

**LA EDUCACIÓN POR EL ARTE, UNA ESTRATEGIA METODOLOGICA QUE
CONTRIBUYE A LA PROYECCIÓN PERSONAL Y SOCIAL DE LOS
ESTUDIANTES DEL GRADO 10° DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL
ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TESALIA.**

**CAROLINA LÓPEZ CERÓN
2002103200
SERGIO ANDRES CASTRELLÓN
2002100990**

**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN
EDUCACION ARTISTICA
NEIVA - 2007**

**LA EDUCACIÓN POR EL ARTE, UNA ESTRATEGIA METODOLOGICA
QUE CONTRIBUYE A LA PROYECCIÓN PERSONAL Y SOCIAL DE LOS
ESTUDIANTES DEL GRADO 10° DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL
ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TESALIA.**

**CAROLINA LÓPEZ CERÓN
2002103200
SERGIO ANDRES CASTRELLÓN
2002100990**

**Proyecto de investigación para optar al título de Licenciados en
Educación Básica con Énfasis en Educación Artística**

**ASESORA
Rocío de las Mercedes Polanía Farfán**

**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN
EDUCACION ARTISTICA
NEIVA – 2007**

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Jurado

Jurado

Ciudad

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN	5
1. INTRODUCCIÓN	16
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	18
3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN	21
4. REFERENTE TEÓRICO	30
5. OBJETIVOS	73
OBJETIVO GENERAL	73
OBJETIVO ESPECIFICOS	73
6. DISEÑO METODOLOGICO	74
7. UNIVERSO DE ESTUDIO	77
8. ANALISIS DE ENCUESTAS	78
9. DISCUSIÓN	97
10. CONCLUSIONES	108
11. RECOMENDACIONES	112
BIBLIOGRAFÍA	113
ANEXOS	117

RESUMEN DE INVESTIGACIÓN

TITULO: LA EDUCACIÓN POR EL ARTE, UNA ESTRATEGIA METODOLOGICA QUE CONTRIBUYE A LA PROYECCIÓN PERSONAL Y SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 10° DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TESALIA.

AUTORES: Sergio Andrés Castrellón Tovar, Jenny Carolina López Cerón.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: El adolescente se caracteriza por tener muchos cambios físicos, intelectuales y cognitivos, los cuales influyen en el desarrollo de su personalidad, comportamientos y procesos de adaptación social. A esto se suma, la actual crisis de valores generada por fenómenos de violencia, corrupción y la carencia de una educación pertinente que contribuya a resolver las necesidades que requiere esta población.

Los maestros, con una orientación academicista tradicional no proyectan acciones precisas para guiar a los jóvenes de la población de Tesalia para la construcción de proyectos de vida que los oriente a la búsqueda de un futuro mejor, de convertirse en seres sociales aportadores de su comunidad y de su crecimiento personal. Así bien, al observar una población de jóvenes sin un proyecto claro, sin aspiraciones una vez terminados sus estudios de Educación Media se evidencia la necesidad de insertar un tipo de educación que conlleve a logros significativos en el contexto social y personal.

OBJETIVOS

Contribuir a partir de la Educación por el Arte al desarrollo de procesos de proyección personal y social en los jóvenes del grado 10° de la Institución Educativa el Rosario del Municipio De Tesalia.

Los objetivos específicos se orientan a: 1º Identificar los valores, actitudes, aptitudes y aspiraciones en los estudiantes de grado décimo de la Institución

Educativa El Rosario, mediante la exploración de los distintos lenguajes artísticos. 2º Propiciar espacios para el análisis y reflexión que propendan por la consolidación de procesos de proyección personal y social de los estudiantes y 3º Diseñar una propuesta desde la Educación por el Arte que facilite la construcción de proyectos de vida en los futuros egresados de la institución.

METODOLOGÍA: El proyecto se realizó como una investigación de TIPO EXPLORATORIO con ENFOQUE CUALITATIVO. La aplicación se efectuó en El Colegio El Rosario del Municipio de Tesalia, con los estudiantes del grado décimo. Para la recopilación de la información se diseñaron talleres, se llevaron diarios de campo, se aplicaron entrevistas y encuestas a estudiantes, profesores, padres de familia y al párroco de la población, con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de la problemática determinada.

La metodología fue implementada en tres momentos: 1. Un antes, en donde se aplicaron encuestas y entrevistas para conocer el estado del objeto de estudio (estudiantes de grado 10º de la institución); 2. Una vez sistematizada la información, se aplicó el taller de educación por el Arte (acciones de intervención a la población estudiada). 3. Una vez terminados los talleres (Tres meses y medio) de educación por el arte, se aplicaron los instrumentos pertinentes para comprobar los efectos en el comportamiento de los estudiantes.

CONTENIDO TEÓRICO: 1. Educación; 2. Educación y cultura; 3. Educación y sociedad; 4. Educación a través del arte; 5. Educación por el arte; 5.1 Propósitos del área; 5.2 Lenguajes artísticos en la Educación por el Arte; 5.3 Educación por el arte y sociedad; 6. La transversalidad de la Educación por el Arte en la formación de valores; 7. Educación por el Arte como instrumento para el desarrollo de proyecto de vida; 7.1 Lo que se persigue al tener un proyecto de vida; 7.2 Áreas a trabajar en un proyecto de vida; 7.3

Construyendo identidad dentro de un proyecto de vida; 7.4 Aprendizaje social y los proyectos de vida;

RESULTADOS:

Los resultados de la investigación se presentan en dos direcciones. El primero tiene que ver la caracterización del objeto de estudio para el caso los estudiantes de grado 10º de la Institución Educativa el Rosario del Municipio de Tesalia y el segundo enfoque está determinado por la mirada que tienen los maestros en torno a los estudiantes.

1. EN CUANTO A LOS ESTUDIANTES

1.1 ASPECTO PERSONAL Y SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES ANTES DE LOS TALLERES DE EDUCACIÓN POR EL ARTE.

1.1.1 Las personas que influyen en la vida de los estudiantes.

Teniendo en cuenta los resultados la influencia más grande en los estudiantes del Colegio el Rosario del Municipio de Tesalia es la familia con un 57%, concluyendo que por sus características aún los jóvenes se rigen por las normas disciplinarias de esta institución. Los amigos ocupan el segundo lugar con un porcentaje del 25,6%, afirman pasar con ellos la mayor parte de su tiempo; el resto del porcentaje le corresponde a los profesores, la religión y la pareja sentimental con el 17,4%.

1.1.2 Las mejores cualidades de los jóvenes

Consideran que sus mejores cualidades son observables en el aspecto físico con un porcentaje del 35.1%; seguidamente un 32,4% afirma que poseen un cualidades sólidas. Un 16% asegura poseer cualidades intelectuales, el 10.8% sostiene que sus máximas cualidades son de tipo espiritual con 10.8%. El 3,0%

subrayó que poseen cualidades referidas a la puntualidad, y 3,0 % a pesar de tener varias opciones no se inclinó por ninguna respuesta.

1.1.3 Elecciones si contara con el tiempo suficiente y los recursos ilimitados.

El 64% de los estudiantes asevera que quieren seguir estudiando, pero no tienen dentro de su percepción más cercana una carrera. El 12% no tiene nada definido, el 8% aparte de estudiar piensa ayudar a la sociedad y a sus padres, otro 8%, viajar y el porcentaje restante correspondiente al 8% construir empresas.

1.1.4 Razones por las que estudian.

El 85% quiere estudiar para superarse, el 10% adquirir conocimiento y tan solo el 5% lo realizan para alcanzar mejores relaciones interpersonales.

1.1.5 Cómo se quieren ver en el futuro

Un porcentaje del 60% de los estudiantes quiere que los vean construyendo su empresa y su familia, el 20% comprometido con la empresa y la familia y el otro 20% trabajando y con familia.

1.1.6 Orientaciones futuras de los estudiantes.

El 90% tiene claras sus metas a corto y mediano con respecto a su futuro, el 10% están indecisos y conformes con la vida que hasta el momento han llevado.

1.1.7 Metas logradas y las que les falta por cumplir.

La mayor parte de los estudiantes del colegio el Rosario tienen claro que van a iniciar una nueva etapa en su vida y por eso, se han trazado unas metas a corto y mediano plazo para concluir su bachillerato. Un porcentaje del 55% espera tener una vida estable e iniciar una carrera universitaria, el 27,5% cree que ya ha cumplido sus metas sin fijarse unas nuevas, el 16,5% asumen que en el transcurso de sus vidas se han efectuado y les falta por lograr sus objetivos trazados.

1.1.8 Cualidades para planear el futuro

Para planear su futuro y cumplir sus metas tienen claro que la base es el estudio con 31,5% a esto se le agrega organización, responsabilidad, esfuerzo y disciplina. Con el 31,5 %, proyectándose hacia el futuro y sacando sus metas adelante, el 18% es conciente que está en un proceso de auto conocimiento de acuerdo a su edad, y el otro 19% relacionan el futuro con su desarrollo social.

1.1.9 La percepción del concepto arte.

El 68.38% de los estudiantes piensan o creen que el arte es aburrido y que no sirve para nada, el 21.04% dicen que es sólo pintura y sólo el 10.52% comenta que es una actividad muy buena.

1.1.10 Es el arte una opción de futuro.

El 67% no consideran el arte como una opción de futuro; el 13% ven en arte como una posibilidad profesional; 10,5% lo miran como un proceso de diversión y el 9,5% como una perdida de tiempo.

1.1.11 El arte contribuye a fortalecer sus cualidades personales.

A este respecto, un 44,6% de la Institución piensan que es un área normal como matemáticas, ciencias etc., el 28.4% afirma que la institución no le ha dado la importancia necesaria, el 12.3%% sostiene que no ven ninguna relación entre el arte y el desarrollo de su personalidad, 8.0 % dice que sí es importante por que a través de él pueden expresar su ideas y sentimientos; un porcentaje correspondiente a el 6.7 % restante no responde.

1.1.12 Dentro de su proyecto de vida el arte se encuentra como una opción profesional.

Un 68,3% no ven en el arte una opción profesional, el 31,7% de la población encuestada ven una posibilidad de estar en algunos talleres artísticos pero no como futuro.

1.2 ASPECTOS PERSONALES Y SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE APLICADOS LOS TALLERES DE EDUCACIÓN POR EL ARTE.

1.2.1 Cualidades fortalecidas durante el desarrollo del taller de educación por el arte.

El compañerismo es una de las cualidades más fortalecida con un porcentaje del 32.6%. En el propósito de conocerse así mismo, se dieron cuenta que no sólo era importante la parte física, como sucedió en la primera encuesta, ahora sólo el 19.2% sigue pensando que el aspecto físico es su mejor cualidad. El aspecto intelectual conservó el porcentaje de la primera encuesta con un 9.2%, las cualidades espirituales fueron fortalecidas alcanzando un promedio del 17.0% y una minoría del grupo opinan que también vivificaron otras cualidades tales como el dinamismo, la responsabilidad, la puntualidad etc. con el 11.5%, y no responde el 10,5 %.

1.2.2 Cambios personales y sociales observados durante el desarrollo de los talleres de educación por el arte.

Los cambios que se observaron en los estudiantes fueron de aspecto interpersonal con el 51,6%, puesto que fortalecieron más la unión, el compañerismo y la solidaridad dentro del grupo; entendieron a demás que el respeto no solo es para con sus compañeros si no para consigo mismos, de igual forma se transparentaron cambios intrapersonales con un 48,1% como puntualidad, seguridad, autonomía y responsabilidad.

1.2.3 Acciones que se cambiaron para mejorar su personalidad

El aspecto que más cambiaron los estudiantes fue intrapersonal con el 44,4% y el interpersonales con un 44,5%, otro grupo correspondiente al 7,4% obedece continúan dentro de la abulia y actúan de acuerdo a lo que piensan que tienen la razón y un mínimo ingresan a talleres con el 3,7%.

1.2.4 Reflexión acerca del arte

Las respuestas obtenidas por los estudiantes en el taller de Educación por el Arte fue un espacio de reflexión en todos los campos. El 22% aprovechó el espacio para analizar y aprovechar el tiempo; un 22% para valorarse y enfrentar miedos. El 22% tan sólo respondió "Si" sin especificación alguna, el 16,5 % aprovechó el taller para tomar iniciativas, el 11% miró las prácticas artísticas como un medio de superación y un mínimo porcentaje con el 6,5% respondió que el arte "No" sirve para nada.

1.2.5 La influencia del arte en la vida de los estudiantes.

Durante el taller se fortalecieron aspectos en los estudiantes como la seguridad y expresión con un porcentajes del 52.17% igualmente con un porcentaje de 30.38% valores personales, cambio de concepto 13,02% y el resto “Sí”, pero sin especificar en que forma 4,34%.

1.2.6 El arte como una opción profesional.

Después de realizado del taller los estudiantes piensan que estudiar artes puede ser un opción profesional con el 46.7%; el 37, 3% perciben el arte más como una serie de talleres y el 16.0% no responde frente este interrogante.

1.2.7 Las actividades artísticas que más le gustaron.

Los estudiantes que afirmaron que el teatro fue la actividad que más les gustó corresponde a un 89%, la población restante correspondiente al 11% se ubicó entre la música, la danza y las artes visuales.

1.2.8 Continuidad de la propuesta artística dentro de la institución.

Opinan que sí es importante continuar desarrollando propuestas de este tipo en la institución con un porcentaje del 100%

1.2. 9 El arte contribuye a fortalecer actitudes de liderazgo.

El hecho de ser capaces de pertenecer a un grupo y liderarlo; de comprender y aceptar que el arte sí contribuye a fortalecer su seguridad, a vencer los temores, el miedo a dirigirse en público arrojó un resultado de un 92%; el porcentaje restante correspondiente a un 8% asevera que el tiempo fue muy corto para fortalecer esta virtud.

1.2.10 Visión del futuro como proyecto de vida.

Durante el desarrollo del taller se confirma que los estudiantes una vez terminado su bachillerato quieren seguir una carrera profesional en un 65%, otro porcentaje integrado por el 27, 8% ven su futuro incierto, y el 7.2% se encuentra bastante desorientado.

2. MAESTROS EN RELACIÓN A LOS ESTUDIANTES

2. 1. ASPECTO PEDAGOGICO

2.1.1 Corriente pedagógica que los docentes utilizadas con los estudiantes.

La corriente pedagógica que más utilizan los maestros con los estudiantes de los grados décimos de la institución es la “significación problematizadora” con el 42,82%. Otras pedagogías aplicadas son la pedagogía conceptual, la pedagogía activa y la pedagogía intelectual, con el 33,56%, el otro 14.28% no tiene una corriente pedagógica definida puesto que divaga mucho en sus respuestas y el 9,34% continúa en el modelo tradicional. Estos datos permiten afirmar que **el colegio no tiene un modelo pedagógico institucionalizado.**

2.1.1 Orientación de estudiantes desde su práctica pedagógica.

De acuerdo con la corriente pedagógica utilizada por los profesores existe una afinidad con la orientación de sus estudiantes, confirmándose en el 42,84% que sus estudiantes son educados integralmente (según ellos dicen), el 28,57% orientan hacia reflexión y la crítica, un 14,28% prepara para la vida y un 14,28% en la abstracción del conocimiento. La gran mayoría asumen una

visión similar al considerar que sus estudiantes deben formarse en el pensamiento crítico y tener buenas bases para formar su futuro.

2.1.3 Expectativas que los maestros tiene de los estudiantes en el futuro.

El 57,9% afirma que le gustaría ver a sus estudiantes como profesionales y ciudadanos de bien, que organicen su proyecto de vida; que tengan capacidad de solucionar problemas el 27,0% y no tiene ninguna expectativa de ellos el 15,1%.

2.1.4 Cambio de actitud observables de los estudiantes después de aplicado el taller de Educación por el Arte.

El 71,43% de los profesores percibieron cambios positivos de los estudiantes en los siguientes aspectos: **expresión corporal, verbal, creatividad y relaciones interpersonales**. Un 28,57% opinó que si el taller de artes se hubiese extendido en el tiempo un poco más, tal vez hubiese dado mejores resultados.

2.1.5 Aporte de los maestros en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes.

El 100% encuestado opinó que aporta en la construcción de los proyectos de vida de los estudiantes.

2.1.6 Fortalecimiento de actitudes y aptitudes de los estudiantes desde su área.

Los maestros afirman que sí contribuyen al fortalecimiento de actitudes y aptitudes de los estudiantes en un 100% sin embargo, opinan que hoy la juventud es muy difícil de orientar.

2.1.7 El arte como una opción metodológica.

Los docentes en un **95%** ven en el **arte una opción metodológica**, pero también afirman que no tienen la formación adecuada. El 5% corresponde a los maestros de arte los cuales confirman sus propósitos.

2.1.8 Creación de programas institucionales artísticos y culturales.

El pensamiento de los docentes en un 100% concreta su respuesta en la necesidad de crear programas artísticos dentro de la institución.

FUENTES BIBLIOGRAFICAS: Para iniciar la elaboración del proyecto de investigación se retomó una gran variedad de estudios referentes al tema, de la cual la gran mayoría fue incluida de manera global. Se consultaron 27 fuentes en total, distribuidos así: 18 fuentes bibliográficas, 8 páginas Web y la ley general de educación.

1. INTRODUCCIÓN

Notando el desbarajuste social por el que pasa nuestro país, donde la gente está más ensimismada perdiendo así la sensibilidad, creatividad y las mismas buenas relaciones humanas, debido a nuestro desapego cultural y social, sintiéndose incluso en las aulas académicas donde las clases son muy metódicas y rígidas al no dejar que sus estudiantes descubran las verdades por si solos, limitando además su parte creativa, conllevando a crear seres conformistas pensando que todo está hecho y no hay nada por hacer, desarrollando así a forjar metas a corto y mediano plazo apoyándose simplemente en estudiar y terminar el bachillerato, los pocos que anhelaban

entrar a una universidad no tienen muy clara la carrera a escoger, ni la ciudad donde estudiarían.

Esto es lo que ha construido los estudiantes de hoy en día, encontrándose desorientados sin tener utopías futuras. Una de las principales causas a que esta tendencia siga vigente es el presupuesto manejado por los padres o parientes, siendo reales, la educación en Colombia es muy costosa más si se trata de estudios superiores, sobre todo las familias que viven en los municipios en el cual la sostenibilidad de una carrera universitaria es un poco complicada por los gastos que ésta adquiere durante su realización.

La vulnerabilidad de nuestros adolescente ante tanta carga de imágenes y sonidos producidos por los medios de comunicación, los conlleva a encerrarse en si mismo creando un mundo individualista y poco comunicativo, perdiendo valores como es la confianza, el cariño y el respeto.

De una u otra forma esto afecta a los estudiantes del Colegio el Rosario de Tesalia creándoles dudas e incertidumbres en el cual ni el colegio ni la sociedad les brinda un medio para tener una visión clara sobre su futuro, limitando su proyección, escogiendo a veces la opción más cercana que es realizar una vida en el pueblo como lo hicieron algunos de sus padres retomando así casi una tradición, como lo es formar una familia a temprana edad y trabajar para el sostenimiento de la misma.

Viendo la educación por el arte como un medio de cohesión social y la cultura de la paz, como lo afirma el director de **UNESCO 1999**, “en la actualidad estamos absolutamente convencidos de la importancia del **espíritu creativo** en la **formación de la personalidad humana, la maximización del potencial** de los niños y adolescentes y el mantenimiento de su **balance emocional**, todos estos factores que contribuyen a un comportamiento armónico”

Resaltando de esta manera La Educación por el Arte en emprender una creatividad y desarrollar confianza, responsabilidad en los estudiantes, fundamental para tener una proyección de sus metas a corto, mediano y largo plazo.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Anualmente se celebra el Día Mundial de la Juventud, festejo que propicia espacios para reflexionar acerca del futuro que le espera a los jóvenes colombianos. ¿Sabemos qué opina la juventud del Municipio de Tesalia? ¿Conocemos sus sueños y anhelos? ¿Cuáles son sus problemas y necesidades? Sabemos que sólo una parte de los jóvenes en edad de ir a secundaria asisten a dicho nivel educativo. El resto de jóvenes está quedando fuera de la educación formal, en parte por falta de acceso; en parte porque se integran a la fuerza laboral y otros más porque emigran a las capitales o se integran a pandillas o grupos insurgentes.

Anualmente el país está entregando unos 7000 bachilleres aproximadamente a la sociedad colombiana. Valdría la pena preguntarnos en este momento ¿existen ideales claros frente a su proyección profesional? ¿Están los

estudiantes capacitados para asumir nuevos retos del mundo contemporáneo?; ¿Son jóvenes competentes, capaces de desenvolverse en el complejo mundo universitario? ¿Poseen un proyecto de vida claro, cuáles son sus aspiraciones? Sin duda, frente a los interrogantes que se plantean, un sin número de estudiantes no sabrían responderlos, entonces ¿Qué tipo de formación han recibido los estudiantes hasta el momento? ¿Cuál será el futuro que les espera? Es la incertidumbre, los embarazos a temprana edad, las drogas, el alcoholismo o la apropiación de una vida rutinaria y vacía etc. los escenarios propicios para hacer realidad la frase popular “los jóvenes son el futuro del mañana” y en el mejor de los casos ¿Será que los jóvenes están condenados a repetir las mismas historias de vida ya consabidas desde sus descendientes?

El educando adolescente suele ser un estudiante en crisis, porque la etapa que está viviendo es crítica y problemática porque más que nunca debería ser acompañada por padres y maestros.

La adolescencia no se caracteriza por ser una etapa sencilla. Es un momento de cambios en el que los niños deben adaptarse, tanto a las transformaciones en su cuerpo como a las capacidades intelectuales y cognitivas: a esto se suma la actual crisis de valores en el medio que viven.

