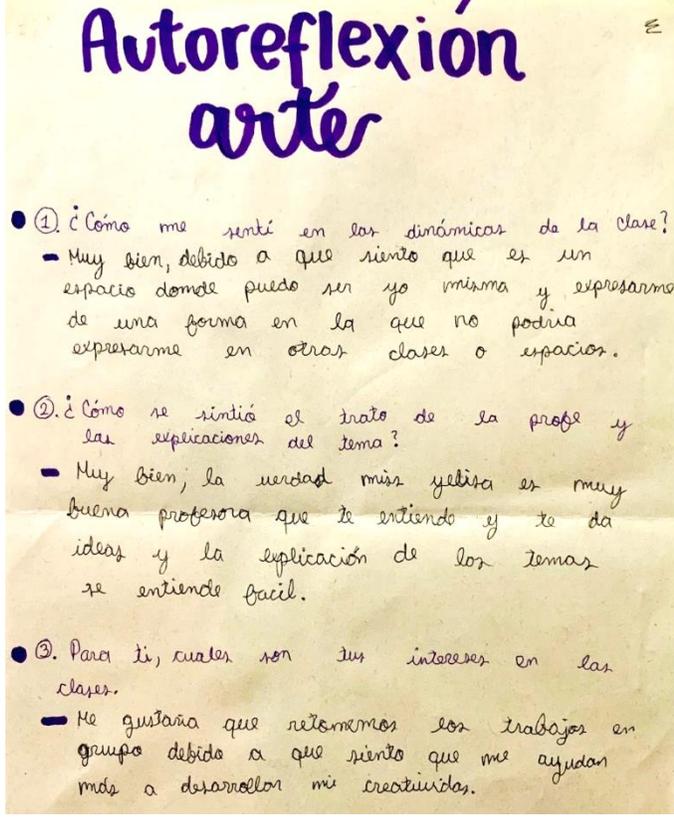
demostrando un aspecto a veces soslayable del mismo: que el arte, como señala Rancière (2006; 2019), es la reconfiguración del sentido común, creando nuevas formas de experiencia y nuevas posibilidades de entendernos en comunidad. En el caso del *registro3*, se puede advertir la idea del arte como una expresión de las emociones del artista, haciendo perceptible, desde la visión del estudiante, los temas más profundos en torno a la creación artística como aspecto que se puede desarrollar en las clases con temáticas y estrategias pedagógicas que apunten a un mejor entendimiento y reflexión del arte como un medio que inspira a la creación. En el caso del *registro 4* se evidencia por una parte autonomía en sus procesos de aprendizaje del arte y una visión de las pequeñas esferas del mundo del arte cuando la estudiante menciona que cada persona tiene una idea distinta de lo que puede ser el arte. Finalmente, en el *registro 5*, se puede inferir que la estudiante logra equilibrar en su concepto de arte, la idea entre la importancia del arte como una forma de conocimiento y el uso de las técnicas como un medio de producir arte.

Durante una de las clases del segundo trimestre escolar, se trabajó en un *ejercicio de autorreflexión* sobre los procesos de aprendizajes aplicados en las clases anteriores. Este ejercicio constó de tres preguntas: 1) ¿cómo se sintió con las dinámicas de la clase? 2) ¿cómo se sintió con el trato de la profesora y la explicación de temas? 3) ¿cuáles son tus intereses para las clases?

Tabla 3. Ejercicio de autorreflexión, de las estudiantes de séptimo A, sobre la asignatura de artes plásticas, del colegio Aspaen Corales

N°	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA AUTORREFLEXIÓN
<p>Registro</p> <p>6</p>	 <p>AUTOREFLEXIÓN ARTE</p> <p>1. ¿Cómo me sentí en las dinámicas de la clase? Yo me sentí bastante bien se me hizo que las dinámicas estaban bastante divertidas y bien planeadas también me gusto que ahora las actividades sean individuales ya que a veces era obligatorio que fueran en grupos y te tocaba trabajar sola porque tu compañera no quería hacer nada.</p> <p>2. ¿Cómo se sintió con el trato de la prof. y las explicaciones del tema? Me sentí bastante bien desde que cambiaron la profesora o hasta mejor yo he aprendido nuevas cosas y he entendido mejor varios temas.</p> <p>3. Para ti, cuáles son tus intereses en la clase. Yo quiero dar más técnicas.</p>