Por lo tanto, en la educación de personas jóvenes no se puede bajar los brazos, el maestro debe estar convencidos (para convencer al otro) de la necesidad de educar, adaptando la práctica pedagógica para lograr la motivación del alumno; una formación que anime a los estudiantes acceder al desarrollo de la creatividad y de talentos innatos, así como a la exploración de nuevos conocimientos y reconocimiento de valores que contribuyan a construir un proyecto de vida más acorde a las necesidades personales y sociales.

A partir de estos precedentes se podría plantear la Educación por el Arte como una de las tantas estrategias que pueden contrarrestar el malestar de la cultura

que tanto afecta a los a adolescentes de manera generalizada. Las actividades artísticas, las canciones, el teatro, la danza inspiran a los estudiantes a expresarse a sí mismos mientras experimentan un aprendizaje, un valor que les permite reconocer las diferentes dimensiones de su vida en relación con el contexto. Las actividades artísticas se convierten en juegos divertidos y ayudan a pensar; el tiempo de diálogo y debate que sigue a dichas actividades ayuda a los estudiantes a explorar los efectos de las diferentes actitudes y comportamientos, estimulan la conciencia de responsabilidad personal y social, la conciencia de la justicia social, el desarrollo de la auto-estima y la tolerancia. Entonces cabría preguntarnos **¿ES LA EDUCACIÓN POR EL ARTE UNA ESTRATEGIA METODOLOGICA QUE CONTRIBUYE A LA PROYECCIÓN PERSONAL Y SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 10° DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TESALIA?.**

3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Los antecedentes del tema se concretan en dos trabajos de investigación realizados en la Universidad Surcolombiana: uno desarrollado en la Facultad de Educación titulado: **“El Imaginario Del Adolescente Ante La Clase De Educación Física”**. El grupo Conciencias fue coordinado por Hipólito Camacho Coy con la ayuda de Carlos Bolívar, Eduardo Castillo, Yesinith Yucumá y Jaime Daniel Quiñones. Planteó el siguiente interrogante ¿Cuáles son y que significan los imaginarios de los adolescentes del grado 10º Y 11º con relación a la clase de educación física?

Su objetivo era describir los imaginarios de los adolescentes de los grados 10º Y 11º perteneciente a los colegios Liceo Femenino de Santa Librada, INEM, Julián Motta Salas, Salesiano San Medardo, Gimnasio Moderno, Gimnasio Yumaná Y Gimnasio La Fragua de Neiva, frente a la clase de educación física

Para lograr su objetivo y resolver el problema de investigación el enfoque metodológico fue cualitativo complementándolo con el método etnográfico, el trabajo de campo duró aproximadamente quince meses con el apoyo de los rectores y profesores de educación física de las distintas instituciones educativas.

En su referente conceptual abordaron los siguientes temas: momento descriptivo “la voz de los adolescentes”. Momento interpretativo “construcción de tendencias e hipótesis. El significado de los imaginarios encontrados, “releyendo a los jóvenes “

Se determinó que el concepto del adolescente sobre la clase de educación física, se mueve en tres perspectivas de acción la primera como sinónimo de deporte, la segunda la relación reciproca entre cuerpo-salud y tercera como espacio de socialización e integración, con respecto al docente lo asimilan con la capacidad de acercamiento hacia los estudiantes, diálogo y capacidad de escuchar, pero no como un líder académico al interior o fuera de la institución.

Se consultaron 31 fuentes en total, distribuidos así: 22 fuentes bibliográficas, 6 páginas Web, diccionario de filosofía, la constitución política de Colombia, y enciclopedia Microsoft Encarta 2002.

El otro en la Facultad de Salud con el nombre de “***El Proyectos De Vida De Los Estudiantes Del Grado Décimo Del Colegio Municipal Eugenio Ferro Falla De Campoalegre***”.

El segundo trabajo fue realizado por Diana Milena Hernández, con la ayuda del profesor Nicolás Arturo Núñez. El problema planteado es el siguiente: ¿Cuál es el proyecto de vida de los estudiantes del grado décimo del colegio municipal Eugenio Ferro Falla de Campoalegre.?

Para resolver el problema la investigación se enfocó en una metodología empírico analítica cuyo interés es técnico instrumental de dominio y control. Su finalidad estaba enfocada en la generación de explicaciones casuales, igual, la investigadora es quien conoce, define, plantea y controla el objeto de investigación y permite llegar a resultados validos. Se utilizaron las siguientes técnicas para la recolección de la información 1) la observación 2) la entrevista 3) talleres escritos.

En sus contenidos teóricos se abordaron los siguientes temas: 1) teoría de desarrollo. Proyecto de vida. Dimensiones de la persona humana. Motivación escolar y las metas académicas. 2) Tipo de metas. Metas relacionada con la tarea, autovaloración social, consecuencias de recompensas externas. Metas de aprendizaje, rendimientos y patrones motivacionales. Variables situaciones y metas académicas. 3) Como definir las metas personales. Estableciendo metas. Acciones específicas. 4) El deseo de la educación superior. Capital humano y de desarrollo. Sistema de educación en el Huila. Educación no formal. Educación superior. 5) Aspectos legales.

Dentro de las conclusiones se determinó que los estudiantes del grado décimo, no habían definido de manera clara su proyecto de vida, pues durante el ejercicio investigativo se procedió a la construcción de sus proyectos de vida. Estos fueron determinados por algunos ideales y anhelos que se contraponen en la mayoría de los casos a la realidad cultural, social y económica del municipio.

Se consultaron 12 fuentes en total, distribuidos así: 6 fuentes bibliográficas, 2 monografías, la Constitución Política de Colombia y la Ley General de educación.

Dentro de las pesquisas realizadas encontramos varias experiencias realizadas en Colombia, Latinoamérica y Europa en donde nos presentan la Educación por el Arte como una herramienta metodológica para aprender y aprender a proyectarse en el campo personal y social dirigida a los jóvenes.

En 1992, como consecuencia de la muerte violenta de una mujer luchadora por los derechos de la mujer, asesinada por Sendero Luminoso, un grupo de jóvenes deciden organizarse y crear un colectivo de teatro como herramienta para crear un mundo más humano para los niños, jóvenes y mujeres. Hoy en el pueblo Villa San Salvador en Perú, sigue activo con el nombre de **Arena y Esteras**. Trabajan con grupos menos favorecidos a través de diferentes

expresiones artísticas, desarrollando temas como salud, identidad y valores, potenciando y desarrollando al mismo tiempo su comunidad. Cuentan con una casa que alberga niños, jóvenes y adultos y les dan una formación artística a través su Escuela de Arte, además están desarrollando la Escuela Rodante, un proyecto itinerante de educación, arte y entretenimiento.¹

El centro “**Las Hormigas**” en Bogotá, Colombia, tiene como objetivo dar educación a jóvenes ex-pandilleros. Hay talleres de electricidad, mecánica, computación y carpintería, se aprende a leer y escribir desde cero, fabrican pasteles para consumo y venta exterior y se fabrican bicicletas para venta entre otras cosas más, pero también hay muchos talleres artísticos; “El arte es educación, es terapia, relaja, aplaca la agresividad, el ansia por la droga”, asegura Nicolás, el fundador, explicando el por qué de tantos talleres de artesanía y música en sus centros y la oferta de visitas regulares a museos, centros culturales y eventos artísticos de la ciudad.

En 1996 la ciudad de Bogotá puso en marcha un plan para mejorar las estadísticas de la violencia con la intención de mejorar la vida de 25.000 pandilleros entre 15 y 22 años con problemas escolares y familiares graves, sin empleo, sin futuro. Los jóvenes pasan a ser una amenaza social y se convierten en ciudadanos responsables con esperanza para su futuro. El resultado del plan de 1996: un 80% de recuperación entre los más de 15.000 muchachos atendidos. El trabajo no es fácil, cuesta tiempo ganar la confianza de los chicos y los problemas son muy complejos pero el centro muestra que si se puede cambiar a una vida mejor.²

Crear Vale la Pena, activa en Argentina trabaja para la inclusión social de los jóvenes a través de formación de artes, producción artística y organización social para el desarrollo social e individual. Tienen servicio permanente a 800

1 Arena y Esteras <http://www.arenayesteras.org/> 20.06.2006, 13.16

2 BID, <http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=3154> 09.05.2006 12.21

estudiantes con 85 cursos semanales de varias disciplinas, p.ej. talleres de instrumentos, plástica, danza contemporánea, composición coreográfica, teatro e iluminación. También hay niños y adultos que participan en las actividades de Crear Vale la Pena. Los jóvenes se han formado en artistas, técnicos y docentes de arte, trabajando con maquillaje y producción durante espectáculos. Desde su inicio en 1993 los estudiantes de Crear Vale la Pena han aumentado de 140 (1996) a 800 (2001) y los cursos ofrecidos por semana de 8 (1996) a 101 (2001). La necesidad es grande y el aumento lo confirma.³

La **organización Asmare** en Brasil en cooperación con la ONGD española Manos Unidas está llevando a cabo un proyecto artístico-socio-ecológico en Belo Horizonte en Brasil. Personas marginalizadas, convierten basura en arte, asimismo han tenido exposiciones artísticas de arte de material reciclado, conferencias y cursos. Ahora el trabajo de las personas es reconocido y su arte admirado. El trabajo ha beneficiado directamente a 500 personas que han vivido en la calle, su calidad de vida ha aumentado un poco y su autoestima ha mejorado.⁴

Circo social es otro tipo de actividad artística que ha surgido como estrategia para la formación de personas jóvenes. El circo social existe en muchos países del mundo, desde Camboya y Chile hasta España y el Reino Unido. En Barcelona España funciona la Escuela de Circo Rogelio Rivel en los locales de Ateneu Popular Nou Barris, un centro cívico autogestionado. El objetivo es dar una oportunidad a los jóvenes de practicar las artes del circo, convertirse en profesionales, pero también es un espacio para expresarse, para el encuentro, el intercambio y entretenimiento de niños, jóvenes y adultos.⁵

3 Crear Vale la Pena, Carpeta institucional con fotos, s/l, s/f

4 Manos Unidas, www.manosunidas.org

5 Asociación de Circo Rogelio Rivel, Dossier Rogelio Rivel, s/l, s/f

En Camboya está activa la fundación **Phare Ponleu Selpak**, enseñan artes plásticas y escuela de circo entre otras actividades para niños y jóvenes en situación vulnerable, trabajan para darles una identidad cultural fuerte y, también es un espacio donde pueden aprender diferentes aptitudes. La escuela está abierta hasta las diez de la noche, así que cada uno puede entrar y practicar cuando le vaya bien. Asimismo tienen un Grupo de teatro callejero, que tiene como objetivo aumentar la conciencia de derechos humanos, prevención del sida, contra el tráfico de humanos entre otros asuntos, pueden actuar en cualquier lugar usando las artes de drama y el circo.⁶

Al realizar un análisis de las diferentes experiencias referenciadas nos enfrentamos a varios cuestionamientos que nos permiten reflexionar en el papel de la educación, siguiendo la evolución natural del ser humano, para fortalecer las capacidades para la vida práctica, acrecentar el imaginario y ver el futuro, enseñar a vivir en comunidad, y surtir de las herramientas críticas que permitan transformar positivamente el entorno. Es decir, ofrecerles a los jóvenes una educación que garantice tener el futuro en sus propias manos y pueda organizarlo como mejor les parezca. Un estudiante integral es lo que dictan los valores democráticos que suscriben la mayoría de las naciones del mundo. Por ejemplo, la Ley General de Educación de Colombia dice en su Artículo Primero que “la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural, y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”⁷.

En consecuencia, la labor educativa según las disposiciones legales, se concibe entonces como lo planteaba el Héroe Nacional cubano, José Martí, quien señaló “...Puesto que ha vivir viene el hombre, la educación ha de prepararlo para la vida. En la escuela se ha de aprender el manejo de las

6 Phare Ponleu Selpak, www.phareps.org

7 Ley General de Educación. 115. www.mineducación.gov.co

fuerzas conque en la vida se ha de luchar". Es decir, una educación en la vida y para la vida, en donde los jóvenes puedan desarrollarse de manera integral; jóvenes líderes con un potencial crítico, capaces de dar soluciones prácticas a los problemas que el mismo contexto le ofrece. Pero frente a estos ideales, encontramos una juventud vacía que ha tirado la toalla en cuanto al libre pensamiento, en cuanto a alcanzar metas con esfuerzo, en cuanto a respetar a los demás. Se han entregado a lo fácil, a lo efímero, al culto al cuerpo pero no a la mente o lo que es peor a los peligrosos nacionalismos por desconocimiento y manipulación de la auténtica historia. Entonces cabría preguntarnos ¿sí los procesos educativos están orientados desde sus inicios a crear verdaderos proyectos de vida? ¿Cuál es el papel de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos? ¿Verdaderamente se prepara para la vida? ¿Son los currículos pertinentes a las nuevas problemáticas que ofrece la sociedad?

La escuela, en definitiva, ha contribuido poderosamente a crear y difundir un *modelo de adolescencia-juventud*, que encuentra las condiciones materiales de realización en la organización social y económica de las sociedades desarrolladas. Ciertamente, las diferencias entre las distintas clases sociales no pueden ignorarse. No hay una condición juvenil única, ni una realidad común para todos los jóvenes. La juventud no es un colectivo homogéneo ni uniforme, sino diverso y plural. Sin embargo, se puede olvidar que el proceso de institucionalización de la adolescencia afecta, aunque de modo diferente, a las *distintas juventudes* que coexisten en las diferentes sociedades. Todas ellas tienen que enfrentarse necesariamente a una etapa más o menos prolongada de «inmadurez social», en la que el sujeto ya no es considerado como un niño, pero aún no goza del status adscrito a los adultos.

La presente propuesta de investigación pretende explorar a través de la **Educación por el Arte** a los adolescentes frente a la percepción que tienen del mundo que los rodea y su proyección personal y social, cuyo objetivo está

dirigido la búsqueda de una **ecología humana preventiva** que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa en cuestión. A diferencia de los referentes citados los cuales, se constituyen en un ejemplo de ecología humana correctiva a través del arte, este trabajo pretende tomar el arte como un elemento de vital importancia en el proceso educativo ya que es generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae consigo, y estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales y la autoestima. Además, tiene la finalidad de introducir al educador y al educando en la ardua y fascinante tarea de la creatividad, la sensibilidad, la apreciación artística y la expresión, factores que contribuyen al espíritu creativo, social y cultural de todo individuo.

El hombre es por naturaleza un ser que necesita comunicarse y expresarse para relacionarse con los demás. Es un ser único, con una capacidad de autenticidad en su expresión individual y con un lenguaje que lo diferencia del mundo animal. Precisamente por este lenguaje el hombre puede expresarse y crear sus propios símbolos. El individuo ha creado una simbología a través del tiempo; ésta se va transformando de acuerdo con su evolución intelectual, social y cultural. El hombre crea diferentes lenguajes y expresa sentimientos ya sea por medios orales, escritos, corporales, musicales o gráfico pictóricos. Al ir desarrollando su lenguaje el hombre está contribuyendo a su desarrollo intelectual, creativo y sensitivo. "En la primera infancia, los niños construyen un repertorio de sensaciones, rutinas y expectativas. A partir de sus experiencias, confieren un sentido práctico a sus mundos físico y social. Basándose en esta experiencia, entre los dos y los seis años, los niños normales recorren el enorme camino que los transforma de animales exploradores en seres humanos usuarios de símbolos"⁸

La creación artística constituye un extenso camino por los confines educativos, un camino amplio y apasionante, tanto para el maestro como para el

8 HARGREAVES, D. J. Infancia y educación artística. Morata. Madrid 1991 pág. 44-47

estudiante. Para el logro de esta actividad artística como un proceso creativo evolutivo, es necesario añadir que el conocimiento es la base de su construcción y debe contener los aspectos psicológicos, pedagógicos, sociológicos, culturales y artísticos para que este proceso cumpla su función de manera integral. “Toda actividad humana que no se limite a reproducir hechos o impresiones vividas, sino que cree nuevas imágenes, nuevas acciones, pertenece a la función creadora o combinadora. El cerebro no se limita a ser un órgano capaz de conservar o reproducir nuestras pasadas experiencias, es también un órgano combinador, creador....Es la actividad creadora del hombre la que hace de El un ser proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y que modifica su presente.”⁹

9. HUYGHE René. El arte y el hombre. Barcelona: Editorial Planeta, 1982

4. REFERENTES TEÓRICO

4.1 EDUCACIÓN

“La educación no solo es realidad en la vida del hombre, lo es también en el devenir de las comunidades. Está inserta en su historia y como toda realidad se desenvuelven en el tiempo y en el espacio”¹⁰.

La educación ha existido siempre. Sin embargo, el significado que encierra la palabra ha sido diferente a través de los siglos y de los pueblos. Los pueblos primitivos poseían la educación en su estructura más simple. Para ellos la educación no era otra cosa que la asimilación de los usos y costumbres, ideas religiosas y ritos primitivos, sin un mecanismo complicado: imitación servil. Siglos más tarde los chinos poseyeron ya un concepto mejor. Según Confucio, la educación consiste en comunicar a cada individuo la manera como se avanza sin obstáculos por la senda del deber.

Para los hindúes, en cambio, fue solo un medio, un camino que los había de conducir al Nirvana (especie de éxtasis), al aniquilamiento del individuo en la divinidad. Objetivos prácticos y técnicos tuvo ya la educación Asiría y Babilónica, consistía en una preparación religiosa y literaria de los jóvenes. Así lo muestran leyes y poemas que en esas regiones tuvieron su origen.

La educación Egipcia tendía a preparar al hombre para una vida laboriosa, para obtener tantas satisfacciones como posibles fueran en este mundo y asegurar, por ritos y ceremonias, el favor de los dioses y una existencia fácil en el otro

¹⁰ SALAZAR, Liberio. Historia de la Educación y la Pedagogía, Universidad Surcolombiana. Facultad de Educación, Programa de Artes 2004.

mundo. En Egipto sólo el hombre instruido gozaba de fortuna; el iletrado era considerado como bestia de carga.

Para el pueblo Hebreo la educación es totalmente religiosa y moral. Bastante claro lo dice Salomón: "El temor de Dios es la plenitud de la sabiduría y la prudencia es la ciencia de los santos".

En la educación Fenicia domina el principio de utilidad y toda ella se relaciona con el comercio y la navegación. "Los fenicios llevaban en sus dedos la moneda, en sus labios el alfabeto y en sus velas el soplo civilizador del oriente".

En Persia aparece por vez primera el hecho de la separación de los poderes civil y sacerdotal, cosa que influye también en la educación. Aquí la educación tiene ante todo un fin patriótico, es una educación de tipo militar. que los estudiantes del grado décimo, no habían definido de manera clara su proyecto de vida, pues durante el ejercicio investigativo de procedió a la construcción de sus proyectos de vida. Estos fueron determinados por algunos ideales y anhelos que se contraponen en la mayoría de los casos a la realidad cultural, social y económica del municipio.

El pueblo griego -cuna de las artes, de las ciencias y de la filosofía- dio un paso decisivo en la educación. Del tipo de educación militarista que poseyó Esparta, se pasó al tipo de educación cultural de Atenas. Grecia nunca perdió de vista la formación física, moral e intelectual; a través de los años se fue formando una noción cada vez más completa de la educación. El griego no afirma saberlo todo, antes bien, aspira con más acierto a la sabiduría.

Más tarde, los romanos basaron su educación en la griega, pero le dieron un nuevo giro, no científico y estético como los griegos, sino social y político. En

Roma surge un nuevo ideal educativo: la formación cívica - retórica para intervenir con redoblado éxito en la vida política.

Un nuevo cambio recibe la educación durante la Edad Media. Se subordina a los grandes ideales del dogma y de la fe, en torno a este nuevo ideal se va sistematizando. De los monasterios y catedrales pasa a las universidades, símbolos supremos de la educación medieval. Con los siglos XVI y XVII se inicia la etapa más vigorosa de la educación aparece una vasta renovación de la existencia humana, una nueva concepción del mundo y de la vida, con el renacimiento.

Se deja el estudio de las palabras por el de las cosas con el realismo pedagógico y aparece la educación laica con la época moderna. Se hace popular la enseñanza dejando de ser patrimonio de unos cuantos. Se abandona el viejo tipo de educación tradicionalista con la aparición de la enseñanza objetiva en los siglos siguientes, hasta alcanzar el concepto de educación integral y el perfeccionamiento metodológico, meta del siglo XX.

Tres significados diferentes podemos distinguir sobre el término “educación”:

- **EL CONCEPTO VULGAR** de educación que contiene una apreciación superficial. Se concibe como una cualidad adquirida en virtud de la cual un hombre está adaptado en sus modales a determinados usos sociales. En términos vulgares educación equivale a decir cortesía, urbanidad. Decimos que una Persona no tiene educación cuando sus modales son toscos, cuando desconoce las reglas de la cortesía y de la urbanidad.
- **EL CONCEPTO ETIMOLÓGICO** que difiere del vulgar. Educación viene de la palabra latina “educatio”, la que a su vez procede de “educare”, o “educere” como afirman otros. Si tomamos un diccionario y buscamos estas dos palabras, encontramos los siguientes significados: sacar de,

conducir, llevar, elevar, levantar. Etimológicamente, pues, la educación consiste en elevar a una persona de un nivel a otro, conducir a alguien a través de la vida, levantarlo de un plano inferior a otro superior.

- **EN TORNO AL CONCEPTO CIENTÍFICO** de la educación han sido emitidas diferentes opiniones, de las que transcribimos aquellas que juzgamos como más importantes:

”La educación consiste en hacer del hombre un ser lo menos imperfecto posible” (QUINTILIANO).