<p>Registro</p> <p>7</p>	 <p>Autoreflexión Arte ☺</p> <p>① ¿Cómo me sentí en las dinámicas de la clase? Bien porque siento que esta clase nos deja expresar nuestras ideas y emociones mediante el arte y puedo compartir ideas y conceptos con mis amigos y compañeros.</p> <p>② ¿Cómo se sintió con el trato de la profesora y las explicaciones del tema? El trato de la miss es muy bueno, nos explica los temas muy bien o más y ayuda a entender muy bien los temas sin embargo, quisiera que nos dejara hacer trabajos en grupo porque siento que es una buena idea para poder comunicarte y compartir ideas y conocimientos con tus amigos.</p> <p>③ Para ti, cuáles son tus intereses en la clase? Me gustaría que volviéramos a hacer los trabajos en grupo (2-3) ser parte de las actividades artísticas del colegio como pintar murales, etc.</p>
<p>Registro</p> <p>8</p>	 <p>Autoreflexión arte</p> <p>① ¿Cómo me sentí en las dinámicas de la clase? • Bien, ya que pude realizar bien mi trabajo y pude volar la creatividad y pude también completar mi trabajo sin distracciones.</p> <p>② ¿Cómo se sintió con el trato de la prof. y las explicaciones del tema? • Para mí me pareció un buen trato, las explicaciones y todo, también para mí la miss es muy chevere y explica todo con claridad y también te dice que materiales tener que utilizar la próxima clase y los temas que veremos más los proyectos.</p> <p>③ Para ti, cuáles son tus intereses en las clases • Tener actividades con lienzos de trabajo libre y poder mostrarlo. • Hacer proyectos en grupos ya que mediante de esto podemos compartir nuestra creatividad y ideas.</p>

<p>Registro</p> <p>9</p>	 <p>Auto-reflexion (Arte)</p> <p>1-¿ Como me senti en las dinamicas de la clase? Son muy divertidas ya que es divertido aprender y pintar.</p> <p>2-¿ Como se sintio con el trato de la profesora y los explicaciones del tema? Bien creo que es claro pero algunas veces las personas en clase hablan mucho y no se escuchan las explicacion y pero en general si se explica bien.</p> <p>3-¿ Para ti, cuales son tus intereses en las clases? Mis intereses son los trabajos en grupo ya que dicen que podemos aprender más. Tambien pintar en lienzos ya que nos ayudaria a expresarnos más. Y participar en las actividades del colegio como pintar murales, etc.</p>
<p>Registro</p> <p>10</p>	 <p>Autoreflexión arte</p> <p>①. ¿Cómo me sentí en las dinámicas de la clase? - Muy bien, debido a que siento que es un espacio donde puedo ser yo misma y expresarme de una forma en la que no podría expresarme en otras clases o espacios.</p> <p>②. ¿Cómo se sintió el trato de la profe y las explicaciones del tema? - Muy bien, la verdad mis yelitas es muy buena profesora que te entiende y te da ideas y la explicación de los temas se entiende fácil.</p> <p>③. Para ti, cuales son tus intereses en las clases. - Me gustaria que retomemos los trabajos en grupo debido a que siento que me ayudan más a desarrollar mi creatividad.</p>

Fuente: elaboración propia

En este ejercicio de autorreflexión, las estudiantes expresan su situación en cuanto a cómo se sintieron en las clases durante todo el primer trimestre, con la responsabilidad de ser honestas y tener más autonomía en la ejecución de los temas.

Este ejercicio, sin embargo, permitió evidenciar una *antinomia pedagógica* muy común en la enseñanza de las artes plásticas. Como señala Runge Peña, las antinomias pedagógicas son tensiones que surgen en la praxis educativa del docente:

Los docentes se mueven [...] en campos de tensión escolares y se confrontan permanentemente con la difícil tarea de tener que decidir de manera situada (casuística) sobre cómo actuar –en donde no actuar es ya una decisión o actuación–. Por un lado, entonces, tienen que, de manera situada, estar en condiciones de comprender y decidir sobre casos –sujetos– particulares y asumiendo, de otro lado, una actitud comprensiva –interpretativa– basada en saberes orientadores de la acción. (2019, p. 38).

Se identificó, entonces, que, para las estudiantes en la enseñanza del arte, más específicamente las artes plásticas, lo más importante es la ejecución de diversas técnicas; una clase de “dibujo” que se ve como una asignatura que aporta poco a la vida escolar. Sin embargo, las artes plásticas transgreden el límite tradicional del arte visto como una mera forma técnica. De hecho, de lo que se trata es concebir una noción abierta de arte; una noción que parta sobre la idea de que éste es una forma de conocimiento que entabla una relación estrecha con el aprendizaje de las técnicas de creación artísticas. Desde esta perspectiva, la asignatura de Educación Artística desarrolla todo el potencial virtualmente disponible en el estudiante, aportándole elementos críticos e intelectuales, estimulando sus procesos de reflexión a partir de *conceptos* que lo llevan a la creación de una obra. Esto puede ser un desafío constante en la educación artística.

Esto se puede identificar en el ejercicio de autorreflexión llevado a cabo por las estudiantes. En la *Tabla 3*, el *registro 6* muestra a una de las estudiantes solicitar ver más técnicas en respuesta a la pregunta sobre sus intereses en la asignatura. No obstante, el *registro 7* muestra, al mismo tiempo, que la clase guiada bajo los estándares del arte como una epistemología, como una forma de conocimiento que enriquece el ser de la persona (como creían

los humanistas del renacimiento), aporta beneficios palpables en el estudiante y en la expansión de las dimensiones mismas del aprendizaje de arte: “siento que esta clase nos deja expresar nuestras ideas y emociones mediante el arte, y puedo compartir ideas y conceptos con mis amigas y compañeras” (Tabla 3, registro 8). En el caso del *registro 9*, se observa que la estudiante se preocupa por experimentar el arte no solo dentro del salón de clases si no también expandirlo a otros espacios del colegio, que permitan el desarrollo de la expresión artística y la reflexión. Por otra parte, en el *registro 10*, se refiere a las clases de arte como un espacio para el libre desarrollo de la personalidad, aclarando que es en este tipo de espacios y no en otros, en donde el arte es un campo que permite este tipo de reflexión.

Otro aspecto positivo que se resalta en los *registros 7, 8, 9 y 10* es la petición de compartir más trabajos en grupo durante las clases, ya que puede existir la oportunidad de mejorar la experiencia de aprendizaje en colectivo. El sentido de compañerismo puede conllevar a mejorar los procesos pedagógicos en torno a la educación artística, específicamente en aportar un equilibrio entre la aplicación de técnicas para construir una obra de arte con un criterio conceptual para discutir en un equipo de trabajo.

Es entonces que la investigación se plantea, como un producto de esta, la creación de un *plan de estudio actualizado* que permita reunir ambas dimensiones en una estructura curricular: por un lado, el énfasis del arte como una forma de conocimiento que va, por otro lado, de la mano del aprendizaje de las técnicas artísticas.

1.4. Formulación del problema

Así surge una pregunta problema que direccionará esta investigación: *¿Cómo se puede mejorar la enseñanza de la asignatura de Artes Plásticas como una forma de conocimiento en el colegio Aspaen Corales, Barranquilla?*

2. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación pretende estudiar, desde un contexto educativo, cómo se puede mejorar la enseñanza de las artes plásticas en la asignatura de Educación Artística, partiendo de la idea del arte como un conocimiento que orienta una producción plástica. Así, la investigación se propone el diseño y desarrollo de un plan de grado de la asignatura de artes plásticas del colegio Aspaen Corales.

Esta idea, a la vez teórica y práctica, surge de la experiencia cotidiana del ejercicio docente. A menudo, se enseña el arte desde una programación curricular, obedeciendo a recetas técnicas que deben transmitirse a los estudiantes. Sin embargo, es necesario un cuestionamiento en la práctica docente: al momento de generar una reflexión *epistemológica* en las estudiantes sobre qué es el arte, la mayoría de ellas parecen no concebir que el arte sea genuinamente una forma de conocimiento. Dentro del contexto educativo colombiano, la enseñanza del arte parece primar su etapa plástica. Los estudiantes ven las asignaturas artísticas como un hobby y no como un conocimiento directo sobre qué es el arte, cómo funciona y cuál debe ser su orientación en una sociedad. La ausencia de reflexión crítica sobre el arte y el desconocimiento sobre las oportunidades que genera en una formación integral de un estudiante es, de alguna forma, lo que intenta mejorar esta investigación.

Esta investigación reflexiona, a partir de un estudio de caso, un grupo de estudiantes entre los grados de séptimo a once en el colegio Aspaen Corales, cómo debe ser la enseñanza del arte y cómo se acopla a las orientaciones curriculares del MEN acerca de la educación artística en Colombia. Así, la investigación se preocupa por robustecer los mecanismos de enseñanza del arte, que es, como advierte la investigación, una forma de conocimiento que interpela a los estudiantes desde sus experiencias intersubjetivas y sociales.