“La educación es el desarrollo armónico de la personalidad” (ROUSSEAU).

“Después de analizar la naturaleza de la educación, concluyo que es un proceso de desarrollo” (DEWEY).¹¹

Por último, para efectos del presente trabajo es importante destacar el concepto del autor Ricardo Nassiff que de una manera muy global y concreta ha definido el término: “hay educación en el afán de la madre para enseñar a caminar, a comer a su hijo pequeño o por darle una nueva vida; la hay en el esfuerzo del maestro por inculcarnos conocimientos y desarrollar nuestras actitudes; la hay en el amigo que quiere transmitirnos un sentimiento, o en el adversario que quiere convencernos de nuestro error y de la verdad de sus creencias; la hay en la acción anónima del sabio que lucha denodadamente por iluminar algo más el camino del hombre. La hay en la presencia sutil de la sociedad que, sin sentirlo, nos impregna de sus usos y sus normas convencionales, y hasta en la naturaleza misma que nos ayuda a configurar el carácter. Toda la vida es fruto de un permanentemente contacto de la

11 DEWEY, Jhon. Universidad abierta, J.J. Mayar.R
<http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/M/Maya%20J-John%20Dewey.htm>

subjetividad con las influencias exteriores que se rechazan, aceptan o transforman, pero que nunca están ausentes si no muy presentes y en forma concreta y real”¹²

4.2 EDUCACIÓN Y CULTURA

La cultura es todo lo que no ha sido producido por la naturaleza sino por el hombre. La naturaleza es lo espontáneo, lo que se desarrolla por sus propias fuerzas sin la intervención del hombre.

En efecto, son propios del hombre: El lenguaje, el arte, la física, el vestido, la religión, la moral y en fin lo que le hombre a producido y creado para realizar determinados valores y utilidad, belleza, bondad, etc., todo lo cual significa la cultura.

El hombre se educa mediante la asimilación de cultura, esto permite decir que la educación es la encargada de condensar, de sistematizar y de concentrar la totalidad de cultura para transmitirla. Sin esa transmisión de la cultura existente, la propia cultura no podrá mantenerse ni tampoco la comunidad a la cual da sentido. He aquí planteada en todo su vigor la relación dinámica entre educación y cultura: la educación es transmisión de cultura, es condición para la supervivencia de la comunidad (y de su cultura), es condición para la elevación humana. Las palabras del autor Nassiff son elocuentes en la descripción de esta relación cuando manifiesta que: “la transmisión cultural se propone hacer carne en cada individuo el sentido de los bienes culturales que la comunidad sostiene”¹³

La cultura es el resultado que en la práctica da estricta cuenta de las acciones realizadas por el hombre para llegar a la comprensión de la realidad, a la

12 NASSIF, Pedagogía general Kappeluz, Buenos Aires, 1984. Pág. 9

13 Ibidem, Pág. 28

superación de las condiciones naturales de existencia y a la expresión de sus máximos valores. La cultura se vuelve tradición al conservar, reproducir y transformar todos los precipitados posibles de la vida del ser humano, sus obras y sus pensamientos. De la tradición cultural da cuenta de la mitología, la religión, la filosofía, la ciencia, la tecnología, la ideología, las costumbres y el arte en todas sus manifestaciones: Literatura, pintura, escultura, música, arquitectura, teatro, danza, etc., pero de manera especial deberían hacerlo los currículos del sistema educativo formal y no formal, ya que la ley general de educación lo concibe como “el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. (Artículo 76)

También hace referencia en el artículo 70 de la Constitución Política, “el Estado tiene el deber primordial de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, *por medio de la educación permanente* y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional” por lo que se puede concluir que la educación y cultura han de pensarse y elaborarse juntas.¹⁴

4.3 EDUCACIÓN Y SOCIEDAD

Con el advenimiento de la democracia y las condiciones industriales modernas, es imposible presidir de una forma definitiva cómo será la civilización dentro de veinte años a partir de ahora. De ahí que resulte imposible preparar al niño para ningún conjunto preciso de condiciones, prepararle para la vida futura implica darle dominio sobre si mismo; implica, pues, adiestrarle de modo tal que tenga pronto y completo uso de sus capacidades; que su ojo y su oído y su

¹⁴ POLANIA Y RUIZ, Jaime. Modulo de gestión cultural para el Diplomado en Planeación Participativa del desarrollo cultural. Universidad Surcolombiana. Ministerio de Cultura, Secretaría de Departamental de Cultura. Neiva 2001.

mano puedan ser instrumentos prestos a ser usados, que su juicio pueda ser capaz de comprender las condiciones bajo las cuales habrá de operar, y que sus fuerzas ejecutoras sean adiestradas para actuar de manera eficaz y económica. Es posibles alcanzar este tipo de adaptación salvo si se toma en consideración constantemente las propias capacidades, gustos e intereses del individuo, esto es, salvo si la educación queda convertida continuamente en términos psicológicos.

Ante estos cambios se hace más que nunca imprescindible “aprender a existir”, no ya sólo “aprender a convivir” para permanecer en pie. Hoy ya no sirve asumir el papel del espectador que observa desde fuera el discurrir de los acontecimientos. Tal actitud constituye una tentación y un riesgo que no se debería correr. Quizás sea esta la tarea más urgente que tenga la sociedad actual: educar, equipar a las jóvenes generaciones para afrontar los inevitables riesgos del cambio social y cultural, y orientar el rumbo de las transformaciones hacia modelos de una sociedad justa, tolerante y democrática.

La educación encerrada en las aulas, enclaustrada ha de dar paso a una educación entendida como tarea y como proyecto que no acaba en la sola transformación del individuo, sino que implica necesariamente un compromiso de cambio y transformación de la propia sociedad. Toda acción educativa es inseparable de una proyección política y social; es una participación en la tarea y el compromiso de construcción de una sociedad desde parámetros de justicia y equidad. Si la educación es ética y política, la participación en la construcción social le es un componente y tarea inseparable. El sentido de lo social se ha enriquecido en los últimos días por el carácter transnacional de las acciones globales.¹⁵

¹⁵ TOURINÁN, López J.M. **Educación en Valores, Educación Intercultural y Formación para la convivencia pacífica.** www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=268

La última dimensión de la filosofía de la educación de Dewey es la dimensión social. Para él la educación es esencialmente un proceso social, un proceso de participación de la experiencia, ésta varía según provenga de la educación o del simple adiestramiento¹⁶.

Cuando el niño modifica su conducta para comportarse como adulto, no necesariamente se trata de educación. Como hay muchas clases de organizaciones sociales, es preciso establecer un criterio de acuerdo con el cual puedan juzgarse sus diversos poderes educativos: “Puesto que la educación es un proceso social y hay muchas clases de sociedades, un criterio para la crítica y la construcción educativas implica un ideal social particular”¹⁷.

Dewey al respecto continua diciendo “que una sociedad buena es aquella en la que hay un máximo de experiencia compartida, no solo entre sus miembros, sino también entre estos y los de otras sociedades. *“El principio de la actividad”* o la *“educación por la acción”*, es un método pedagógico centrado en el estudiante, que requería que los estudiantes tomaran un papel activo en su propia educación” Las ventajas educativas de la sociedad democrática son evidentes. Pueden explicarse con una razón superficial: “cuando es el pueblo el que manda, el gobierno ilustrado depende de la educación de los electores”.¹⁸

4.4. EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

Se supone que todos esperamos que la educación, siguiendo la evolución natural del ser humano, nos ofrezca la posibilidad de fortalecer nuestras capacidades para la vida práctica, acrecentar el imaginario, enseñarnos a vivir en comunidad, y surtirnos de las herramientas críticas que nos permitan transformar positivamente el entorno. Es decir, tomar en nuestras propias

¹⁶ DEWEY, Jhon, *Mi credo pedagógico*, secretariado de publicaciones, Universidad de León, León, 1997, p. 37

¹⁷ Ibidem,

¹⁸ DEWEY, Jhon. *Teoría social de la educación*. Universidad abierta, J.J. Mayar.R. <http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/M/Maya%20J-John%20Dewey.htm>

manos nuestro futuro y organizarlo como mejor nos parezca. Es lo que dictan los valores democráticos que suscriben la mayoría de las naciones del mundo. Por ejemplo, la Ley General de Educación de Colombia dice en su Artículo Primero que “la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural, y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”¹⁹.

Esa idea sola nos obliga a introducir un aspecto del desarrollo que el cuadro elaborado por Corinne Johnson no considera, pero que se evidencia al hablar de educación y de arte: “el desarrollo crítico, el cual sólo lo brinda una educación para la libertad, pues la educación es en esencia el desarrollo del espíritu crítico en los individuos”²⁰.

Y esto no es demagogia. Sólo el espíritu crítico puede crear algo nuevo. Porque se critica algo para intentar hacerlo mejor. La crítica es la inteligencia cercando las cosas tal como existen, no para destruirlas, sino para encontrar las mejores ideas que consigan la reparación de sus fallas, para que funcionen adecuadamente y sirvan a la sociedad, en su amplitud y diversidad o, si se impone como necesario, crear aquello que no existe pero que se considera urgente e importante para el bienestar colectivo.

Jacques Delors, en un informe que le fue solicitado por la UNESCO, apunta que “la educación tiene la misión de capacitar a cada uno sin excepciones endesarrollar todos los talentos al máximo y a realizar el potencial creativo, incluyendo la responsabilidad de nuestras propias vidas y el cumplimiento de los objetivos individuales”.

¹⁹ LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. www.mineducaion.gov.co

²⁰ JOHNSON, Corinne. El arte como herramienta para la transformación social. Junio 2006, Barcelona. La Casa Amarilla.
http://www.lacasamarilla.org/ES/xarxa_groga/documentos_word/arte_social.doc

Allí mismo, Delors señala que dicha educación ha de organizarse alrededor de cuatro aprendizajes, a los cuales, se debería acoger íntegramente un planteamiento coherente de la educación en nuestro medio:

1. aprender a aprender, esto es, adquirir los instrumentos de la comprensión,
2. aprender a hacer (y a crear), para poder actuar sobre el entorno,
3. aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas,
4. aprender a ser, progresión esencial que participa de los tres aprendizajes anteriores.

Se considera que estos cuatro aprendizajes se realizan de manera acabada en el arte, y por ello, sin pretender ser exhaustivos, queremos emprender algunas reflexiones acerca de la pertinencia de una propuesta de educación a través del arte, que vaya a fortalecer la capacidad de comunidades excluidas o poco desarrolladas para enfrentar las duras cargas que le impone la realidad social, política, cultural y económica de hoy.

Si de un lado, “el arte imparte a los hombres el conocimiento de la realidad por el hecho que contribuye a la transformación de los propios hombres... en las formas básicas de sus reacciones, la propia calidad funcional de su aparato mental”, del otro, “el arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre sin arte. Por él, el mundo se hace más inteligible y accesible, más familiar. Es el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea, una especie de respiración del alma, bastante parecida a la física, sin la que no puede pasar nuestro cuerpo. El ser aislado o la civilización que no llegan al arte están amenazados por una secreta asfixia espiritual, por una turbación moral”.

Particularmente, la escena exige actividades de directa intervención personal (actuación, danza, etc.), lo mismo que intervenciones mediadas (pinceles, pinturas, instrumentos, computadores, cámaras, etc.), y en ellas, el centro siempre son los individuos, sus acciones, su cuerpo, sus emociones, su imaginación espacial, plástica, rítmica, armónica, y, lo más importante: que todo está dirigido a la comunicación, es decir, a afinar en el niño y el joven la comprensión de la realidad, la suya y la del entorno, y a empujarlo a encontrar las técnicas más variadas y precisas para testimoniar su visión de los mundos que presencia. No hay otro tipo de actividad que congregate tantas exigencias, y que proporcione tanta libertad.

Herbert Read, en su famoso libro Educación por el Arte, escribe: “La educación puede definirse (...) como el cultivo de los modos de expresión, consiste en enseñar a niños y adultos a hacer sonidos, imágenes, movimientos, herramientas y utensilios (...) Todas las facultades del pensamiento, lógica, memoria, sensibilidad e intelecto, intervienen en tales procesos, y en ellos no se excluye aspecto alguno de la educación. Y son todos procesos que implican arte, pues arte no es otra cosa que la buena factura de sonidos, imágenes, etcétera. El objetivo de la educación es por consiguiente la creación de artistas, de personas eficientes en los diversos modos de expresión”²¹.

Partiendo del planteamiento de Read, se analiza lo que dice Delors y contrastarlo con las características principales y las competencias concretas que brinda una educación por medio del arte.

En arte, aprender a aprender “es la condición para dominar el propio saber técnico, y no ser dominados por él”. Si hay una función que pueda cumplir a cabalidad el arte es la de permitir a los individuos aprender a aprender, ya que procede por medio de la experiencia, de la acción. Sería muy interesante

²¹ READ, Herbert . Educación Por el Arte. Ed. Paidós. Barcelona. España 1999

desarrollar una reflexión amplia acerca del valor de la acción -en la vida y en el arte, particularmente en el drama y el teatro-, que nos lleve a considerar su carácter fundamental en la adquisición de los conocimientos decisivos para la vida de las personas. Desde Aristóteles hasta Stanislavski, y los maestros más recientes, la acción constituye el corazón del drama. Según Piaget, es por la acción, motivada por el sentimiento y el deseo y la necesidad de conocer, de adquirir el control de la propia vida y del entorno, que el niño alcanza su desarrollo y que el adulto construye su vida.

Al contrario de los sistemas educativos que se fundan en la abstracción y la memoria y que buscan la potenciación del intelecto, el arte brinda la posibilidad de poner al niño en contacto directo con la materia objeto de su 'investigación', ya sea el color, la acción o el ritmo. Así, en la pintura como en el circo o la música, el niño se sumerge en la experiencia directa de la materia, de la que obtiene un conocimiento personal, íntimo y técnico, contacto que deviene en seguridad, destreza, creatividad, imaginación, pensamiento y capacidad de simbolización y refiguración de la realidad. Por ejemplo en los primeros años, la evolución sana de todas las potencialidades heredadas por el infante. En dicho proceso el niño descubre la realidad y encuentra paso a paso su lugar en ella, definiendo desde entonces los rasgos centrales de su personalidad, como lo apunta Piaget. Así, si la vida del lactante y del infante se funda en la experiencia, el arte no hace más que dar continuidad orgánica a dicha tendencia natural.

Es esta, pues, la manera de proceder del arte: Percepción y acción en un proceso continuo de prueba y error hasta alcanzar la forma precisa, la cual se ha de afinar hasta alcanzar lo que Read denomina la forma "especializada", que es, por otra parte, el propósito del segundo aprendizaje sugerido por Delors: aprender a hacer.

El aprender a vivir juntos es, quizás, el más difícil de los cuatro, al menos en contextos en donde predominan la multiculturalidad, la exclusión y el conflicto, pues pasa por el reconocimiento y el respeto del otro, de los otros.

La cultura de la violencia impregna todas las esferas de la actividad humana: la política, la religión, el arte, el deporte, la economía, la ideología, la ciencia, la educación... incluso lo simbólico, y siempre con la función de legitimar tanto la violencia directa como la estructural, y por supuesto, la guerra, buscando siempre razones y excusas para justificar el uso de la fuerza y la práctica de la destrucción, y normalmente en nombre de algo superior, ya sea un Dios o una ideología. La violencia cultural sirve también para paralizar a la gente, para infundirle el miedo, para hacerla impotente frente al mundo, para evitar que dé respuestas a las cosas que la oprimen o le producen sufrimiento.

Sin embargo, justamente la conciencia de la alteridad es una de las fortalezas y, quizás, el propósito natural de la escena. En general, la cultura del circo y de las artes escénicas, y su aprendizaje, transmiten valores de cooperación, ayuda, respeto y autonomía.

Para muchos, el circo es vértigo y placer, técnicas “del asombro”, según la nomenclatura de Barba. Pero para los que lo practican, se constituye en la prueba más fehaciente del sentido colectivo de los seres humanos y de su respeto sagrado hacia la vida, cuya única garantía es la confianza absoluta en el otro. Algo que se aprende sin palabras, y que vale mucho más que todas ellas. Allí se comprueba la naturaleza interdependiente de las personas, una armonía total basada en la cooperación, que surge de los más altos sentimientos de lealtad y pertenencia y de la búsqueda de la forma especializada en su máxima expresión.

Complementariamente, la práctica de la alteridad es el cotidiano de los grupos teatrales en sus encuentros de trabajo en la escena, en donde, a su vez,

estudian y viven la experiencia de otras celdas sociales, de otros seres, situados a medio camino entre el imaginario y la realidad, los universos humanos de los personajes inscritos en las obras que preparan para mostrar en público. Ese ponerse en el lugar del otro fortalece la conciencia y el respeto de lo diferente, lo que permite al teatro convertirse en herramienta pedagógica de gran alcance para vehicular una cultura de paz.²²

4.5. EDUCACIÓN POR EL ARTE

La *educación por el arte* es un concepto desarrollado inicialmente hace ya más de 50 años, sin embargo resulta siempre apropiado volver a redefinirlo para clarificarlo y para distinguirlo de la "educación artística". El arte es en sí mismo un concepto ya bastante difícil de definir, pues como todo concepto responde a una cultura, a una determinada época, a unos ciertos supuestos no siempre claros y accesibles, cuando son los supuestos de una gran extensión cultural, como por ejemplo "el arte de Occidente", o "el arte del Siglo de las Luces" o "el arte primitivo", cuando en este último caso debería primero poder definirse "primitivo" en contraste con aquello "desarrollado". Más allá de ello, es sin embargo en gran medida aceptado que el arte representa la función simbolizante de la humanidad (para el filósofo Ernest Casirer esta función simbolizante es distintiva del ser humano, aquello que diferencia al hombre de los animales). El arte ha sido enseñado a lo largo de la historia siempre de maestros a discípulos, en escuelas de arte o en relación con diversos oficios; sólo muy tardíamente se ha conectado la enseñanza regular de la escuela con el arte. Muchísimo más moderna es la idea de que también los niños crean un tipo de arte al desarrollar su capacidad simbolizante.

22 CHAVARRO, Buriticá Eduardo. Sobre la cultura, educación por el arte y desarrollo (asociación cultural disparate magdalena-Santa Marta, Colombia

El filósofo y pedagogo Herbert Read en los años '50 fue uno de los primeros pensadores que se dedicó seriamente a la idea de rescatar la capacidad expresiva de niños y jóvenes como un derecho intrínseco. Con esta nueva corriente de teóricos, como lo fue el pedagogo Viktor Lowenfeld, comenzó a cobrar fuerza la diferenciación de la antigua "enseñanza artística" que se ofrecía en los bachilleratos, generalmente conectada a la caligrafía y el estudio de la perspectiva, de la conceptualmente nueva "educación por el arte".

Muy sucintamente la *educación por el arte* plantea que la auto expresión a través de los colores, la pintura, la escultura, la cerámica, la música o cualquier otro medio artístico, juega un importantísimo papel en la infancia y la juventud – y aún en la adultez-, y ello tiene poco y nada que ver con el aprendizaje sistemático o asistemático de técnicas específicas de expresión artística. Es decir, el maestro que se propone educar *a través* del arte valora en primer lugar el *proceso* a través del cual tiene lugar la expresión –en tanto función simbolizante- y deja en un segundo plano el *resultado*, en este caso concretamente el producto final, más o menos artístico, de este proceso. Esta revolucionaria concepción abrió las puertas a un proceso de democratización de la auto expresión a través del arte. Si bien éste es un concepto aceptado en general por la pedagogía moderna, son sólo algunas instituciones especializadas y ciertas escuelas las que ofrecen un programa de verdadera *educación a través del arte* y no sólo *educación artística*

De esta manera, la Educación por el Arte en la Institución Educativa puede contribuir, significativamente, en el desarrollo integral de los adolescentes al promover en ellos el descubrimiento y utilización de su potencial creativo, de inventiva e imaginación, así como la facultad de encontrar soluciones originales y alternativas diferentes a diversos problemas, desarrollando en ellos la iniciativa, la toma de decisiones, la adquisición de confianza en sí mismos y el incremento de sus habilidades expresivas, perceptivas - observar, escuchar, identificar y discriminar estímulos- y el aprecio por el valor estético de su

entorno, por el arte de su pueblo y el arte universal en toda su diversidad, sin barreras de raza o ideología.

El desarrollo de estas capacidades preparará al alumno para resolver en la vida, situaciones desconocidas de manera innovadora, así como para enfocar con creatividad y sensibilidad sus proyectos personales.

Así mismo, el aprender a ver, escuchar, decodificar, interpretar y juzgar contenidos e intencionalidades en diversas obras artísticas y manifestaciones culturales -de la actualidad y de todos los tiempos- llevará al adolescente a desarrollar un pensamiento crítico que le permita entender la influencia del arte como termómetro de la evolución de las sociedades. Estas experiencias le permitirán ampliar sus posibilidades comunicativas al descubrir nuevos canales para expresar sus pensamientos y sentimientos, establecer sus propias posturas frente a diferentes situaciones y asumir el arte como un vehículo para transmitir, también, sus inconformidades, preferencias y propuestas.

Consecuentemente, este proceso permitirá el fortalecimiento de su autoconocimiento y de su autoestima, así como de su sentido de pertenencia, al priorizarse el trabajo artístico a partir de estímulos procedentes de la persona y de la apreciación de las manifestaciones culturales de las comunidades pertenecientes a su entorno.