Por otra parte, esta investigación aporta al colegio Aspaen Corales la revisión y mejoramiento de su programa de artes plásticas con un plan de estudio ajustado a los intereses de su modelo pedagógico, y busca incentivar, sobre todo, a sus estudiantes, pues la investigación científica debe impactar no solo a las transformaciones curriculares y al perfeccionamiento

institucional de los recursos educativos disponibles, sino también operar cambios y transformaciones en donde se han detectado dificultades.

Por último, la investigación intenta aportar incentivos de discusión sobre las intrínsecas relaciones entre arte y sociedad, y sobre la función alentadora del arte en un país como Colombia, atravesado por distintas lógicas de violencia. Por consiguiente, la investigación se propone a ser un instrumento crítico y un recurso académico para la Universidad de la Sabana.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Interpretar cómo se puede mejorar la enseñanza de la asignatura de Artes Plásticas como una forma de conocimiento en el colegio Aspaen Corales, Barranquilla.

3.2. Objetivos específicos

- I. Revisar las orientaciones curriculares que regulan la enseñanza de las artes plásticas en Colombia.
- II. Reflexionar sobre la enseñanza del arte como una forma de conocimiento a través de la recolección de datos de un grupo de estudiantes entre los grados de séptimo a once en el colegio Aspaen Corales Barranquilla.
- III. Desarrollar un plan de estudio actualizado de la asignatura de Educación artística, que responda a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas como una forma de conocimiento, en el colegio Aspaen Corales Barranquilla.

4. MARCO TEÓRICO

“Cada obra de arte nos suministra una forma, paradigma o modelo para saber algo: una epistemología”

Susan Sontag, Estética del silencio.

Pensar en la enseñanza del arte es pensar en el lenguaje visual de las artes, esto puede verse como una implicación de replantearse el aula de clase en el pensamiento docente como una experiencia estética que pueda permitir al estudiante desarrollarse dentro su propio mundo del arte y del que le rodea. Precisamente, esta investigación se preocupa por mejorar los procesos educativos en la asignatura de artes plásticas del estudiantado, reflexionando desde la propia práctica docente.

Según, Acaso, María (2017). Lo que los profesionales que nos dedicamos a la educación debemos aprender de las artes tiene que ver con cuatro elementos clave: un tipo de pensamiento diferente al pensamiento lógico, que visualizaremos bajo la etiqueta general de pensamiento divergente; un tipo de experiencia estética basada en el placer; una reconcepción del estatus de la pedagogía para empezar a entenderla como una producción cultural, y una forma de trabajo donde lo proyectual y lo cooperativo trascienden el simulacro pedagógico. (p. 32)

Lo que se pretende indicar de lo anterior, es que sería empezar a entender y aprender la enseñanza de la educación artística como un medio de reflexión propio y cooperativo del contexto, invitando también a defender el carácter intelectual de la practica educativa, pero sobre todo de aquellas asignaturas que se ven afectadas por un efecto de interpretación errónea que pone en duda la naturaleza de su complejidad. La autora, señala en su texto *Art Thinking: cómo el arte puede transformar la educación (2017)*, es una propuesta a ver la educación artística desde los actos simples que pueden ser socialmente transformadores, como el llevar una sandía a clases y propiciar cambios como el volver a pensar en la escuela.

La investigación, para lograr sus objetivos, tomará como marco teórico tres conceptos claves que permitirán, en primer lugar, forjar un discurso crítico para pensar el arte como una forma de conocimiento que va de la mano con su aspecto técnico, y, en segundo lugar, tomar estos conceptos como indicadores de la obtención de datos primarios: (i) el arte como forma de conocimiento o como *epistemología*; (ii) la *tecnificación* del arte; y (iii) el *mundo del arte*.

4.1. El arte como epistemología

El arte es una idea compleja desde su propia naturaleza. Enseñarlo es aún más complejo. Si cada uno define el arte desde su propia existencia, eso podría ayudar a la idea de que el arte es un fenómeno interpretado e interpretable permanentemente, sobre todo en escenarios educativos como las aulas de clase.

El arte como fenómeno estético es una idea que, aproximadamente, data del siglo XVIII, refiriéndose al concepto de *Bellas Artes*, el cual intentaba diferenciar estas disciplinas de otras (Gombrich, 1997). Actualmente el concepto de arte es maleable y depende de su actor principal: el artista. De hecho, como advierte Gombrich, sin la figura del artista no habría obra de arte. El arte funciona de muchas maneras y su interpretación es múltiple y válida según el intérprete.

La enseñanza del arte como una vivencia individual (es decir, entre el espectador y la obra) conduce a un proceso de experimentación que implica explorar diferentes materiales y transformarlos en productos con fines artísticos. “La pintura es un arte, y el arte, en su aspecto global, *no es una creación inútil de objetos* que se deshacen en el vacío sino una fuerza útil que sirve al desarrollo y a la sensibilización del alma humana”, dice Kandinsky (2018, p. 124).

Defender la creación de una obra (llámese pintura, dibujo o cualquier expresión del que ejecuta la acción) siempre será algo imprescindible para aquel que hace arte y, en este caso específico, para aquel que enseña arte. En la figura del docente recae que dicho proceso se lleve de una forma digna y responsable; que su estudiante sea consciente que cualquier expresión del arte lleva consigo una reflexión profunda e interna que responde a sus deseos. Si se tiene un contexto general desde diferentes campos de estudios, el arte adquiere diferentes definiciones. Es así que el profesor que enseña arte debe estimular, en la experiencia de la clase, a que sus

estudiantes definan el arte para sí mismos y lo que pudiera ser si es interpretado por otras fuentes.

Desde la antropología, el arte es un sistema de símbolos en el que se expresa la cultura humana (Geertz, 2003). Para la filosofía, el arte es una postura *disensual* de la actividad humana: opera “rupturas de una relación [...] entre un mundo visible, un modo de afección, un régimen de interpretación y espacio de posibilidades” (Rancière, 2010, p. 69). Desde el componente pedagógico, basta con recordar que en la antigüedad el arte tenía una importancia decisiva en la formación del espíritu de los ciudadanos. Aristóteles, en la *Poética*, decía que la representación dramática debía conjurar sentimientos peligrosos, y a este proceso lo llamó *catarsis*. Todo esto apunta a que el proceso de aprendizaje del arte va más allá de sus definiciones manuales. El arte es y puede ser un instrumento de aprendizaje esencial en la formación integral del ser humano. Como señala correctamente Sontag, “cada obra de arte nos suministra una forma, paradigma o modelo para saber algo: una epistemología” (Sontag, 2014, p. 47).

4.2. La tecnificación del arte

Esto quiere decir que, al lado de las demás disciplinas, el arte es también una forma de conocimiento. Enseñar las artes plásticas como asignatura es un proceso de conocimiento que parte desde adentro hacia afuera, que no es meramente técnico si no que tiene un propósito que trasciende a la forma plástica. L´Ecuyer (2012) apunta a que, precisamente, algunos “educadores mecanicistas” se empeñan en invertir esta fórmula (un conocimiento objetual, desde afuera hacia adentro), impidiendo mecanismos cruciales como la introspección y la reflexión, que son claves en los procesos de enseñanza artística. Este proceso mecanicista fue advertido por Walter Benjamin en su ensayo *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica* (2019), afirmando que en el capitalismo (que coincide con la industrialización de la producción) la obra de arte pierde su *aura* y es desmitificada, perdiendo su singularidad trascendental y convirtiéndose en una mercancía más. El arte, así, pierde su autenticidad y su concepción como el encuentro con algo irreplicable y único, capaz de alterar el sentido de la realidad, esto es, la forma en como *conocemos* las cosas.

Lo anterior, por supuesto, tiene que ver con el desequilibrio que existe entre las dos facetas de la enseñanza del arte: el concepto y la técnica, el contenido y la forma. Para la investigación es fundamental entonces encontrar un equilibrio pedagógico que permita empalmar ambas esferas del arte, el arte como una forma de conocimiento que se apoya en la innovación de técnicas o herramientas que lo definen permanentemente. Como apunta la Dirección de Educación Artística de Argentina (2016), estas facetas no son excluyentes, sino que se traslapan constantemente, generando una dialéctica entre ambas. Este contacto, de hecho, es lo que posibilitó que el arte ya no fuera vista como una disciplina *accessoria* sin relación con la realidad, sino que un campo del saber *auténtico* que hace parte del crecimiento y construcción del ser.

4.3. El mundo del arte

El concepto de “mundos del arte” (*art worlds*) de Howard Becker (2008), el sociólogo norteamericano, es relevante para la investigación ya que este permite pensar el arte no como un producto individual producido en aislamiento por el artista, sino que es, en realidad, un producto social que es el resultado de la colaboración entre diversos actores y la interacción de varias actividades. Así, esta noción social del arte nos permite comprender cómo se construye socioculturalmente el imaginario del arte, su definición, su función y las características dotadas por las personas y por la sociedad.