Para lograr esto, el trabajo en aula debe promover que los estudiantes pongan de manifiesto lo que piensan, sienten y quieren. De esta manera, se fomentará la definición de intenciones personales y la experiencia de materializar las cosas que se imaginan, con lo que se equilibrarán las cualidades afectivas, intelectuales y corporales del estudiante.

Los contenidos básicos del área de Educación por el Arte están expresados en cuatro componentes: música, danza, teatro y artes visuales, vinculados entre sí

y relacionados mediante el diseño de las actividades artísticas a trabajarse. Se articulan además, permanentemente en las Unidades Didácticas a través de Proyectos que permiten una complementariedad recíproca, entre las diferentes manifestaciones artísticas y las distintas áreas.

Esta articulación se llevará a cabo a partir del planteamiento y organización de las sesiones en Talleres de Creatividad o laboratorios de producción de imágenes, situaciones, acciones y sonidos, a partir de temas y espacios de reflexión sobre los productos y manifestaciones artístico-culturales.

Consideramos que es fundamental contribuir al desarrollo de personas creativas, con habilidades expresivas, con capacidad de análisis y discernimiento, antes que formar buenos ilustradores, actores, bailarines, músicos o eruditos en historia del arte. En este contexto, el aprendizaje de las técnicas de las distintas disciplinas y la información que se brinde a los estudiantes, deberá priorizar siempre el desarrollo de las capacidades del área. El aprendizaje de la técnica, en este sentido, deberá ser asumido como un medio y no como un fin.

La Institución Educativa no deberá asumir el rol de formar artistas; sin embargo, aquellos estudiantes con el interés necesario podrán encontrar en estas actividades educativas una plataforma que oriente su vocación.

Cuanto más vivenciales y creativas sean las experiencias, el profesor podrá lograr que su clase sea aún más interesante y significativa. Si un alumno se reconoce como generador de cultura, no va a destruir carpetas, ni jardines, ni paredes; su espíritu creativo estará alerta a colaborar con el desarrollo y se sentirá comprometido a participar en la construcción de una sociedad nueva.

4.5.1 PROPÓSITOS DEL ÁREA

El propósito fundamental es el estímulo de la capacidad creadora y de la expresión a través de lenguajes verbales y no verbales, así como del análisis de todo aquello que se percibe como productos y manifestaciones artístico – culturales. Estos propósitos se logran a través del desarrollo de las capacidades de área.

Las capacidades de área son aquellas que sintetizan los propósitos de cada área curricular y posibilitan el desarrollo de las capacidades fundamentales. El área de Educación por el Arte, a través de la expresión y apreciación artística, contribuye –por su naturaleza- al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades fundamentales.

El área plantea el desarrollo de dos capacidades:

- a) Expresión artística:** Es la construcción, representación e involucra el desarrollo de ejercicios en disciplinas artísticas como la música, las artes visuales, la danza y el teatro, además de buscar experiencias de creatividad y expresión, como capacidades especiales de cultivo de la sensibilidad humana.

- b) Apreciación artística:** Se refiere al conocimiento y al análisis de las manifestaciones artísticas en el contexto en el que se producen. Situándolas como productos sociales e históricos, permitirán el entendimiento de la existencias de múltiples culturas y subjetividades; así como la conciencia de la pertenencia a un propio proceso socio-cultural.²³

23 EDUCACIÓN POR EL ARTE, orientaciones para el trabajo pedagógico 2005

4.5.2 LENGUAJES ARTISTICOS EN LA EDUCACIÓN POR EL ARTE (PANTIAGOSO)

Se propone tomar la construcción de la imagen en la multiplicidad de LENGUAJES como eje organizador del Espacio. Tener en cuenta la significación de la imagen es tomarla como construcción, compartida del pensar y el hacer, es tener la posibilidad de reconocerla y ver de que forma cada uno puede expresarse y comunicar, con que lenguaje/s, e interpretar aún más el cómo se vinculan las ARTES con la CIENCIA y la TECNOLOGÍA.

Así conocer y reconocer los elementos configurativos de las mismas, provoca desentrañar CODIGOS- perceptivos, de reconocimiento, icónicos, de transmisión, retóricos, estilísticos, etc.; poseer herramientas que hacen a la resensibilización, alfabetización y facilitan la lectura. Ello forma parte del camino que transite el alumno hacia la comprensión y creación reflexiva.

La otra parte de ese camino que posibilita esa construcción conceptual y procedimental de la imagen es el MODO particular de las diferentes FORMAS de REPRESENTACIÓN, propias de cada LENGUAJE y en función de los MEDIOS utilizados que cambian constantemente como producto de variables que actúan en el entorno y hasta posibilitan la creación de otro supuesto entorno - virtual.

Conocer las posibilidades y limitaciones de los materiales, soportes y técnicas no implica necesariamente utilizarlas todas, sino comprender el desarrollo y expansión de las tecnologías que cambiaron formas de hacer, pensar y construir la realidad.

Así el alumno podrá seleccionarlos y transformarlos o reciclarlos con propósitos expresivos - comunicativos.

Abordar la MULTIPLICIDAD DE LENGUAJES, desde una visión global, permitirá al alumno resignificar su realidad. Individualizarlos, caracterizarlos y encuadrarlos unos con relación a otros, posibilitará comprender los principios y necesidades de los mismos, no en forma disgregada sino ordenada y coherente tal cual como sucede con las expresiones, los mensajes que utilizan nuevos y múltiples lenguajes para la comunicación.

No priorizar, ni oponer lenguajes y poder analizar sintáctica - semántica y pragmáticamente los discursos, amplía en el alumno su perspectiva de interpretación y producción.

Tomar el DISCURSO de los lenguajes significa considerar cómo es utilizada la imagen en su configuración espacio- temporal de sentido para construirlo.

Este núcleo temático del discurso de los distintos lenguajes, posibilita además dirigir la atención a la función de la imagen, a la intencionalidad con la que se la utiliza y cómo se la percibe.

De esta forma el alumno - adolescente estará más preparado frente a los discursos que se le presentan.

Esta sistematización para fortalecer a los estudiantes en el proceso de la expresión y comunicación supone incidir en las MANIFESTACIONES SOCIOCULTURALES de su vida cotidiana. Así, al ser partícipes - espectadores - productores- de esas MANIFESTACIONES, comprenderá que, si "los otros" no tienen sus mismas reacciones es porque en el mundo de hoy la DIVERSIDAD ha construido - formado un nuevo sujeto y aceptará que tener experiencias diferentes, es anuncio de IDENTIDAD.²⁴

4.6 EDUCACIÓN POR EL ARTE Y SOCIEDAD

²⁴ Ministerios de Cultura y Educación de la Provincia de la Pampa Dirección General de Educación Polimodal y Superior, equipo de diseño curricular, sep del 2001, Pág. 5

La tesis explícita por Platón hace ya muchos siglos, es que el arte debe ser la base de la educación. Pero ¿cuál es la finalidad de la educación? según Read en «Educación por el arte» (1986:33) «la finalidad general de la educación es fomentar el crecimiento de lo que cada ser humano posee de individual, armonizando al mismo tiempo la individualidad así lograda con la unidad orgánica del grupo social al cual pertenece el individuo». ²⁵

También el arte se considera, como un reflejo de la sociedad de la cual surgen las manifestaciones artísticas, nos habla de la sociedad en la época en la que dicho arte fue creado.

Pero hay quienes piensan que el arte es algo tan vital para nuestra sociedad que debemos comenzar desde muy temprano en nuestro sistema de educación ha “enseñar” buen gusto y a desarrollar el habito de seleccionar cuidadosamente los objetos de nuestro ambiente para conservar el buen desarrollo de nuestro entorno. De esta manera convirtiendo al educando en un espectador activo dentro de nuestra sociedad.

“La verdadera obra de arte es la sociedad. Para la educación de la sociedad, la animación cultural, y de modo especial el teatro, representan ámbitos de singularidad e irrenunciable vocación pedagógica, en los que se dan amplias y diversificadas posibilidades de convergencia para la creatividad y la libertad de las personas como actores, como espectadores, como participantes y destinatarios a los que se trata de favorecer en su desarrollo integral”, la educación artística como educación social debe aceptar como propios muchos de los desafíos que emergen de los cambios producidos una vez reconocida la insuficiencia de la familia y de la escuela para hacerles frente”. Posteriormente

25 ORDÓÑEZ Y VERGARA, Maria. Arte, individuo y sociedad 1999, revista nº 11 Pág. 42

hizo una concienzuda exposición de los retos que debe afrontar la educación artística como educación social, misma que encauso en siete grandes ejes.

Primero: "contribuir a reinventar conceptualmente la educación, extendiendo su significado a la idea de un proceso mediante el que se reestablece la voluntad de formar personas para la vida desde la propia vida, para vivir y estar presentes en la cotidianidad como ciudadanos críticos, responsables y concientes. Esta es la gran tarea de la cultura y el arte como educadores sociales, es decir, la construcción de la conciencia y su defensa ante la alienación. Una educación que se amplíen temas, formas y métodos a través de los cuales acceder y disfrutar de la cultura, y al saber de la amplitud interdisciplinaria de espacios, actores y tiempos sociales. Una educación con finalidades que recuerden con el desarrollo de una formación integral inscrita en una cultura global que no insista en mantener la brecha de una separación a veces insalvable entre conocimientos, pensamientos, sensibilidad y vida. Y que sea capaz de proponer alternativas capaces de renovar los modelos de la sociedad educativa, de la ciudad educadora o del sistema formativo integrado".

Segundo: "hacer mas creíble y real el principio declarado de una educación para todos y todas".

Tercero: "avanzar en el desiderátum de una educación permanente"

Cuarto: "afirmar los compromisos de la educación artística con el acceso al trabajo y la continua cualificación en el mismo".

Quinto: "reivindicar una educación artística desde la diversidad para la diversidad. En primer lugar: bajo el principio con el que se hace expreso el respeto a las personas, independientemente de su origen, raza,

creencia o identidad cultural. En segundo lugar. Como expresión de la estima por la heterogeneidad y el pluralismo étnico, lingüístico y cultural. En tercero: Como formación, búsqueda y afirmación de actitudes solidarias, tolerantes y cooperativas para el desarrollo de las prácticas educativas y su proyección en la sociedad. "El desafío de la educación artística como educación social deberá consistir en que las acciones educativas contribuyan solventar la problemáticas que aún plantean las diferencias, mas halla de la escuela, en la vida cotidiana. Integración social de minorías, vivencia de la interculturalidad, y libre ejercicio de derechos y libertades".

Sexto:"promover la iniciativa ciudadana y el desarrollo de la participación social en cada realidad circundante".

Séptimo:"la educación artística como educación social en los problemas sociales y en dignificación de la vida humana es necesario en este punto trasladar a la educación finalidades que son indisociables en el desarrollo social. Aquí se trasciende el mero ámbito de la política educativa-cultural para inscribirse, como resulta necesario, en la competencia de la vida social, ahí donde el trabajo cultural se reconvierte, a su vez, en un trabajo social que debe situar sus referentes programáticos en el código ético que inspira los derechos humanos, y por tanto, a de convertirse en una tarea decididamente orientada a convertir la marginalidad social y la pobreza en sus múltiples manifestaciones".

Para englobar sus planteamientos, Luis de Tavira afirmó:"a la luz de estas premisas se extiende que la educación artística, en tanto educación social,

debe ser por naturaleza compleja, innovadora, interdisciplinaria y crítica con la construcción del conocimiento pedagógico”.²⁶

“La educación artística puede proporcionar la oportunidad para incrementar la capacitación, la experiencia, la redefinición y la estabilidad que son imprescindibles en una sociedad llena de cambios, tensiones e incertidumbres”.

27

4.7. LA TRANSVERSALIDAD DE LA EDUCACION POR EL ARTE EN LA FORMACION DE VALORES

Cada vez hay mayor evidencia sobre el valor de las artes en la educación, no sólo como un componente intrínseco de la cultura humana que merece reconocimiento formal en el currículo escolar, sino también como un instrumento para lograr un amplio rango de metas esenciales de aprendizaje. Existe un creciente apoyo al enfoque de las artes como factor para mejorar el desarrollo social, psicológico y físico de los niños y adolescentes como individuos saludables, productivos y democráticos. Una persona joven a la que se presentan las artes en la escuela tiene mayores posibilidades de convertirse en un ser humano con mucha más creatividad, imaginación, empatía, capacidad de expresión, confiabilidad, auto-confianza y pensamiento crítico-reflexivo.

Por un lado, esto significa que las artes pueden servir como herramientas pedagógicas interdisciplinarias que se pueden aplicar a la enseñanza de materias específicas en la escuela, como la alfabetización, las matemáticas y los estudios sociales del nivel básico, así como la educación cívica, la literatura, las ciencias y las matemáticas en el nivel secundario. Es así que las artes

26 TAVIRA, Luís. En la conferencia que ofreció durante la jornada de clausura del encuentro Binacional México-Cuba “Desarrollo Regional, Gestión Local y Cultural”

27 BRITAIN, W. Lambert. Desarrollo de la Capacidad Creadora, Pág. 31.

tienen el potencial de contribuir al mejoramiento de la calidad en la educación básica.

Por el otro lado, esto también significa que las artes tienen gran importancia para cumplir con la declaración de 1999 del Director General de **la UNESCO, que indica que las artes deben ser incorporadas al currículo escolar** como una medida para promover la cohesión social y la cultura de la paz: “En la actualidad estamos absolutamente convencidos de la importancia del **espíritu creativo** en la **formación de la personalidad humana, la maximización del potencial** de los niños y adolescentes y el mantenimiento de su **balance emocional**, todos estos factores que contribuyen a un comportamiento armónico”²⁸.

Por medio de las artes los jóvenes pueden **aprender a vivir y convivir** mientras asimilan la **diversidad cultural**. Las artes tienen particular importancia para los jóvenes que se forman en el cualquier contexto. En su discurso como orador principal en el simposio convocado por la UNESCO en Trinidad (2005), el Director de la Cátedra habló acerca de la importancia de las artes para enfrentar una variedad de crisis de la sociedad actual, incluyendo la globalización, el desempleo, el abuso de drogas y alcohol, la corrupción política, la guerra y los desastres naturales o sanitarios²⁹.

Sin duda todo ser humano dotado de un cerebro que funcione es capaz de establecer alguna especie de comunicación con o a través del arte. Esto es observable si tomamos el modelo brasilero a fin de atisbar y considerar algunas pautas en lo que respecta a la transversalidad de las artes en una educación integral.

28 UNESCO (1999) Reproducido en UNESCO (2001) 40-41.

29 O'FARRELL, L. (2005) Discurso principal sobre Construir una Comunidad de Aprendizaje Mediante las Artes. Presentado en el Segundo Simposio Internacional sobre Educación Artística en el Caribe, desarrollado en el Centre for Creative and Festival Arts, de la Universidad de las Indias Occidentales, en Puerto España, Trinidad, en colaboración con la UNESCO

En Brasil, en años recientes, se ha usado el arte como fuerza propulsora de la integración social de niños, adolescentes, adultos y ancianos desposeídos de su lugar en el mundo por obra del proceso selectivo de una sociedad imperfecta y generalmente cruel. Una vez superada la modernidad con su énfasis en el esencialismo, los educadores comprometidos con el progreso social pudieron apartarse del dogma del “arte por el arte”, mostrar que la autonomía del arte es ilusoria y descubrir que el arte puede contribuir a la integración del individuo y de las comunidades.

Al “individuo que ha perdido su yo”, además, el arte le brinda una oportunidad para organizarse. Experimentar en un ámbito donde no hay aciertos ni errores revitaliza a gente que vive permanentemente en las márgenes de la sociedad. En el Brasil recurren al arte todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) que han logrado algún éxito en su labor con los excluidos, los abandonados y los socialmente desfavorecidos. Y hasta han mostrado a las escuelas ordinarias cómo las lecciones de arte son un medio para devolver su humanidad a los seres humanos. Para el caso se torna preventivo y reconfigurador.

Y con ello ha surgido un nuevo problema. Organizaciones no gubernamentales sin ningún nexo con la disciplina escolar incorporada en los planes de estudios ayudan a niños y adolescentes marginados del sistema escolar, abandonados y que viven en la calle, a descubrir sus aptitudes y a encontrar en su ejercicio un motivo de alegría. Consiguen rehabilitarlos y reintegrarlos en un sistema escolar ceñido por un programa nacional y por los instrumentos de control del Estado, pruebas y exámenes. Pero el sistema educativo suele negar oportunidades a estos niños, muchos de los cuales acaban regresando a la calle, que les parece más atractiva.

El deseo de aprender y de indagar es análogo al deseo de ser creativo. A través del arte, los individuos, en sus relaciones con su inconsciente y con las

demás personas, ponen en juego su creatividad y su propia narrativa. En ello radica el placer que el arte produce. A menos que los docentes (o mediadores) y los estudiantes encuentren placer en la experiencia artística, ninguna teoría de la educación artística podrá lograr la reconstrucción social.

El modernismo pensaba que la educación artística podía desarrollar la sensibilidad, pero se hacían pocos esfuerzos para conceptualizarlo, con el resultado de que se dejaba que prevalecieran la simplificación psicológica y el sentimentalismo. Actualmente, la mayoría de los educadores tratan de ejercer una influencia positiva en el desarrollo cultural de los estudiantes mediante la enseñanza y el aprendizaje del arte.

No se puede comprender la cultura de un país sin conocer su arte. El arte es un lenguaje que modela los sentidos y transmite significados que ningún otro lenguaje -discursivo o científico- puede comunicar. De todas las artes, son las visuales, gracias al empleo que hacen de materias primas para crear imágenes, las que permiten visualizar quiénes somos, dónde estamos y qué sentimos.

A la manera de Fanon, se diría que el arte dota a hombres y mujeres para no ser extraños en su propio ambiente ni forasteros en su propio país. El arte supera la despersonalización, sitúa al individuo en su lugar y consolida y ensancha este lugar. En la educación, el arte, como forma de expresión personal y cultural, es un instrumento importante de identificación cultural y desarrollo personal. Por medio del arte pueden desarrollarse la percepción y la imaginación para aprehender la realidad del propio entorno, poner de manifiesto aptitudes críticas para su análisis y alentar la creatividad a fin de reconstruirla.

También se ha ampliado el concepto de creatividad. Para los educadores modernistas, la originalidad era el más valioso de los procesos mentales

inherentes a la creatividad; de ahí la importancia que atribuían a la noción de “vanguardia”.

Hoy día, la flexibilidad y la comprensión son los factores creativos más apreciados por los educadores. En Nueva York, en el decenio de 1980, el estudio de delincuentes juveniles mostró que sus aptitudes para la elaboración estaban muy poco desarrolladas. Era ésta la facultad creativa menos desarrollada en aquellos jóvenes en conflicto con la ley: tenían grandes dificultades para modificar su entorno a fin de hacerlo más conforme a sus deseos y sus necesidades, y esa incapacidad solía llevarlos a la violencia. Cuando se incorporaron a proyectos de actividades artísticas, la mayoría de ellos logró superar sus limitaciones coyunturales y reconstruir sus vidas.

Desmontar y reconstruir, seleccionar, reelaborar, tomar lo conocido y remodelarlo para adaptarlo al contexto y las necesidades propios, son procesos creativos que se ejercen al hacer arte y al contemplarlo, además de ser esenciales para la supervivencia cotidiana.

Muchos programas llevados a cabo en Brasil con niños y adolescentes demuestran el poder de esta “dimensión oculta del arte”. El más célebre de ellos es, sin duda, el Proyecto AXÉ³⁰, creado en Bahía por un italiano con grandes ideas, Cesare de Fiorio La Rocca. También merece mencionarse la importante labor desarrollada en Ceará por Roseana y Aembergue Quindins³¹, que han creado un museo regional de mitos y arqueología, una radioemisora, un grupo musical, un taller de edición y un proyecto de canal de televisión, malogrado por la nefasta intervención de Anatel (la institución reguladora federal), que clausuró la emisora, privando así a los jóvenes de Nova Olinda, Cariri, la región más pobre de Ceará, de una ocasión para aprender a realizar

³⁰ PROYECTO AXE. www.acercandoelmundo.com/contenidostemas/contenidos.asp?id=321

³¹ BARBOSA, ANA MAE. Construcción social a través de la arte.
www.ibe.unesco.org/publications/Prospects/ProspectsPdf/124s/bars.pdf

programas televisivos.

Existen asimismo los proyectos “Travessia”, que funciona en San Pablo, “Cria”, en Salvador, “Maje Mole”, “Ere Nation” y “Arricirco” en Recife, y “La Casa del Pequeño Davi” en Baixo Roger, João Pessoa, que han sido muy eficaces para la integración social de adolescentes. Menciono únicamente los que conozco, pero hay muchos otros educadores brasileños, héroes desconocidos, consagrados a sus comunidades.

Otro ejemplo, el proyecto “SempreViva”, restablece la autoestima de mujeres pobres ayudándolas a ver sus cuerpos como medio de un desarrollo estético: se maquillan y crean peinados, collares y prendas de vestir. También se dirige a la mujer el programa “Cais do Parto”, en Recife, que enseña a las comadronas iletradas del Nordeste³², por medio del arte, a comprender mejor el cuerpo femenino. De resultados de esta labor se ha registrado una disminución de la mortalidad infantil en las zonas donde opera este proyecto.

Todo lo dicho muestra que el arte no es una mercancía, como quisieran hacernos creer los capitalistas, ni un cuadro para colgar en la pared, como desdeñosamente pretenden personas con prejuicios para quienes el arte es un lujo que mal puede permitirse un país endeudado como Brasil, excusa que el gobierno del estado de San Pablo se proponía aducir para excluir Arte de los programas de enseñanza media y reemplazarlo por Computación. ¿Por qué no elegir Arte por Computadora?

Otro modo de eludir la Ley del Brasil, de Orientaciones y Bases de la Educación (que confirma la exigencia de incluir Arte en el programa de estudios y es obligatoria desde 1971) era encomendar la enseñanza artística a los profesores de literatura, con el dudoso pretexto de la interdisciplinariedad. La literatura es un arte, pero más allá del código verbal, los estudiantes necesitan

³² Ibidem

tomar noticia del lenguaje visual y de los lenguajes del sonido y del movimiento. Es ésta una de las razones por las cuales las ONG, que disponen de mucho menos dinero que el Ministerio de Educación, educan mejor y luchan más eficazmente contra la exclusión y la violencia.

Aunque esto no está tan lejos de la realidad colombiana, puesto que en la nueva ley general de educación, ley 115 de 1994 existe el Artículo 23 que dice “áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrá que ofrecer de acuerdo con el currículo y el proyecto educativo institucional (entre estas áreas encontramos la educación artística y cultural)”. Pero la educación artística se la concibe como una materia de poca importancia, tanto así que los docentes de las demás áreas son los encargados de dirigir dicha asignatura.

El proyecto de Roseana y Alemborgue es increíblemente barato. La mayor parte de la ayuda proviene de la perspicaz Violeta Arraes, la actual rectora de la universidad de Cariri, un milagro en el interior remoto y árido del país, y de un hombre de negocios del estado de San Pablo, que conoció el proyecto y quedó encantado con la labor cultural que vio desarrollar a los niños. Éstos producen los programas de radio que emiten, diseñan los folletos que se imprimen y coordinan las visitas guiadas al museo que ellos mismos organizaron basándose en investigaciones llevadas a cabo en la región, a más de elaborar el plan de las exposiciones, los textos explicativos y las etiquetas.

La violencia es algo desconocido entre los jóvenes de Nova Olinda, entre otros motivos porque participan en un auténtico programa comunitario, sin que se los explote a través de tareas que se les pide que cumplan en algunos supuestos proyectos sociales. Los niños tienen poder de decisión, participan en el directorio e integran el consejo de la Casa de la Cultura del Hombre del Nordeste – nombre dado por Quindins a su proyecto -. Es importantísimo

democratizar el poder en los programas sociales, pues ¿con qué derecho vamos a determinar nosotros lo que más interesa a una comunidad que no es la nuestra?

En un excelente artículo aparecido en A Revista, César Giobbi³³ analiza los proyectos de Sergio Carvalho, propietario de varios centros comerciales [shopping centers] en Brasil. Después de hablar con las comunidades pobres que rodean un nuevo centro comercial en el suburbio carioca de Del Castillo, Carvalho accedió a sus deseos creando una guardería infantil, luego una serie de cursos de profesionalización para rescatar a los jóvenes del mundo de la calle y, por último, un centro diurno para ancianos. Dar la palabra a los oprimidos debe ser la primera regla de todo proyecto social digno de este nombre. Tomar decisiones sin consultar previamente a los interesados es una práctica gubernamental corriente. Al escuchar a la gente del lugar, el empresario ha producido una curiosa contradicción: un centro comercial - fenómeno que, según Rem Koolhaas³⁴, es la enfermedad terminal de la sociedad occidental- que aporta calidad de vida a quienes viven a la sombra de sus muros.

Desconfío mucho de la obra de artistas que, sencillamente, explotan a los pobres, haciéndolos trabajar gratuitamente en proyectos totalmente diseñados y controlados por los artistas mismos. Después de la época en que se afirmaba la absoluta autonomía de las obras de arte - un concepto acuñado por el modernismo, según el cual el arte es independiente del contexto, no se propone ser comprendido, no se puede enseñar ni aprender -, muchos artistas han cambiado completamente de actitud y ahora es probable que crean que es bueno y oportuno trabajar con los pobres. Pero la mayoría de ellos no están preparados para esta tarea.

³³ ibidem

³⁴ ibidem

A menudo, como dice Marcelo Coelho, “el espíritu del voluntariado no proviene del deseo de ayudar a los demás, a esos pobres que están del otro lado de la barrera, sino del provecho que saca el voluntario”³⁵. Suele ocurrir que voluntarios y artistas, incapaces de desempeñarse con la comunidad o con la enseñanza artística, a pesar de tener las mejores intenciones, introduzcan una capa más de explotación en las vidas de gentes ya muy explotadas. Hay que conocer y analizar los procesos de trabajo comunitario para evaluar su adecuación. El lector habrá observado que en el presente artículo me he referido a muchas entrevistas y artículos de prensa. Curiosamente, los periódicos han abordado más francamente que los demás medios de comunicación la revisión crítica de las actividades de las empresas del “tercer sector”, las fundaciones, etc., que la clase media suele elogiar indiscriminadamente. La clase media no alienta la protección estatal de los pobres, pero se siente culpable de la miseria del país. Las clases dirigentes estimulan este sentimiento de culpabilidad en sus “subordinados”. Cuando las emisoras de TV comerciales como O Globo informan acerca de algún programa social, lo hacen a las 6 de la mañana, tal vez con el propósito de convencer a los obreros que se levantan temprano de que los ricos son bondadosos.

En la labor cumplida por Rachel Mason en Inglaterra y en el PROGRAMA DE AXÉ, “Quietude da Terra” [La quietud de la tierra], los artistas trabajaron junto a educadores artísticos, gracias a lo cual el proceso educativo fue auténticamente integrador.

No es fácil trabajar con los excluidos y lograr que se vean a sí mismos como personas a pesar de su situación. Cualquier desliz puede empeorar las cosas. En una entrevista a Sergio Bianchi publicada por Folha de São Paulo acerca de su última película, que tiene por tema el “márketing social”, el director observaba que está surgiendo una nueva forma de esclavitud creada por las

³⁵ ibidem

llamadas “industrias del tercer sector” en busca de publicidad. Incluso algunas supuestas fundaciones que apoyan actividades educativas y sociales deben su supervivencia a que las financia el Estado. Reciben cuantiosos fondos y cumplen órdenes del gobierno, al par que hacen publicidad a las empresas con las cuales están asociadas.

En la mayoría de los casos, su principal preocupación es promocionar esas empresas mediante el dinero del Estado. Otras fundaciones sólo conceden ayuda financiera a proyectos que en un plazo dado se volverán autosuficientes, mientras que programas sociales como “Majé Mole” nunca podrían llegar a autofinanciarse, a menos de convertirse en empresas comerciales. De este modo se corre el riesgo de dejar de lado a los menos dotados y talentosos, que también necesitan, y mucho, beneficiarse de la integración que el arte puede aportar.

Las actividades artísticas orientadas a la reconstrucción social, preferentemente no controladas por el Estado, se están difundiendo por todo el país, pese a tener que vérselas con algún marketing despiadado. Este hecho demuestra que todos los seres humanos necesitan el arte, por muy inhumanas que sean las condiciones en que se los obliga a vivir.³⁶

4.8. EDUCACION POR EL ARTE COMO INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO DE VIDA

Para que una persona pueda elaborar su proyecto de vida deben existir tres tipos de variables: la coherencia personal de la integración individual, las imágenes rectoras o ideologías de una época determinada, una historia de vida en función de una realidad socio-histórica.³⁷

³⁶ BARBOSA, Ana Mae. La Reconstrucción Social a través del Arte. <http://www.ibe.unesco.org/publications/Prospects/ProspectsPdf/124s/bars.pdf>

³⁷ Orientación vocacional y proyecto de vida <http://www.correo.puj.edu.co>

Hablar de crear un proyecto de vida en ocasiones puede resultar un tanto difícil, ya que existen individuos que creen que su futuro ya está, de alguna manera, determinado por su familia, su lugar de origen, su nivel socioeconómico, alguna carencia afectiva, la suerte, y todo lo anterior limita la posibilidad de planificar. Hay quienes se refugian en ideales y sueñan utopías políticas, religiosas, morales y científicas; otros tratan de reeditar continuamente el pasado; algunos más, viven angustiados por todas las fatalidades que puede suceder en el futuro.

Casi todos los adolescentes se encuentran preocupados por su situación actual, y pocas veces se ponen a pensar en el futuro, sin embargo, es importante que en esta etapa del desarrollo, empiecen a reflexionar a cerca de lo que desean para el futuro y cómo lo van a lograr. Independientemente de que los adolescentes se caracterizan por vivir el aquí y el ahora, y tener poca percepción del riesgo, es la etapa en la que tendrán que planificar y llevar a cabo acciones que influirán en su futuro económico, familiar y social.

Con el proyecto de vida, cada persona, grupo y comunidad decide hoy quién será mañana o en un futuro más o menos lejano, y en qué sociedad quiere vivir. Para planificar su propio proyecto la persona no se debe separar del medio en que vive; necesariamente están presentes los dos y se condicionan mutuamente. Al elaborar un proyecto de vida surge la necesidad de decidir. La toma de decisiones es un elemento vital en la formación de proyectos, ya que implica tomar las riendas de la vida personal y asumir las consecuencias de dichas decisiones. En términos generales, un proyecto de vida le da un por qué y un para qué a la existencia humana.

En el ámbito de la prevención se han elaborado diversos programas con el fin de promover la salud en los jóvenes, y la mayoría incluyen el tema de proyecto de vida, Para elaborarlo, se parte de dos puntos de vista: el Funcionalista y el Idealista.

El proyecto de vida integra características socio-afectivas, ejecutivas y cognitivas. Su relación permite la planeación de quién piensa ser uno en el futuro. Adoptar un proyecto de vida como modelo de prevención, permite considerar temas del ámbito personal y social; por ejemplo, el abuso del consumo de bebidas con alcohol.

Es todo aquello que se puede llegar a ser y a hacer. Es saber quién soy, cómo soy, y plantear metas a corto, mediano y largo plazos en las diferentes áreas de la vida. Permite saber el porqué y el para qué del diario vivir. Es común pensar que lo único que debe importar es el presente, porque lo demás resulta demasiado incierto. Es necesario encontrar motivaciones que, además de vivir nos permitan soñar, disfrutar, planificar y alcanzar. Desde luego, sí es muy importante vivir en el presente, pero hay que darle sentido basándose en una historia de vida y con un proyecto.

El ser joven es una aventura, un reto, una oportunidad, una puerta abierta hacia el futuro y hacia la vida adulta, es decidir lo que será cada uno de nosotros, es recibir la oportunidad de decidir entre lo bueno y lo malo, entre el éxito o el fracaso. Es una oportunidad que brinda la vida para forjar metas, soñar, planear objetivos, aprender y arriesgarse, lo cual implica responsabilidad, vigor, entusiasmo, actitudes positivas y visión.

Sabemos que todos tenemos una misión en la vida, pero mientras no la descubramos será muy difícil encaminar nuestros esfuerzos hacia objetivos definidos. El planear es realmente una necesidad, donde cada persona debe aclarar bien sus objetivos, los cuales no son propiamente los ideales, son más realistas, concretos, aquellos para los cuales se prepara, se trabaja, se le dedica tiempo y esfuerzo, los cuales están relacionados con nuestra vida familiar, social y laboral.

4.8.1 LO QUE SE PERSIGUE AL TENER UN PROYECTO DE VIDA

1. Lograr independencia y autonomía total como individuo.
2. Forjar una filosofía propia de la vida.
3. Conocerse a sí mismo.
4. Jerarquizar necesidades y establecer prioridades en su vida
5. Conocer habilidades innatas y desarrollar otras.
6. Lograr la autodisciplina y el autoaprendizaje.
7. Lograr un equilibrio entre la vida familiar, personal, laboral y social.
8. Adquisición de un status y una posición socioeconómica estable.
9. Renovación constante y logro de nuevos objetivos. Mantener un espíritu de superación.
10. Lograr una auto-imagen integral y equilibrada de la persona y sus diversos roles.

4.8.2 ÁREAS A TRABAJAR EN UN PROYECTO DE VIDA

Las áreas que habrán de atenderse son el área afectiva, profesional, social, espiritual, material y física.

a. Área afectiva: manera en que deseamos satisfacer nuestras necesidades de afecto y pertenencia, nuestras relaciones íntimas y personales. Tiene que ver con dar y recibir amor, tener familia y una pareja.

b. Área profesional: planeación de la carrera o actividad laboral donde deseamos desarrollarnos en un futuro, aquí figuran objetivos como tener una

ocupación, tener una carrera profesional, una ocupación y desarrollar ciertas habilidades en el trabajo, recibir capacitación y adiestramiento, obtener un estatus como trabajador, tener un negocio propio o ser gerente de una empresa.

c. Área social: se refiere a la forma en que nos relacionamos y proyectamos con los demás, tiene que ver con los amigos, la aprobación social y con hacer nuevas amistades.

d. Área espiritual: comprende la forma en que proyectamos nuestra vida interior, valores, ideales, creencias religiosas y la forma en que manifestamos nuestra religiosidad.

e. Área material: son los bienes materiales y físicos que deseamos lograr en un futuro, los cuales pueden ser uno de los motivos por los cuales trabajamos y nos esforzamos, tales como, una casa, automóvil, ropa, calzado, viajes, diversiones, dinero, etc.

f. Área física: se refiere a lo que queremos lograr con nuestro bienestar físico y personal, como lo es la salud y hacer ejercicio.

4.8.3 CONSTRUYENDO IDENTIDAD DENTRO DE UN PROYECTO DE VIDA:

Existe una relación entre las aspiraciones y metas que el adolescente tiene para su futuro y su conducta frente a situaciones de riesgo para su vida. Aquellos con expectativas más altas, desarrollan conductas protectoras que le evitan los riesgos tanto en su vida sexual como en el consumo de psico-activos.

Planear la vida permite ubicar en forma más clara sus posibilidades dentro de un contexto real, para que sus conductas se proyecten hacia el futuro. Elementos como la toma de decisiones, la acertividad, los valores y la

autoestima si son integrados en la estructura psico-social del adolescente contribuirán a definir su nivel de aspiraciones y las posibilidades de cumplirlas.

Llegar al final de la vida satisfechos de haberla vivido plena y adecuadamente es una de las metas principales del ser humano y la vida se va en este esfuerzo. Mientras mas metas concretas y programar actividades consecuentes. Hacer de cada evento una oportunidad de aprendizaje y de auto-conocimiento.³⁸

4.8.4 APRENDIZAJE SOCIAL Y LOS PROYECTOS DE VIDA

Entorno de aprendizaje social hace referencia a la red social y al sistema en el que tiene lugar el aprendizaje. El entorno social está influenciado por todos los participantes en el proceso de aprendizaje y por la interacción que se produce entre ellos. Por ejemplo, una clase o un grupo suelen tener su propia jerarquía social. El orden social puede tanto fomentar como dificultar el aprendizaje.

Las leyes que rigen la dinámica del grupo tienen una clara influencia sobre la formación del entorno de aprendizaje social. Cada uno de los miembros del grupo influye en la dinámica del mismo a través de su presencia y su actuación. La variación entre una situación y otra y las interpretaciones que cada miembro del grupo hace de ellas es lo que crea el proceso constante de la dinámica de grupo. Las dinámicas se producen cuando diferentes personas interactúan entre sí en una situación común. La labor del profesor requiere una especial sensibilidad para detectar las situaciones favorables. El profesor debe reconocer el significado de las diferentes situaciones que tienen lugar en el seno de un grupo. La principal función del profesor es controlar la dinámica del grupo. Para conseguirlo, el profesor debe observar no solo al grupo en su conjunto, sino a cada uno de los individuos y sus acciones y reacciones³⁹.

38 Proyectos de Vida, http://www.tson.mx/tutoria/pagina_modulo_cinco%20contenido.htm#1

39 http://www.cibernarium.tamk.fi/havainnollistaminen_es/social_environment2.htm

En un grupo social, los papeles de los miembros del grupo se definen a medida que se trabaja conjuntamente. Dichos papeles pueden venir definidos de antemano o surgir de manera espontánea. Alguien puede asumir el papel de organizador, otra persona el de creador, etc. Cuando el grupo funciona, los papeles pueden permanecer inalterables o bien modificarse durante las actuaciones⁴⁰. Los papeles asignados dentro de un grupo dan a los miembros del grupo seguridad y previsibilidad en lo que se refiere a las funciones del mismo. Por otra parte, si los papeles son demasiado rígidos, no tendrán el efecto más beneficioso en lo que al aprendizaje se refiere. La funcionalidad de un grupo requiere que los papeles sean flexibles, lo que a la vez concede a los estudiantes la posibilidad de evolucionar durante el proceso de aprendizaje.

La estructura social de un grupo se puede romper al modificarse la situación. En efecto, el micro-estructura del entorno-aula, se ve modificada al cambiar la situación reestructurada por la variable o variables aplicadas desde la Educación por el Arte. De ese modo puede contemplarse como el miembro menos destacado del grupo se puede convertir en una figura central e importante en la funcionalidad del grupo, mediante el conocimiento de una determinada habilidad o información. Habilidades como el manejo de la informática o la práctica del senderismo pueden hacer que un miembro del grupo ascienda en la jerarquía en aquellos casos en los que dichas habilidades resulten esenciales para que el grupo logre sus objetivos y en mayor grado cuando se destacan las actividades artísticas. El profesor puede aprovechar esta característica de la dinámica de grupo dividiendo a los estudiantes en grupos más pequeños. Por otro lado, dentro de los grupos existen tanto estructuras sociales claramente visibles como invisibles. Un conocimiento avanzado de la naturaleza humana ayudará al profesor a detectar diferentes situaciones y conflictos entre los grupos y los individuos.

40 http://www.cibernarium.tamk.fi/havainnollistaminen_es/social_environment2.htm

Cuando nos referimos a los entornos de aprendizaje social, el factor clave es sin duda el **ambiente emocional** del grupo que como se ha probado en muchas prácticas las actividades artísticas lo proporcionan de modo vívido y enriquecedor. En esa vía, las emociones constituyen un recurso importante dentro del proceso educativo o de la educación por el arte. En un ambiente positivo, es posible hacer preguntas a priori “estúpidas” sin ningún miedo a hacer el ridículo.

El papel del profesor a la hora de crear el ambiente emocional resulta de vital importancia. Un **profesor integrador** es el que da cabida a diferentes tipos de estudiantes y estilos de aprendizaje. El hecho de centrarse en un único estilo de aprendizaje provoca ansiedad en determinados estudiantes, puesto que, por norma general, un grupo está formado por personas que aprenden de distintas formas. A través de la educación por el arte, prácticamente esta ansiedad es eliminada. La integración se hace evidente al hacer un recorrido de la historia a través de la arquitectura, o de las emociones humanas a través de la pintura o bien, cualquier tema didáctico por medio del drama teatral o el circo de entretenimiento y aprendizaje. Todo ello conlleva explícitamente a un aprendizaje social con recorrido histórico y asentamiento actual.

Bárbara Prashing (1996; 2000) pone de relieve la utilización del conocimiento derivado de la investigación cerebral a la hora de enseñar y aprender conceptos. Las personas aprenden de diferentes modos y en distintos contextos (música, teatro, danza, pintura, poesía, etc.) Algunas personas tienen un pensamiento analítico y prefieren comenzar con los detalles para progresivamente llegar hasta el concepto. Otras perciben las cosas desde una perspectiva holística, es decir, prefieren empezar por lo más general e ir profundizando en los detalles. Estos modos distintos exigen diferentes métodos de ejemplificación. No existe un método de enseñanza, un entorno o un tiempo óptimos y a la vez adecuados para todo el mundo. La diferencia entre las personas en lo que respecta a la educación es evidente y conocerlas le puede ayudar a desarrollar entornos de aprendizaje y un currículum que se adapte a

las necesidades de cada individuo. Estas necesidades se ven suplidas eficientemente por las prácticas artísticas.

No fue hasta los primeros años de la década de los setenta, y por influencia de los planteamientos vinculados a las prácticas conceptuales, cuando empiezan a desarrollarse algunas iniciativas docentes que plantean una derivación de los principios metodológicos de la educación artística hacia los problemas del contexto social en el que vive el educando, quedando relegadas a un segundo plano las tradicionales cuestiones acerca de las habilidades técnicas y destrezas.

En realidad, hasta entonces las metodologías didácticas en el campo de la educación artística habían permanecido prácticamente ajenas a todo aquello que no estuviese centrado en la esfera de lo procedimental: técnicas, control y dominio del espacio compositivo, dibujo del natural, etc. Las iniciativas en torno a los factores correspondientes al **contexto y entorno social** del educando siempre podían tener un valor de circunstancia, pero nunca de medio. Al estudiante se le empieza entonces a motivar hacia la creación artística precisamente a través de **las situaciones sociales que comparte** (aprendizaje social). Un trabajo basado en sus experiencias comunes en la sociedad, donde el sujeto-autor es, antes, sujeto social, condicionado por una serie de circunstancias políticas, económicas y sociales de diversa índole.

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

- ❖ Contribuir a partir de la Educación por el Arte al desarrollo de procesos de proyección personal y social en los jóvenes del grado 10° de la Institución Educativa El Rosario Nacionalizado del Municipio de Tesalia.

5.2 OBJETIVO ESPECIFICO

- ❖ Identificar los valores, actitudes, aptitudes y aspiraciones en los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa El Rosario Nacionalizado mediante la exploración de los distintos lenguajes artísticos.
- ❖ Propiciar espacios para el análisis y reflexión que propendan por la consolidación de procesos de proyección personal y social de los estudiantes.
- ❖ Diseñar una propuesta desde la Educación por el Arte que facilite la construcción de proyectos de vida en los futuros egresados de la institución.