Las convenciones usualmente asignadas al arte se convierten, para Becker, en una construcción colectiva que obedecen a reglas sociológicas tácitas. Estas convenciones abarcan desde técnicas artísticas hasta normas de comportamiento y expectativas profesionales. Así, la cuestión del porqué el arte es visto desde las estudiantes —y generalmente, desde el ámbito de la educación escolar— obedece a una clara *división social del trabajo artístico* (Bourdieu, 2010; Becker, 2006) en el cual los aspectos técnicos del arte son más visibles y más fácilmente enseñables que los aspectos conceptuales o filosóficos. Las técnicas pueden enseñarse, mostrarse y evaluarse de manera tangible, mientras que el arte como forma de conocimiento puede ser más abstracto y menos accesible, restringiendo el espectro de posibilidades y el acceso

a la percepción estética. Bourdieu, por ejemplo, hallaba que una parte importante de los espectadores del arte (especialmente de clase obrera) somatizaba como vergüenza la poca receptibilidad que sentían al abordar una obra de arte y afirmaba que esta vergüenza se debía a que, en el campo social, ciertas personas no tienen acceso a los *instrumentos de percepción estéticos* necesarios para leer e interpretar una obra de arte.

Por estas razones, se vuelve necesario para la investigación reconstruir las convenciones sociales y normas educativas institucionalizadas que, concretizadas en las estudiantes como *habitus* (Bourdieu, 2010) o elementos del mundo del arte (Becker, 2008), hacen que el arte solo sea percibido desde el dominio técnico, reforzando la idea de que el arte es la dominación de una maestría técnica y dejando de lado la dimensión cognoscitiva y epistemológica. Otro aspecto del concepto de Becker es que permite conocer cómo el rol de ciertos educadores y divulgadores de arte presentan el arte al público, simplificando su complejidad, priorizando aspectos técnicos.

5. MARCO METODOLÓGICO

Esta investigación se insertará claramente en el *paradigma cualitativo*. Históricamente, este paradigma se opone al paradigma cuantitativo, en tanto que éste se encarga de la recopilación del dato en bruto (fuentes estadísticas, índices, diagramación de datos, etc.), es decir de la cuantificación y la mensurabilidad del dato en cuanto a número y aquél se encarga de la cualidad o el “significado” del mismo. Bruhn Jensen dice lo siguiente, a propósito de lo anterior:

[...] los estudios [del paradigma cualitativo] se enfocan en el significado, a la vez como un objeto de estudio y como un concepto explicativo. Los seres humanos interpretan cada vez más su vida, así como los sucesos extraordinarios que experimentan, a través de las tecnologías de la comunicación como algo inherentemente significativo. Los investigadores, a su vez, interpretan las interpretaciones que los individuos y los grupos sociales tienen de sí mismos y sus comunicaciones. (2014: 386)

Esto nos permitirá, a través del enfoque y los instrumentos de investigación, realizar interpretaciones y descripciones sobre los datos recogidos de la población estudiada. La muestra poblacional, en este caso, son *un grupo de estudiantes entre los grados de séptimo a once en el colegio Aspaen Corales*.

La escogencia de esta muestra se realiza a través de lo que los metodólogos llaman *muestreo no probabilístico por conveniencia*, que es una técnica para crear muestras de acuerdo con la facilidad de acceso. Asimismo, se recurrirá a la bibliografía disponible como una fuente secundaria.

5.1. Enfoque de investigación

Esta propuesta de investigación se enmarca en el enfoque *investigación-acción*, que se define “como un término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social” (Latorre, 2005, p. 23). Al ser una práctica con múltiples formas de acogerla, la investigación-acción está diseñada para que el profesorado pueda identificar obstrucciones en su práctica dentro del salón de clases y pueda generar una reflexión

que conduzca a una mejora de su metodología. Latorre (2005) propone como método una constante observación en el aula de clases para que se pueda dar un proceso de autorreflexión de la práctica docente.

La observación recae sobre la acción, ésta se controla y registra a través de la observación y nos permite ver qué está ocurriendo. La investigación-acción prevé una mejora de la práctica profesional. Los datos recogidos en la observación nos permiten identificar evidencias o pruebas para comprender si la mejora ha tenido lugar o no. (Latorre, 2005, p. 48)

Para verificar si la mejora ha tenido lugar o no, Latorre propone cuatro fases en la investigación-acción: (i) planificar, (ii) actuar, (iii) observar y (iv) reflexionar, las cuales permiten una mejora en la práctica docente revaluando constantemente las formas de abordar el problema de investigación. Estas fases proporcionan una flexibilidad en la ejecución del plan de acción diseñado y ejecutado, permitiendo retrotraerse o sortear obstáculos que aparecen en el proceso de investigación,

Recopilar esta serie de datos que surgen en la observación, se pueden llevar de diferentes maneras. Así, las observaciones serán registradas en dos instrumentos de investigación de corte cualitativo: diarios de campo, donde se recogerán la experiencia “en caliente” (lo que Geertz llama *descripción densa* [2003]), y grupo focales, los cuales permitirán realizar entrevistas colectivas abiertas yendo a temas precisos para la investigación.

5.2. Instrumentos de investigación

Para llevar a feliz término la recolección de información de primera mano, la investigación contará con los siguientes instrumentos de investigación.

5.2.1. Diario de campo

En primer lugar, la investigación contará con un *diario de campo* (véase Anexo 1), que consiste en el registro o anotaciones de observaciones, reflexiones, datos y cualquier otro tipo de información relevante sobre una experiencia específica. Esta herramienta es esencial para

observar procesos de enseñanza, pues los maestros o profesores pueden usar diarios de campo para registrar el progreso de los estudiantes o sus propias reflexiones pedagógicas. Este instrumento también proporciona un *plan de seguimiento* que asegure la reflexión continúa y transversal durante la investigación.

5.2.2. Grupo focal

En segundo lugar, la investigación aplicará un *grupo focal* (véase Anexo 2), también llamada *entrevista en grupo*, que consiste en una técnica de investigación donde se reúne a un pequeño número de participantes, generalmente entre seis y doce personas, que comparten características demográficas, experiencias o intereses comunes relevantes para el tema de estudio. En el caso de la investigación, el autor dirigirá y grabará la sesión, planteando preguntas abiertas para estimular la conversación y permitir que los participantes expresen sus puntos de vista libremente. El número de grupo focales a aplicar, dada la naturaleza no probabilística de la investigación, será entre 3 a 5 ejercicios, con un grupo de entre 6 a 10 estudiantes.

5.3. Protocolo de investigación

Finalmente, el protocolo de esta investigación consta de tres fases: una etapa de descripción, una fase de interpretación y una fase de elaboración.

La primera establece el núcleo problemático o la problematización de la investigación, es decir, la *contextualización*. La segunda consiste en el proceso de interpretación de los datos recogidos y las fuentes documentales. Aquí recurrimos a la anterior fase, sistematizando y teorizando las descripciones previamente establecidas desde el enfoque de investigación y el marco teórico escogidos. Por último, la fase de elaboración, o fase *construcción teórica global*, comprende la elaboración de aquel momento donde limamos asperezas, obstáculos teóricos (¿qué autores utilicé?), rigurosidad semántica (¿qué puedo decir certeramente?), limitaciones metodológicas (¿hasta dónde me es posible llegar?), entre otras. Es la fase más sustancial, pues es donde radica la producción original del autor, y es donde se desprende las ramificaciones naturales del trabajo, a saber, artículos sobre ciertos temas tratados, ensayos, ponencias, etc.

5.4. Variables de investigación

Este apartado explica las variables de investigación consideradas para proporcionar un plan claro para la evaluación de los resultados obtenidos en las actividades y en los instrumentos de investigación, destacando los indicadores para medir el éxito. Estas variables van de la mano de los conceptos teóricos que sustentan la investigación, y que sirven para analizar los datos que se recolectarán y la construcción del plan de estudio.

- i. **Mundo del arte:** este indicador permitirá la medición cualitativa de la construcción sociocultural del arte, partiendo de las concepciones de las estudiantes (grupo focal) y las observaciones en clases (diario de campo)
- ii. ***El arte como epistemología y tecnificación:*** Este indicador permitirá averiguar la concepción que tienen las estudiantes sobre ambas facetas del arte (como forma de conocimiento y como técnica).
- iii. **El arte como medio de aprendizaje:** Este indicador mostrará las mejores estrategias pedagógicas aplicadas dentro del aula de clase que apunten a un plan de grado adecuado al contexto educativo del colegio Aspaen Corales.