6. DISEÑO METODOLOGICO

INVESTIGACION EN EL AULA

OBSERVACION: Toma en cuenta particularidades del contexto específico. No se utiliza categorías preestablecidas. Existen diferentes niveles de observación según el momento y tipo de información que se busque: no estructurada, estructurada, etnográfica, focalizada y participante

AUTO-OBSERVACIÓN: El investigador utiliza un cuaderno o libreta de apuntes, para realizar las características seleccionadas en una serie de tiempo. Puede interferir en proceso normal de la situación observada por dedicar tiempo y atención a lo que escribe. Constituye un referente importante de auto evaluación al descubrir determinados patrones, comportamientos, rutinas o fenómenos que se presentan en el ambiente normal y cotidiano.

OBSERVACION ETNOGRAFICA: Desentraña significados y patrones de comportamiento propios de un grupo pero desconocidos por personas ajenas al grupo, pues solo sus actores dan cuenta de ellos por el solo hecho de pertenecer a el.

Las hipótesis y categorías posteriores surgen de la misma observación etnográfica y se van construyendo simultáneamente al proceso investigativo.

Permite una descripción densa para descubrir e interpretar las acciones de los sujetos en un escenario particular en este caso, el aula

ENTREVISTA: Es una conversación entre dos personas donde uno es el entrevistador y el otro es el entrevistado. Aplicada al aula de clase puede efectuarse entre profesor- observador, estudiante – estudiante, profesor – estudiante y observador estudiante. Se basa en una serie de preguntas

referentes a la investigación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permite enfocar las preguntas hacia uno o más aspectos particulares del aula.

Requiere cierta experiencia por parte del entrevistador para garantizar la confianza del entrevistado y lograr que proporcionen los datos con espontaneidad, sinceridad y credibilidad.

Al comienzo de la investigación, la entrevista puede ser abierta y no estructurada pero a medida que avanza el proceso se va estructurando para profundizar sobre un determinado aspecto.

NOTAS DE CAMPO: Son notas o apuntes que toman los profesores investigadores acerca de sus clases y de los factores que lo afectan. Se puede tomar notas de observaciones, opiniones reflexiones y reacciones de los actores en el escenario de aula. Sirven para concentrarse en un tópico específico durante un determinado lapso de tiempo o para reflejar impresiones generales de la clase, del ambiente, del proceso, etc.

DIARIOS: Es una libreta, agenda o cuaderno donde los estudiantes o profesores escriben diariamente sus apreciaciones, comentarios, puntos de vista, reflexión y precesión del proceso con un propósito específico. Son útiles para detectar aspectos individuales de estudiantes y profesores. Es un trabajo personal y como tal se debe tener cuidado al interpretarla.

ESTUDIOS DE CASOS: Apela a la selección de una situación concreta que se estudia a profundidad. Se desarrolla a comprensión del significado mediante la experiencia concreta. No permite generalidades fiables; sin embargo, ayuda al investigador a orientar su acción.

CUESTIONARIO Es una técnica que permite recoger información por escrito, consta de una serie de preguntas específicas abiertas o cerradas sobre un determinado aspecto a investigar.

Se pueden analizar y cuantificar con mayor facilidad y objetividad. Requiere cierto cuidado y experiencia al elaborar las preguntas por parte del investigador. La claridad en la formulación de las preguntas facilita que la persona responda con sinceridad y precisión.

TESTIMONIOS: Consiste en solicitar por escrito experiencias vividas por las personas en relación con el proceso investigativo. Es una de las formas de investigación experimental.

7. UNIVERSO DE ESTUDIO

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Exploratorio: Se ejecuta, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema que no ha sido abordado antes.

ENFOQUE INVESTIGATIVO: Cualitativo, investigación en el aula

INDAGACIÓN: Observar que cambios les produce las artes para su formación personal.

APLICACIÓN DE ENCUESTA Y TEST: Establecer si los estudiantes del grado décimo tienen definido su proyecto de vida y si durante el transcurso del taller tiene algún cambio positivo para su vida.

ENTREVISTA: la entrevista se les realizará a profesores y estudiantes.

MATERIAL DE APLICACIÓN: Elaboración de talleres de educación artística, encuestas tanto a profesores como a los estudiantes.

UNIVERSO: Institución Educativa Colegio el Rosario del Municipio de Tesalia

POBLACIÓN: Estudiantes del grado décimo A y B

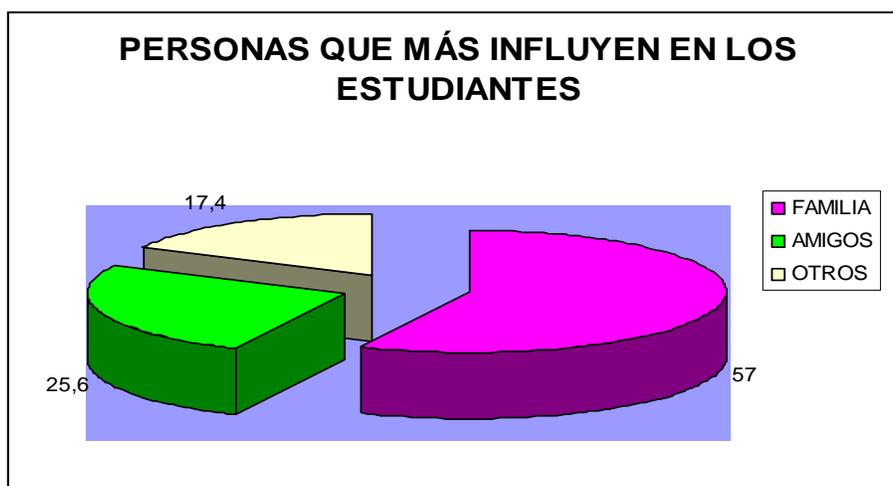
MUESTRA: 30 estudiantes

8. ANALISIS DE RESULTADOS

8.1 EN CUANTO A LOS ESTUDIANTES

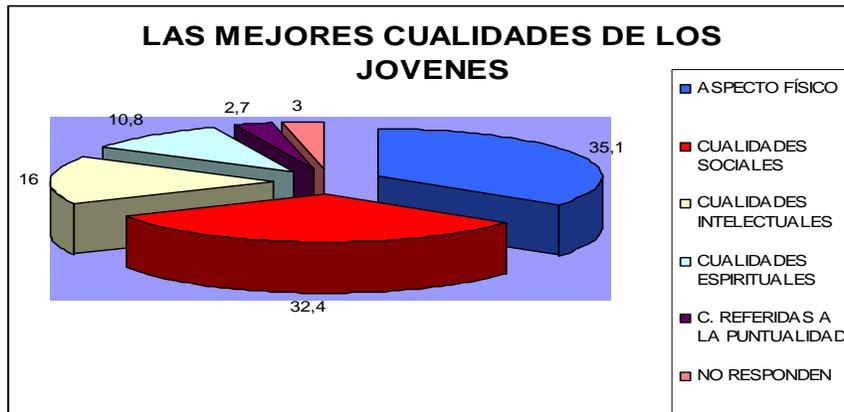
8.1.1 ASPECTO PERSONAL Y SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES ANTES DE LOS TALLERES DE EDUCACIÓN POR EL ARTE.

8.1.1.1 Personas que más influyen en la vida de los estudiantes.

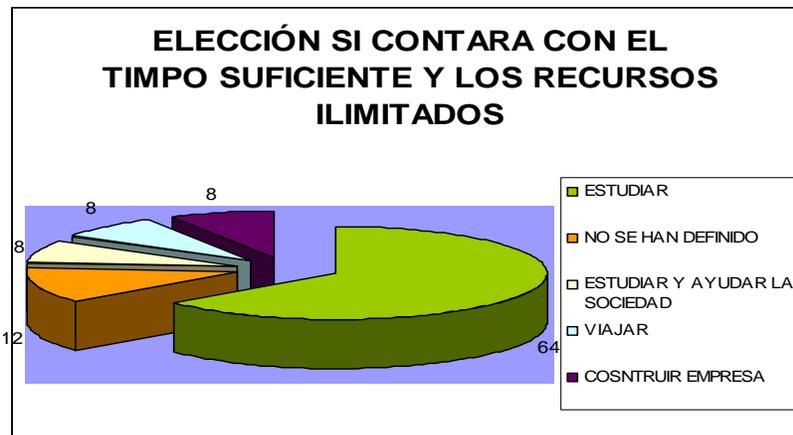
Teniendo en cuenta los resultados la influencia más grande en los estudiantes del Colegio el Rosario del Municipio de Tesalia es la familia con un 57%, concluyendo que por sus características aún los jóvenes se rigen por las normas disciplinarias de esta institución. Los amigos ocupan el segundo lugar con un porcentaje del 25,6%, afirman pasar con ellos la mayor parte de su tiempo; el resto del porcentaje le corresponde a los profesores, la religión y la pareja sentimental con el 17,4%.

8.1.1.2 Las mejores cualidades de los jóvenes.

Consideran que sus mejores cualidades son observables en el aspecto físico con un porcentaje del 35.1%; seguidamente un 32,4% afirma que poseen un cualidades sólidas. Un 16% asegura poseer cualidades intelectuales, el 10.8% sostiene que sus máximas cualidades son de tipo espiritual con 10.8%. El 3,0% subrayó que poseen cualidades referidas a la puntualidad, y 3,0 % a pesar de tener varias opciones no se inclinó por ninguna respuesta.

8.1.1.3 Elecciones si contara con el tiempo suficiente y los recursos ilimitados.

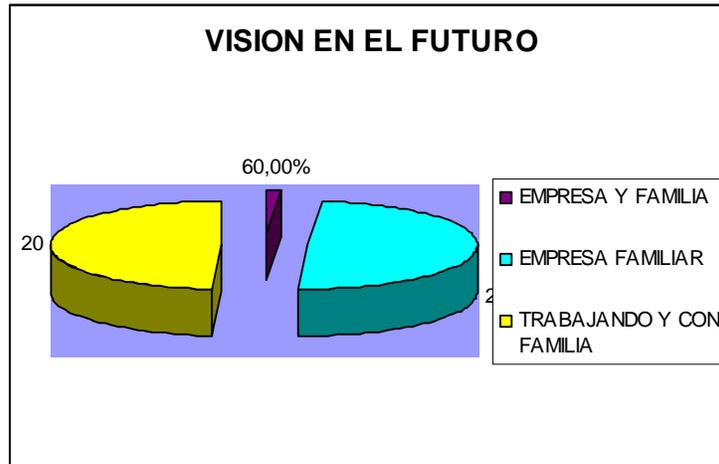
El 64% de los estudiantes asevera que quieren seguir estudiando, pero no tienen dentro de su percepción más cercana una carrera. El 12% no tiene nada definido, el 8% aparte de estudiar piensa ayudar a la sociedad y a sus padres, otro 8%, viajar y el porcentaje restante correspondiente al 8% construir empresas.

8.1.1.4 Razones por las que estudian.

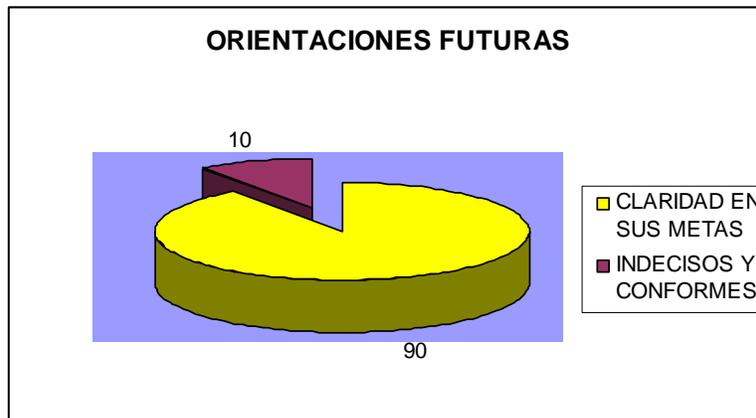
El 85% quiere estudiar para superarse, el 10% adquirir conocimiento y tan solo el 5% lo realizan para alcanzar mejores relaciones interpersonales.

8.1.1.5 Se quieren ver en el futuro.

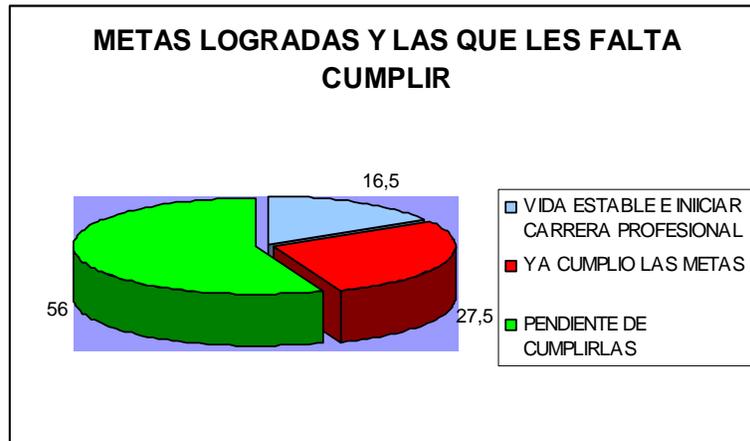
Un porcentaje del 60% de los estudiantes quiere que los vean construyendo su empresa y su familia, el 20% comprometido con la empresa y la familia y el otro 20% trabajando y con familia.

8.1.1.6 Orientaciones futuras de los estudiantes.

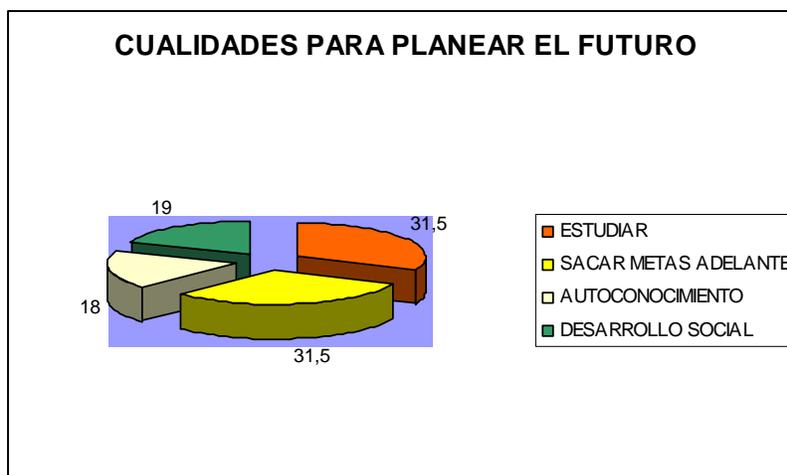
El 90% tiene claras sus metas a corto y mediano con respecto a su futuro, el 10% están indecisos y conformes con la vida que hasta el momento han llevado.

8.1.1.7 Metas logradas y las que les falta por cumplir.

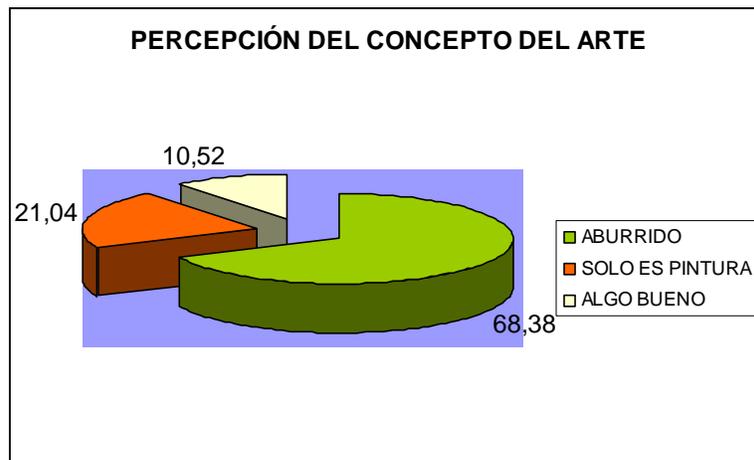
La mayor parte de los estudiantes del colegio el Rosario tienen claro que van a iniciar una nueva etapa en su vida y por eso, se han trazado unas metas a corto y mediano plazo para concluir su bachillerato. Un porcentaje del 55% espera tener una vida estable e iniciar una carrera universitaria, el 27,5% cree que ya ha cumplido sus metas sin fijarse unas nuevas, el 16,5% asumen que en el transcurso de sus vidas se han efectuado y les falta por lograr sus objetivos trazados.

8.1.1.8 Cualidades para planear el futuro

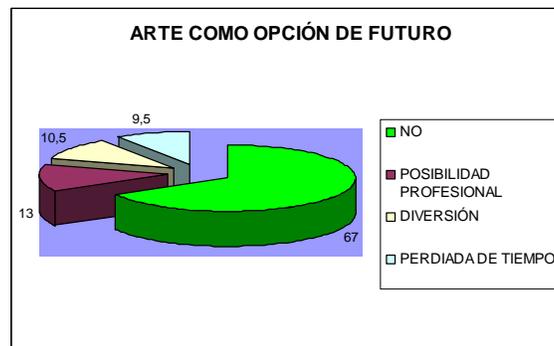
Para planear su futuro y cumplir sus metas tienen claro que la base es el estudio con 31,5% a esto se le agrega organización, responsabilidad, esfuerzo y disciplina. Con el 31,5 %, proyectándose hacia el futuro y sacando sus metas adelante, el 18% es conciente que está en un proceso de auto conocimiento de acuerdo a su edad, y el otro 19% relacionan el futuro con su desarrollo social.

8.1.1.9 La percepción del concepto arte.

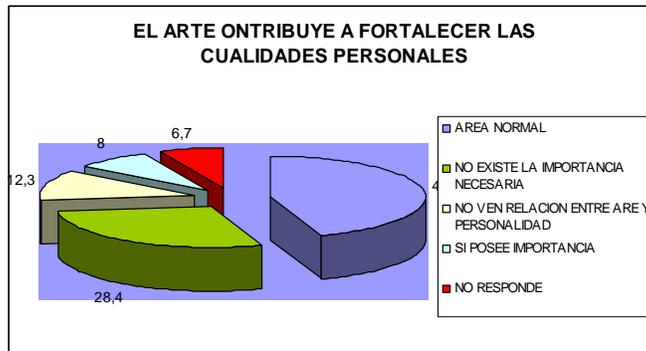
El 68.38% de los estudiantes piensan o creen que el arte es aburrido y que no sirve para nada, el 21.04% dicen que es sólo pintura y sólo el 10.52% comenta que es una actividad muy buena.

8.1.1.9 El arte una opción de futuro.

El 67% no consideran el arte como una opción de futuro; el 13% ven en arte como una posibilidad profesional; 10,5% lo miran como un proceso de diversión y el 9,5% como una perdida de tiempo.

8.1.1.11 El arte contribuye a fortalecer sus cualidades personales.

A este respecto, un 44,6% de la Institución piensan que es un área normal como matemáticas, ciencias etc., el 28,4% afirma que la institución no le ha dado la importancia necesaria, el 12,3%% sostiene que no ven ninguna relación entre el arte y el desarrollo de su personalidad, 8.0 % dice que sí es importante por que a través de él pueden expresar su ideas y sentimientos; un porcentaje correspondiente a el 6.7 % restante no responde.

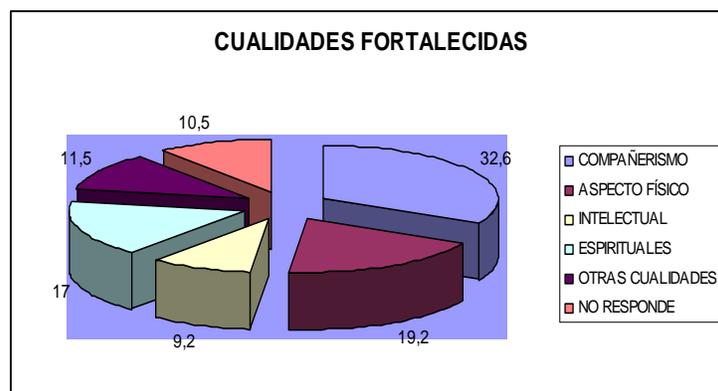
8.1.1.12 Dentro de su proyecto de vida el arte se encuentra como una opción profesional.

Un 68,3% no ven en el arte una opción profesional, el 31,7% de la población encuestada ven una posibilidad de estar en algunos talleres artísticos pero no como futuro.

8.1.2 ASPECTO PERSONAL Y SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE APLICADOS LOS TALLERES DE EDUCACIÓN POR EL ARTE.

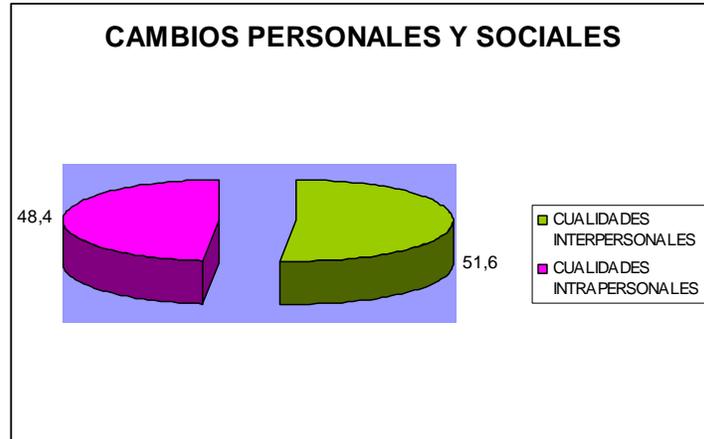
8.1.2.1 Cualidades fortalecidas durante el desarrollo del taller de educación por el arte.

Cualidades fortalecidas durante el desarrollo del taller de educación por el arte.