6. PLAN DE ACCIÓN

Duración y descripción de las acciones a realizar por mes	EJECUCIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA DE ARTES PLÁSTICAS 2024-2																															
	Agosto 2024				Septiembre 2024				Octubre 2024				Noviembre 2024				Diciembre 2024				Enero 2025				Febrero 2025							
	SEMANAS																															
DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Observación en diario de campo: llenar formato de diario de campo según lo necesario.	x	x	X	x	X																											
Recolección de información con grupo focal: seleccionar y convocar a varios grupos para llenar formato de entrevistas a grupos focales.									x	X	x	x																				
Proceso de transcripción de información de los instrumentos de investigación									X	X	x	x																				
Sistematización y análisis de la información													X	X	X	x	x	x	x	x	x											
Proyecto de investigación: redactar capítulos, elaboración del plan de estudio y redacción de las conclusiones																									x	x	x	x	x	x	x	x

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acaso, María, & Clara Megías. (2017). *Art Thinking: cómo el arte puede transformar la educación*. Paidós Educación.
- Aristóteles. (2018). *Poética* (trad. Alicia Villar Lecumberri). Alianza Editorial.
- Aspaen. (s.f). Proyecto educativo [documento inédito]. <https://aspaen.edu.co/proyecto-educativo/>.
- Bourdieu, P. (2013). *El sentido social del gusto: elementos para una sociología de la cultura*. Siglo XXI.
- Beltrán, Z. P. S. (2015). Antecedentes de la educación artística plástica visual en Colombia: revisión de revistas científicas 2004-2014. *Lenguaje, cultura e Investigación: problemas emergentes en educación*, 105-129.
- Cervetto, R. (10 de marzo de 2022). El arte como forma de conocimiento. Procesos de participación y reflexión activa en las obras de Lea Lublin y Cecilia Vicuña. En *La Escuela*. <https://laescuela.art/es/campus/library/mappings/el-arte-como-forma-de-conocimiento-renata-cervetto>
- Dirección de Educación Artística de Buenos Aires. (2016). *El arte como conocimiento. Evolución histórica: de disciplina accesoria a auténtico campo del saber*.
- Fernández Troiano, G. (2010). Tres posibles sentidos del arte en la escuela. *Revista Iberoamericana De Educación*, 52, 23-41.
- García-Huidobro Munita, R. (2018). Artistas-docentes que aprenden a enseñar. Abrir espacios pedagógicos y transgredir dualidades. *Innovación Educativa*, Vol.18, No. 77, pp. 39-56.
- Gutiérrez, M. R., & Fernández, S. (2018). Artistas en el aula: estudio de un caso sobre trabajo colaborativo en el ámbito de las artes plásticas y visuales. *Arte, individuo y sociedad*, 30(2), 361-374.
- Geertz, C. (2003). *La interpretación de la cultura*. Gedisa.
- Gombrich, E. (1999). *Historia del arte*. Phaidon.

- Kandinsky, V. (2018). *De lo espiritual en el arte*. Paidós.
- Latorre, A. (2004). *La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa*. Graó.
- L'Ecuyer, C. (2012). 36ª ed. *Educación en el Asombro*. Plataforma.
- MEN (2019). Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media.
- Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*. Manantial.
- (2019). La política de la literatura. *En Disenso. Ensayos sobre estética y política*, pp. 195-214. Fondo de Cultura Económica.
- Runge, A. K. (2019). Paradojas y antinomias del actuar pedagógico profesional docente. En *Cuadernos de investigación en educación (Volumen 3)*, pp. 17-46.
- Sontag, S. (2014). Estética del silencio. En *Estilos radicales*, pp. 13-50. Debolsillo.
- Valecilla, M., & del Carmen, M. (2020). Interculturalidad como eje de formación en educación artística.

8. ANEXOS

8.1. Anexo1: formato diario de campo

Docente: Yelisa De Alba

Diario de Campo N°			Fecha:		Lugar:		
En clase		En club de arte		En electiva de arte		En equipo docente	
DESCRIPCIÓN GRUPO FOCAL:							
VARIABLES OBSERVADAS				ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN			

8.2. Anexo 2: formato de grupo focal

Docente: Yelisa De Alba

Grupo focal N°:	Fecha:	Lugar:
DESCRIPCIÓN DE LOS INFORMANTES		
PARADIGMA	VARIABLES DE INVESTIGACIÓN	PREGUNTAS
CUALITATIVO	El mundo del arte: contexto sociocultural	1. ¿Has visitado o te gustaría visitar un museo?
		2. ¿Cuál consideras tú qué es el papel del arte en la sociedad?
	El arte como conocimiento	3. ¿Cuál es tu perspectiva sobre cómo se construye el conocimiento en el arte, y cómo cree que se diferencia del conocimiento en otras disciplinas?
		4. ¿Qué opinión tienes de la obra La Monalisa de Leonardo Da Vinci?
	El arte como medio de aprendizaje	5. ¿Cómo impacta a tu proceso creativo personal el aprender arte en tu colegio?
		6. ¿Qué métodos consideras que pueden fomentar una comprensión profunda y crítica del arte en las clases?