El compañerismo es una de las cualidades más fortalecida con un porcentaje del 32.6%. En el propósito de conocerse así mismo, se dieron cuenta que no sólo era importante la parte física, como sucedió en la primera encuesta, ahora sólo el 19.2% sigue pensando que el aspecto físico es su mejor cualidad. El aspecto intelectual conservó el porcentaje de la primera encuesta con un 9.2%, las cualidades espirituales fueron fortalecidas alcanzando un promedio del 17.0% y una minoría del grupo opinan que también vivificaron otras cualidades tales como el dinamismo, la responsabilidad, la puntualidad etc. con el 11.5%, y no responde el 10,5 %.

8.1.2.2 Cambios personales y sociales observados durante el desarrollo de los talleres de educación por el arte.

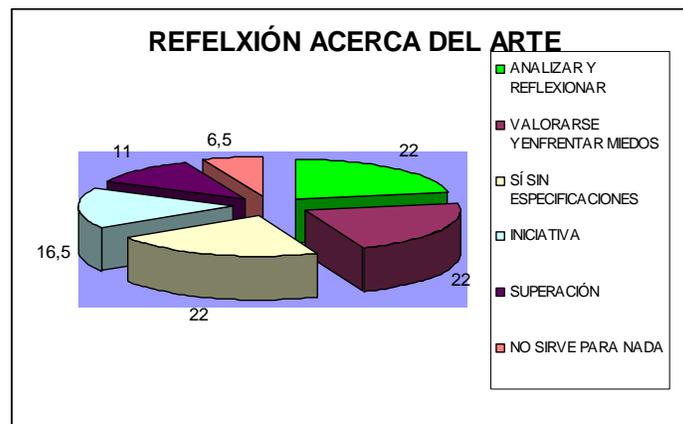
Los cambios que se observaron en los estudiantes fueron de aspecto interpersonal con el 51,6%, puesto que fortalecieron más la unión, el compañerismo y la solidaridad dentro del grupo; entendieron a demás que el respeto no solo es para con sus compañeros si no para consigo mismos, de igual forma se transparentaron cambios intrapersonales con un 48,1% como puntualidad, seguridad, autonomía y responsabilidad

8.1.2.3 Acciones que se cambiaron para mejorar su personalidad.

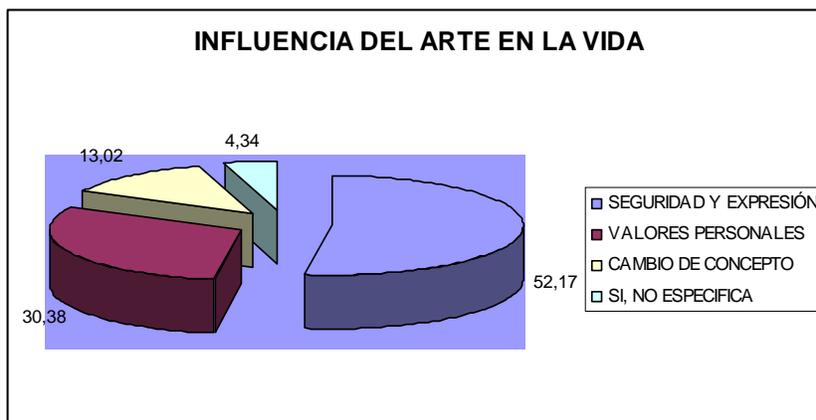
El aspecto que más cambiaron los estudiantes fue intrapersonal con el 44,4% y el interpersonales con un 44,5%, otro grupo correspondiente al 7,4% obedece continúan dentro de la abulia y actúan de acuerdo a lo que piensan que tienen la razón y un mínimo ingresan a talleres con el 3,7%.

8.1.2.4 Reflexión acerca del arte

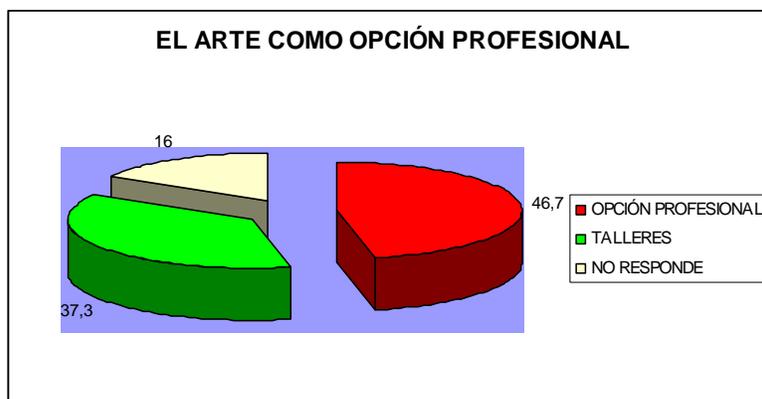
Las respuestas obtenidas por los estudiantes en el taller de Educación por el Arte fue un espacio de reflexión en todos los campos. El 22% aprovechó el espacio para analizar y aprovechar el tiempo; un 22% para valorarse y enfrentar miedos. El 22% tan sólo respondió "Si" sin especificación alguna, el 16,5 % aprovechó el taller para tomar iniciativas, el 11% miró las prácticas artísticas como un medio de superación y un mínimo porcentaje con el 6,5% respondió que el arte "No" sirve para nada.

8.1.2.5 La influencia del arte en la vida de los estudiantes.

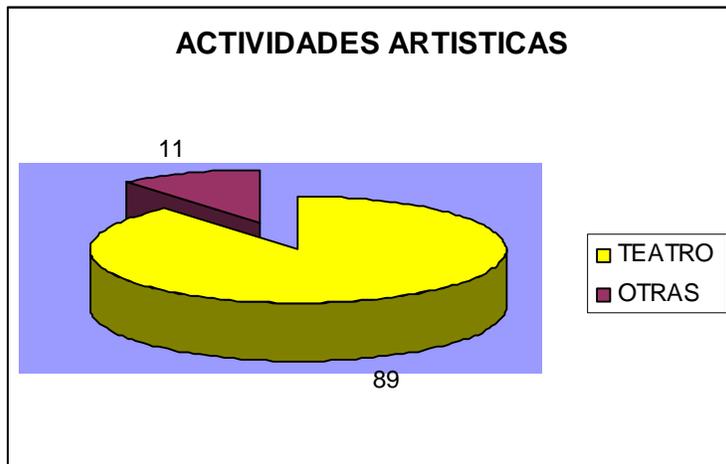
Durante el taller se fortalecieron aspectos en los estudiantes como la seguridad y expresión con un porcentaje del 52.17% igualmente con un porcentaje de 30.38% valores personales, cambio de concepto 13,02% y el resto “Si”, pero sin especificar en que forma 4,34%.

8.1.2.6 El arte como una opción profesional.

Después de realizado del taller los estudiantes piensan que estudiar artes puede ser un opción profesional con el 46.7%; el 37, 3% perciben el arte más como una serie de talleres y el 16.0% no responde frente este interrogante.

8.1.2.7 Las actividades artísticas que más le gustaron.

Las actividades artísticas que más le gustaron.

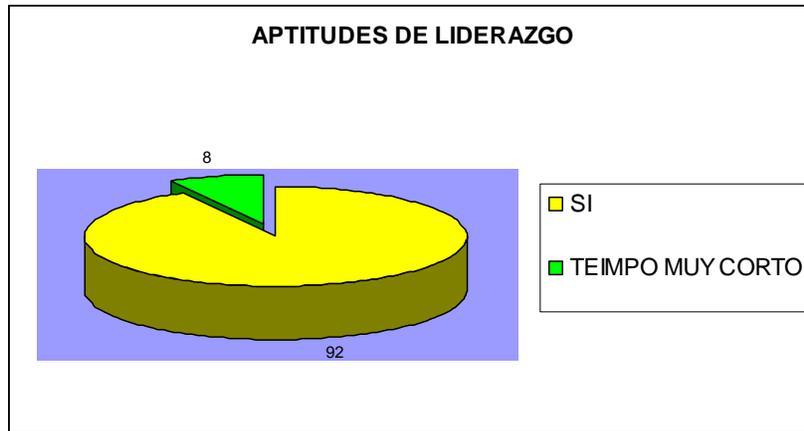
Los estudiantes que afirmaron que el teatro fue la actividad que más les gustó corresponde a un 89%, la población restante correspondiente al 11% se ubicó entre la música, la danza y las artes visuales.

8.1.2.8 Continuidad de la propuesta artística dentro de la institución.

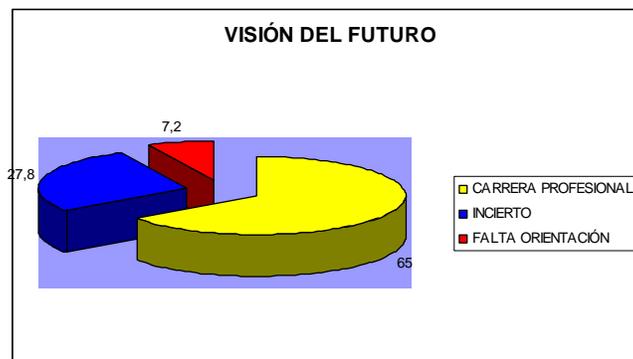
Opinan que sí es importante continuar desarrollando propuestas de este tipo en la institución con un porcentaje del 100%

8.1.2. 9 El arte contribuye a fortalecer actitudes de liderazgo.

El hecho de ser capaces de pertenecer a un grupo y liderarlo; de comprender y aceptar que el arte sí contribuye a fortalecer su seguridad, a vencer los temores, el miedo a dirigirse en público arrojó un resultado de un 92%; el porcentaje restante correspondiente a un 8% asevera que el tiempo fue muy corto para fortalecer esta virtud.

8.1.2.10 Visión del futuro como proyecto de vida.

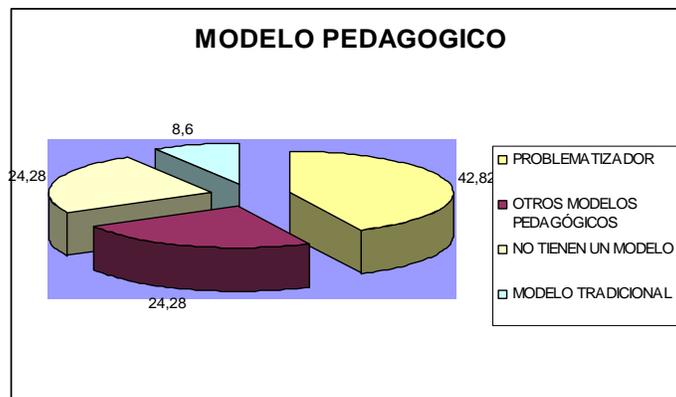

Durante el desarrollo del taller se confirma que los estudiantes una vez terminado su bachillerato quieren seguir una carrera profesional en un 65%, otro porcentaje integrado por el 27, 8% ven su futuro incierto, y el 7.2% se encuentra bastante desorientado.

8.2. MAESTROS EN RELACIÓN A LOS ESTUDIANTES

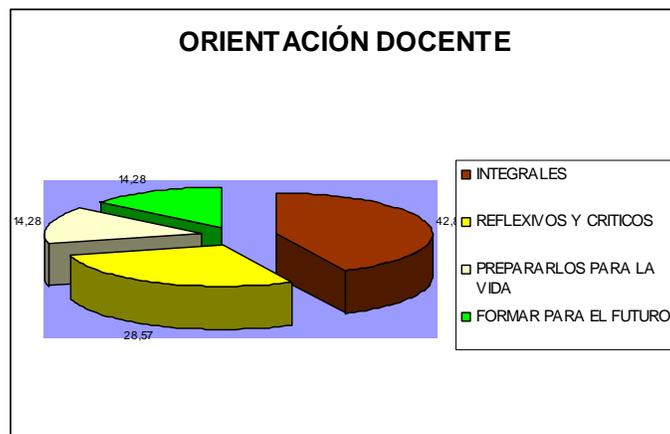
8.2. 1. ASPECTO PEDAGOGICO

8.2.1.1 Corriente pedagógica que los docentes utilizadas con los estudiantes.

La corriente pedagógica que más utilizan los maestros con los estudiantes de los grados décimos de la institución es la “significación problematizadora” con el 42,82%. Otras pedagogías aplicadas son la pedagogía conceptual, la pedagogía activa y la pedagogía intelectual, con el 33,56%, el otro 14,28% no tiene una corriente pedagógica definida puesto que divaga mucho en sus respuestas y el 9,34% continúa en el modelo tradicional. Estos datos permiten afirmar que **el colegio no tiene un modelo pedagógico institucionalizado**.

8.2.2.2 Orientación de estudiantes desde su práctica pedagógica.

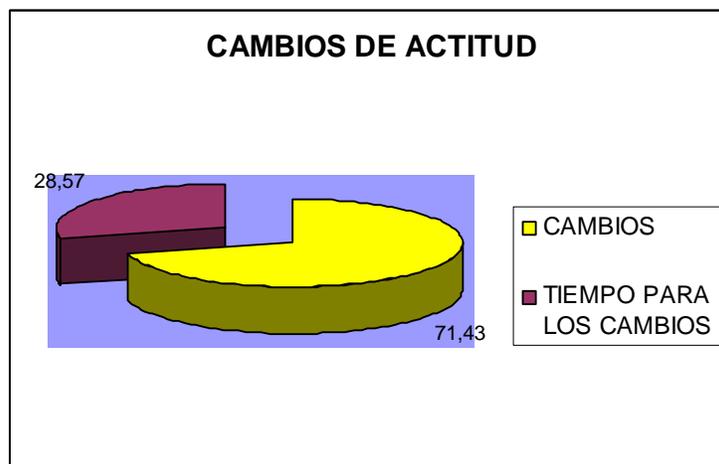
De acuerdo con la corriente pedagógica utilizada por los profesores existe una afinidad con la orientación de sus estudiantes, confirmándose en el 42,84% que sus estudiantes son educados integralmente (según ellos dicen), el 28,57% orientan hacia reflexión y la crítica, un 14,28% prepara para la vida y un 14,28% en la abstracción del conocimiento. La gran mayoría asumen una visión similar al considerar que sus estudiantes deben formarse en el pensamiento crítico y tener buenas bases para formar su futuro

8.2.1.3 Expectativas que los maestros tiene de los estudiantes en el futuro.

El 57,9% afirma que le gustaría ver a sus estudiantes como profesionales y ciudadanos de bien, que organicen su proyecto de vida; que tengan capacidad de solucionar problemas el 27,0% y no tiene ninguna expectativa de ellos el 15,1%.

8.2.1.4 Cambio de actitud observables de los estudiantes después de aplicado el taller de Educación por el Arte.

El 71,43% de los profesores percibieron cambios positivos de los estudiantes en los siguientes aspectos: **expresión corporal, verbal, creatividad y relaciones interpersonales**. Un 28,57% opinó que si el taller de artes se

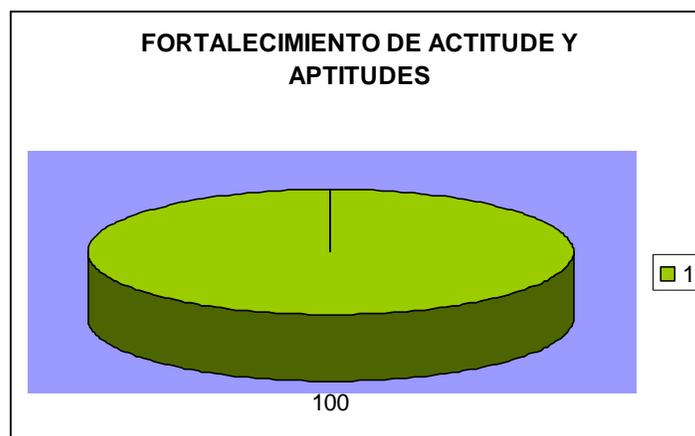
hubiese extendido en el tiempo un poco más, tal vez hubiese dado mejores resultados.

8.2.1.5 Aporte de los maestros en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes.

El 100% encuestado opinó que aporta en la construcción de los proyectos de vida de los estudiantes.

8.2.1.6 Fortalecimiento de actitudes y aptitudes de los estudiantes desde su área.

Los maestros afirman que sí contribuyen al fortalecimiento de actitudes y aptitudes de los estudiantes en un 100% sin embargo, opinan que hoy la juventud es muy difícil de orientar.

8.2.1.7 El arte como una opción metodológica.

Los docentes en un **95%** ven en el **arte una opción metodológica**, pero también afirman que no tienen la formación adecuada. El 5% corresponde a los maestros de arte los cuales confirman sus propósitos.

8.2.1.8 Creación de programas institucionales artísticos y culturales.

El pensamiento de los docentes en un 100% concreta su respuesta en la necesidad de crear programas artísticos dentro de la institución.

9. DISCUSION

Los niños y jóvenes resultan ser el grupo más idóneo para participar en el desarrollo de propuestas que enfatizan la formación integral; al constituir una parte de la población tan significativa y por representar el futuro de la sociedad, no es posible ni conveniente ignorarles.

Las actividades que se desarrollan desde la Educación por el Arte animan a una participación activa, estimulan la **curiosidad** y la **creatividad**. Las personas involucradas en este proceso pueden al compartir conocimientos y prácticas dejar entrever como las artes educan conforme a la constitución cognitiva del ser humano. **El arte como forma de conocimiento** puede ser empleado en el momento de los aprendizajes ejerciendo su influencia por el resto de la vida. Con la educación artística no se obtienen meros conocimientos relacionados con lo artístico sino que se aprende respeto, responsabilidad y solidaridad para formar ciudadanos capaces de trabajar en unidad.

Personas que más influyen en la vida de los estudiantes.

La familia es la institución que más influye en las decisiones de los estudiantes adolescentes en el municipio de Tesalia. La mayoría de los estudiantes dentro de sus planes futuros tiene como meta principal terminar el bachillerato e iniciar una carrera universitaria.

Es claro, que además de la familia, los jóvenes pertenecen a otros grupos sociales tales como el colegio, los amigos, el barrio etc. y que son indudablemente de mucha influencia. Dentro de la misma Institución en donde se desarrolló la experiencia los estudiantes intervenidos pertenecían a dos grupos: el grado A y grado B. Aunque los dos grupos estaban conformados por jóvenes de la misma edad al rededor, sus comportamientos eran diferentes,

actuaban de acuerdo a los intereses y personalidades de los miembros de cada grupo.

El grupo A estaba integrado por sólo mujeres y el grupo B se caracterizaba por que era mixto. El hecho de pertenecer a grupos diferentes se observó que los estudiantes durante las primeras sesiones de trabajo mostraron timidez, temor o vergüenza al realizar ejercicios individuales o grupales, obstáculos que se fue venciendo en la medida en que la convivencia se hacía mucho mas frecuentes dentro de los talleres.

Poco a poco, fueron venciendo dichos comportamientos, dado que los estudiantes fueron formando un ideal social a partir de las diferentes actividades desarrolladas en los ejercicios de expresión corporal, lo cual dio como resultado el montaje de una obra teatral que fue presentada al final de los talleres.

El anterior proceso se enmarca dentro de los propósitos de la educación por el arte, la cual se refiere a la necesidad de fomentar el crecimiento de lo que cada ser humano posee de individual, armonizando al mismo tiempo la individualidad así lograda con la unidad orgánica del grupo social al cual pertenece el individuo.

Para el logro de tal finalidad, es necesario conocer la historia del entorno para así mismo, poder encaminar el futuro con metas evaluables a corto, mediano y largo plazo, solo esto se es posible despertando en los estudiantes la sensibilidad, la creatividad, la reflexión y la crítica parámetros indiscutibles dentro de la metodológico de la educación por el arte.

Intereses de los estudiantes.

El hecho de ser joven es una aventura, un reto, una oportunidad, una puerta abierta hacia el futuro y hacia la vida adulta; es la posibilidad de decidir autónomamente. Al plantearseles la pregunta sobre los intereses a los estudiantes del grado 10º, tan sólo esbozaron la posibilidad de terminar sus estudios secundarios, no viéndose como personas que pueden iniciar una carrera profesional o por lo menos un referente de futuro que los obligue a pensar en salir de su municipio o a quedarse con propuestas transformativas .

Como es bien sabido, todos tenemos destrezas y habilidades particulares, pero mientras no se descubran será muy difícil emplearlas en esfuerzos objetivos y definidos.

Planear es realmente una necesidad, hecho que se hace imprescindible en los adolescentes, por lo que se hace necesaria la formulación de planes concretos de formación donde el estudiante esté en capacidad de **autoconstruir** objetivos que orienten el sentido de sus vidas.

En esa vía, se hace obligatorio puntualizar los ideales de los estudiantes visualizando su concreción en la realidad poniendo en escena aplicaciones coherentes y realizables.

Visión hacia al futuro

Respecto a este interrogante, los estudiantes en cuestión, no perciben un futuro claro, ellos piensan únicamente en el presente. Por lo tanto, sus actividades diarias se orientan solamente en los espacios académicos. El ambiente que ofrece el municipio es de tranquilidad, debido a su ubicación geográfica, por encontrarse en medio de montañas dificultando la señal de los medios de comunicación. No obstante esta falencia, **la resolución de este inconveniente podría salvarse con una adecuada recolección y selección de la información cibernética y audiovisual asequible.**

Al ser Tesalia un municipio con contexto rural, alejado de la capital, los estudiantes se conforman con participar en las únicas actividades programadas por el párroco del pueblo o la alcaldía municipal.

Las condiciones que ofrece el contexto del municipio a los estudiantes los convierte en personas pasivas que viven al día sin ningún tipo de proyección. En esa medida, la pretensión más grande de los adolescentes es satisfacer sus necesidades básicas.

Orientación de sus vidas.

Hablar de crear un proyecto de vida en ocasiones puede resultar un tanto difícil, ya que existen individuos que creen que su futuro ya está definido, por que al no tener un referente o **modelos externos**, consideran que las condiciones de vida que el medio y la familia les ha proporcionado son las mejores. No cabe la menor duda de que la orientación de sus vidas está determinada en un alto índice, por su familia, por el lugar de origen y su nivel socioeconómico. No falta el grupo de adolescentes que piensa que el futuro de sus vida ésta orientado por la suerte, el azar o por los condicionamientos sociales, políticos y económicos que limitan la posibilidad de planear un verdadero proyecto de vida. Hay quienes se refugian en ideales y sueñan utopías políticas, religiosas, morales y científicas; otros tratan de remediar continuamente el pasado; algunos más, viven angustiados por las incertidumbres que puede generar el futuro.

Las cualidades que tenían antes de iniciar el taller

Los estudiantes del grado décimo, llegaron al taller con una mirada superficial al querer sobresalir ante el grupo con una sonrisa o un aspecto físico agradable, observado en los ejercicios de **cambio corporal**, creándose una cierta división grupal, al no tenerse la capacidad o el criterio de valorar al resto por su forma de ser; por sus sentimientos, pensamiento y creencias; generando cierta apatía; produciendo en los estudiantes una actitud sumisa; buscando

encontrar funciones ya establecidas, manifestando falencias en su personalidad como **seguridad, expresión, creatividad y sociabilidad**; debilidades que afectan de una u otra manera la planificación de sus proyectos de vida y su compromiso con la sociedad.

Tiempo suficiente y recursos ilimitados.

Ante esta premisa los estudiantes afirman que el hecho de tener más tiempo para pensar su vida y tener los recursos necesarios conlleva a tener sueños, anhelos y utopías que de alguna manera forjan metas a corto, mediano y largo plazo. Dejan entrever, en sus respuestas la posibilidad de verse en el futuro, o por lo menos al finalizar el año escolar. Piensan en la sociedad que quieren vivir, despertando un denodado interés por la vida, a pesar de que las necesidades y conflictos del país, la región, el pueblo y la familia no brinden una estabilidad económica asegurada haciendo que se abstengan de poner a flote sus aspiraciones como sucedió con el grupo trabajado.

Así las cosas, el estudiante ve sus aspiraciones a participar en programas de servicio social sin encontrar su satisfacción personal, procurando solamente ocupar su tiempo libre en otras actividades diferentes a las académicas. Se comprende que los estudiantes a su edad no estén preparados para desarrollar este tipo de programa, debido a que su formación no incluye este tipo de actividades.

Metas trazadas por los estudiantes

Lastimosamente algunos estudiantes creen que con terminar sus estudios secundarios ya han terminado su etapa de preparación en la vida, dado que por su corta visión acerca de su futuro hace que los estudiantes se bloqueen

impidiendo que trasciendan su conformismo respecto a la vida y su bienestar ciudadano, tornando su mundo monótono.

Con relación a los aspectos positivos de la metodología en la formación de los estudiantes, **Delors** señala que la educación ha de organizarse alrededor de cuatro aprendizajes, los cuales fueron desarrollados durante la ejecución del proyecto: **“la educación por el arte, una estrategia metodológica que contribuye a la proyección personal y social de los estudiantes del grado 10° de la Institución Educativa el Rosario del Municipio de Tesalia”**, que se debería acoger íntegramente a un planteamiento coherente de la educación en nuestro medio.

Los talleres se desarrollaron de acuerdo a las categorías que plantea Delors, es decir los **cuatro aprendizajes** señalados arriba. En el **aprender a aprender** se ejecutó el **auto-aprendizaje**, los talleristas entregaban los instrumentos necesarios para que a partir de ellos el estudiante construyera sus propias ideas, expresara sus sentimientos y emociones al tiempo que apreciaba y disfrutaba de la naturaleza. El **aprender a hacer**, facilitó la creación a partir de sus experiencias, dándole forma y sentido al trabajo realizado por ellos, al tiempo que se vivía una armonía en el trabajo, al ofrecerse sentido al hecho de **convivir juntos**. Con todo este cúmulo de experiencias se llegó a la cuarta y última fase, la cual se refiere a **aprender a ser** donde reúne todo lo aspectos anteriores, era la oportunidad de **conocerse así mismos** y **la importancia de los otros** en el desarrollo de su personalidad.

Dentro de toda esta propuesta práctica el ideal era que los estudiantes desarrollaran una reflexión crítica en relación a sí mismo y su entorno. Fue necesario motivarlos por medio de trabajos artísticos, en donde emergió su creatividad. Al finalizar cada ejercicio ellos tuvieron la oportunidad de opinar sobre el por qué o para qué se realizaba. El taller duró aproximadamente tres meses y medio. A pesar del corto tiempo se logró los objetivos esperados como

el fortalecimiento de su **auto-conocimiento** y de su **autoestima**, así como de su **sentido de pertenencia**, al priorizarse el trabajo de educación por el arte a partir de estímulos procedentes de la persona y de la apreciación de las manifestaciones culturales de las comunidades pertenecientes a su entorno como fue el tema del suicidio.

Al preparar el montaje se dividió el grupo para destacar distintos temas y sucesos del mismo municipio para que de una u otra forma lo representaran. Y de esta manera iniciar el proceso de creación grupal para así desmontar, reconstruir, seleccionar, reelaborar, tomar lo conocido y remodelarlo para adaptarlo al contexto y las necesidades propias como presentar la obra hacia un público variado. Este objetivo fue de gran trascendencia porque una de las principales funciones de la educación es desarrollar una reflexión amplia acerca del **valor de la acción en la vida y en el arte**, particularmente en el drama y el teatro como lo ilustra Eduardo Chabarro Buriticá.

Los cambios personales y sociales observados en los estudiantes durante los talleres de educación por el arte

Los ejercicios que se desarrollaron tanto grupales como individuales ayudaron a fortalecer en los estudiantes su área socio afectiva y espiritual siendo éstas importantes para trabajar un proyecto de vida como: Lograr independencia y autonomía, Conocerse a sí mismo, Conocer habilidades innatas y desarrollar otras, Lograr un equilibrio entre la vida familiar, personal, y social, Lograr una **auto-imagen** integral y equilibrada.

Al iniciar la obra “La Adhesión del Duende” se observó que no se propusieron líderes ya que ninguno tomaba una iniciativa dentro del grupo y los que intentaban tomar la dirección eran muy tímidos, pero al culminar el taller varios asumieron la responsabilidad con lo que se estaba desarrollando la seguridad en sí mismos. Esto se observó en los ejercicios de confianza que entre más se efectuaban más era su concentración y seguridad, cuestión que se afianzó en

la segunda encuesta donde las respuestas presentaron otras cualidades como el respeto individual y grupal, responsabilidad, puntualidad y sociabilidad, que al principio no habían sido escritas o mencionadas.

Las cualidades que se fortalecieron durante el taller de educación por el arte

Se confirmó la fortaleza de sus valores personales, la seguridad en la expresividad, puesto que el arte demostró ser de ayuda significativa para observar, analizar, escuchar y proponer, adquiriendo de este modo más confianza en sus clases, mostrando ser más creativos en ellas a la hora de participar como lo mencionaron los maestros que notaron un cambio favorable en los jóvenes que asistieron al taller de artes como: **expresión corporal, verbal, creatividad y relaciones interpersonales**, tal y como lo expusieron pedagogos de talla internacional como Herbert Read y Viktor Lowenfeld en lo referente a la auto expresión.

El concepto que se tenía del arte y su cambio

A partir de estos sucesos se tuvieron ciertos cambios de pensamiento que se habían planteado acerca del arte, comenzando desde su concepto que lo asumían como una materia más de su plan académico, como se evidenció en las matemáticas dentro de las cuales no podían expresar su ser como una sumatoria de movimientos estéticos. En el transcurso del taller esas ideas cambiaron y se fortalecieron, transfiriéndose un nuevo valor a la expresión y a la libertad de ideas, factor que les permitió tomar conciencia de lo mucho que el arte puede ofrecer al reconocer que tenían aptitudes para expresarse a través de él. Entonces quedaron sentadas las bases que convierten a la Educación por el Arte se convierte en una metodología para transformar precisamente los procesos de educación tradicional que se vienen desarrollando en las instituciones del Departamento del Huila.

Estos procesos ayudaron a sacar al artista que cada uno tiene dentro, vivenciando de alguna manera los retos que trae la vida para resolver situaciones desconocidas de manera innovadora, así como para enfocar con creatividad y sensibilidad sus proyectos personales.

La influencia del arte en sus vidas

Sin dudar alguna estas experiencias permitirán ampliar sus posibilidades comunicativas al descubrir nuevos canales para expresar sus pensamientos y sentimientos, establecer sus propias posturas frente a diferentes situaciones, despertando inquietud en otras áreas del conocimiento y asumir **el arte como un vehículo para transmitir**, también, sus **inconformidades, preferencias y propuestas**.

El desarrollo de estas capacidades preparará al estudiante para resolver en la vida situaciones desconocidas de manera innovadora, así como para enfocar con creatividad y sensibilidad sus proyectos personales.

La reflexión ante la Educación por el Arte como medio de autorrealización.

El arte es sin duda vital para nuestra sociedad, por lo que se debe comenzar desde los principios de la escolaridad enseñando a desarrollar la creatividad y mejorar la percepción de los objetos del mundo cotidiano en relación con la valoración del entorno. En este sentido, el arte imparte a los hombres el conocimiento de la realidad por el hecho que contribuye a la transformación de los propios hombres.

Las corrientes pedagógicas utilizadas por los docentes.

Gran parte del plantel educativo del Colegio El Rosario Del Municipio de Tesalia maneja una corriente pedagógica que se basa principalmente en los problemas de sus estudiantes, orientándolos a ser integrales, reflexivos y críticos, preparándolos para la vida, que todos asuman una visión similar, teniendo buenas bases para construir su futuro. La mayoría de las veces las planificaciones e intencionalidades de los docentes quedan en el aire sin ser aplicadas con un verdadero compromiso.

Cambios favorables y desfavorables durante el desarrollo del taller de educación artística

En la **Constitución Política** de Colombia, el artículo 70 señala la importancia de fomentar y promover el acceso a la cultura en todos los colombianos comenzando su difusión a través de las instituciones educativas, **resaltando** de esta manera **el área de educación por el arte**, pero lastimosamente en algunos casos los encargados de dirigir dicha asignatura no están capacitados como por es el caso del profesor de matemáticas que dirigía la materia de artística. En la institución se orienta el área de educación artística contemplada desde un enfoque técnico plasmado en la danza folklórica y el dibujo técnico.

Hacia donde se orientan los jóvenes su futuro.

Quizás sea esta la tarea más urgente que tenga la sociedad actual: educar y equipar a las jóvenes generaciones para afrontar los inevitables riesgos del cambio social y cultural, y orientar el rumbo de las transformaciones hacia modelos de una sociedad justa, tolerante y democrática.

Sabemos que la institución educativa es una de las principales fuentes de transmisión de cultura y proyección social. Lamentablemente, esta labor no se

está llevando a cabo, puesto que la figura más relevante en décadas anteriores era el maestro, concepción que ha cambiado en los últimos lustros del siglo XX, acelerando vertiginosamente **procesos de cambio** con la entrada siglo XXI, observándose como resultado, la pérdida de liderazgo del docente como gestor cultural.

Tipo de orientación de los docentes

Algunos profesores pueden saber bien como quieren perfilar a sus estudiantes, pero las acciones que realizan en clases suelen ser de un metodismo frívolo y desactualizado, transmitiendo conocimiento, sin enseñar a los educandos como pueden aplicarlo en el mundo cotidiano. Según el autor W. Lambert Brittain **“La educación por el arte puede proporcionar la oportunidad para incrementar la capacitación, la experiencia, la redefinición y la estabilidad que son imprescindibles en una sociedad llena de cambios, tensiones e incertidumbres”**.

10. CONCLUSIONES

La generación de jóvenes hoy es más grande que nunca, casi la mitad de la población mundial, 3000 millones tienen menos de 25 años⁴¹ y aproximadamente un quinto de la población mundial tiene entre 15 y 24 años, siendo más alta la cifra en África, Asia y América Latina.⁴² Un factor alarmante sin embargo, es que en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas los adolescentes no son mencionados y son casi invisibles en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.⁴³

Ya parece más un cliché, algo que totalmente ha perdido su sentido *pero* ¡los niños y jóvenes son el futuro! (¿Lo son?). Si esto es así, se debe enfatizar con premura y sin fatiga la importancia de trabajar por y con ellos. Es substancial trabajar por la inclusión social de los jóvenes, para que obtengan destrezas cognitivas y prácticas suficientes para poder competir en el mundo laboral y el de la vida cotidiana.

La **educación por el arte** experimenta cada día con mayor fuerza la necesidad de contar con **un espacio de pensamiento y acción pedagógica** para responder a las interrogantes que se plantean desde el ámbito institucional, relativas al mejoramiento de las condiciones básicas para implementar metodologías de enseñanza propios de la educación y congruentes a los desafíos contemporáneos globales.

La educación tiene como misión desarrollar actitudes y aptitudes, al igual que el arte a contribuir en la construcción del ser, despertando el potencial creativo,

⁴¹ <http://www.unfpa.org/swp/2005/espanol/ch5/index.htm> 15/06/2006 16.14

⁴² Naciones Unidas, *World Population Prospects: The 2004 Revision, Population Database* <http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp> 22.6.2006 11.40

⁴³ UNFPA, <http://www.unfpa.org/swp/2005/espanol/ch5/index.htm> 15.06.2006, 16.16

incluyendo el compromiso de nuestras propias vidas y el desempeño de los objetivos individuales.

Durante la realización del proyecto se desarrollaron tres lenguajes artísticos fundamentales que facilitaron el **fortalecimiento de la creatividad, la comunicación y expresión**. El teatro se convirtió en eje integrador de la propuesta de los talleres, puesto que facilitó el desarrollo de habilidades y destreza básicas en las áreas de visual, danza y música. De esta manera, los estudiantes de la Institución el Rosario, fueron motivados para elaboración y puesta en escena de fenómenos colectivos desarrollados como un hecho significativo de convivencia e integración dentro de la institución.

Este hecho artístico permitió conocer los valores, actitudes, ideales y sueños de los estudiantes de una manera mucho más precisa. El acercamiento personal y el trabajo en grupo permitió transgredir barreras de indiferencia, discriminación y aceptación personal y social; creando **ambientes de aprendizaje** en donde predominó la confianza, el **autodescubrimiento** la adquisición de nuevas habilidades como capacidades de orden intelectual y artística hasta el momento desconocidas por la población intervenida.

Los talleres de Educación por el Arte revivieron algunos aspectos de su formación que habían quedado en el olvido, debido a la moda o a las imitaciones de los estereotipo comportamentales, en donde respeto, puntualidad, solidaridad, responsabilidad entre otras, catalogadas por ellos como hechos que no tienen mayor significado dentro de su actuación consigo mismo y con los demás. Dichos valores son fomentados a partir de exigencias y motivaciones que conllevan a consolidar el desarrollo de su personalidad y respeto por el otro, tal y como lo concibe Freire a través de su teoría de la otredad.

Con respecto a las aspiraciones de los estudiantes, lo ideal es que la Institución tenga un currículo en la cual se trabaje un programa de formación y de emprendimiento que se implemente en todos los niveles a partir del grado cero. De esta manera, se orientaría la construcción de un proyecto de vida en donde el estudiante se haga consciente de sus fortalezas, debilidades, gustos y habilidades que permitan una mejor proyección en el mercado de la vida; el ideal estaría consolidado a través de ser mejores ciudadanos, capaces de resolver problemas que beneficien a la comunidad en general.

Es importante para el trabajo proyectado con los jóvenes de grado décimo la inclusión de **espacios artísticos** que le permitan el desarrollo de aspectos como la autonomía, el auto aprendizaje, el autoconocimiento. Estos espacios comprenden talleres lúdicos, en donde se explora a través de la pintura, la danza, música, el teatro y los medios audiovisuales, no sólo las habilidades artísticas que posee la población investigada sino también, el conocimiento de sí mismo en relación a los otros. Cada instante, cada acción debe convertirse en un espacio de formación que genere principios y valores de respeto mutuo que faciliten la convivencia en medio de la realidad colombiana.

Encontrar en el arte una forma de reflexión para la comprensión del medio sociocultural del Municipio de Tesalia, y más concretamente para el conocimiento intrapersonal e interpersonal de los jóvenes, se convierte en un hecho que no solo trasciende en el campo educativo sino también, a los demás sectores. El hecho de formar jóvenes con una visión clara de las problemáticas que afectan al Municipio, con proyección personal y social, en el ejercicio de la creatividad, con capacidades de emprendimiento, redundan en beneficio para el desarrollo de la población.

Si se da una oportunidad a los jóvenes de expresarse, ellos van a dar las respuestas. Hay mucha potencial en esta generación de jóvenes, que a pesar de las desigualdades se han hecho más conscientes del mundo actual, de la

política y los conflictos que las generaciones anteriores,⁴⁴ viven la multiculturalidad y hay más fuentes de información que antes. Las mentes y las actitudes de los niños y adolescentes están todavía formándose, absorbiendo información... y experiencias.⁴⁵

Los jóvenes quieren participar en la sociedad civil según la Comisión de Cultura y Desarrollo, pero de una manera que sea menos impuesta y relacionado con temas concretos; quieren tener un papel en el proceso de tomar decisiones. El reto es disminuir la desigualdad. **La educación debe incluir a los 'inalcanzables'**.⁴⁶ Aquí es cuando entran las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, ofreciendo a los niños y jóvenes una posibilidad de aprender y formar parte de la sociedad a través de sus actividades ya que en situaciones de pobreza o marginalidad no pueden pagar una escuela.

⁴⁴UNESCO, Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, *Informe, Nuestra Diversidad Creativa*. Versión resumida, Paris, 1996. p.32

⁴⁵ UNFPA, <http://www.unfpa.org/swp/2005/english/ch5/index.htm> 15/06/2006 16.14

⁴⁶ UNESCO, Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, *Informe, Nuestra Diversidad Creativa*. Versión resumida, Paris, 1996. p.32

11. RECOMENDACIONES

Lo ideal es que el colegio tenga en su currículo una pedagogía en la cual se implemente la búsqueda de valores, actitudes, y aspiraciones, cualidades que han sido olvidadas y que es fundamental en todos los ciclos escolares, llevando a que este proyecto se efectuó o se aplique en otras Instituciones Educativas con más intensidad, por que a pesar del poco tiempo trabajado se retomaron cosas muy favorables dentro de este proceso, sin lugar a duda, no solo ganaron los participantes del taller, sino la institución educativa al darse cuenta de la importancia de la Educación por el Arte dentro del Plantel.

BIBLIOGRAFÍA

- ❖ **BARBOSA**, ANA MAE. Construcción social a través de la arte.
www.ibe.unesco.org/publications/Prospects/ProspectsPdf/124s/bars.pdf
- ❖ **BID**, <http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=3154> 09.05.2006
12.21
- ❖ **BRITAIN**, W. Lowenfeld. Desarrollo de la Capacidad Creadora, Ed.
Kapeluz.
- ❖ **CHAVARRO**, Buriticá Eduardo. Sobre la cultura, educación por el arte
y desarrollo (asociación cultural disparate magdalena-Santa Marta,
Colombia
- ❖ **Crear Vale la Pena**, Carpeta institucional con fotos, s/l, s/f
- ❖ **DEWEY**, Jhon, Mi credo pedagógico. Secretariado de publicaciones,
Universidad de León, León, 1997.
- ❖ **DEWEY**, Jhon. Teoría social de la educación. Universidad abierta, J.J.
Mayar.R.
- ❖ **Documento Manos Unidas**, www.manosunidas.org
- ❖ **DOCUMENTO ARENA Y ESTERAS** <http://www.arenayesteras.org/>
20.06.2006, 13.16
- ❖ **DOCUMENTO ASOCIACIÓN DE CIRCO ROGELIO RIVEL**, Dossier
Rogelio Rivel, s/l, s/f.

- ❖ **DOCUMENTO. LA CASA AMARILLA**
http://www.lacasamarilla.org/ES/xarxa_groga/documentos_word/artesocial.doc

- ❖ **DOCUMENTO EDUCACIÓN POR EL ARTE**, Orientaciones para el trabajo pedagógico. Perú. 2005. Documento fotocopiado.

- ❖ **DOCUMENTO ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROYECTO DE VIDA**,
<http://www.correo.puj.edu.co>

- ❖ **DOCUMENTO PROYECTO AXE**.
www.acercandoelmundo.com/contenidostemas/contenidos.asp?id=32

- ❖ **DOCUMENTO MANOS UNIDAS**, www.manosunidas.org

- ❖ **DOCUMENTO UNESCO**, Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, *Informe, Nuestra Diversidad Creativa*. Versión resumida, Paris, 1996.

- ❖ **DOCUMENTO. UNESCO** (1999) Reproducido en UNESCO (2001)

- ❖ **DOCUMENTO UNFPA**,
<http://www.unfpa.org/swp/2005/english/ch5/index.htm> 15/06/2006

- ❖ **HARGREAVES**, D. J. infancia y educación artística. Morata. Madrid 1991.

- ❖ **HUYGHE**, René. El arte y el hombre. Barcelona. Editorial Planeta, 1982.

- ❖ **JOHNSON**, Corinne. El arte como herramienta para la transformación social. Junio 2006, Barcelona. La Casa Amarilla.

- ❖ **Ley General de Educación 115** .www.mineducación.gov.co

- ❖ **Ministerios de Cultura y Educación de la Provincia de la Pampa**
Dirección General de Educación Polimodal y Superior, equipo de diseño curricular, sep del 2001.
- ❖ **NACIONES UNIDAS**, *World Population Prospects: The 2004 Revision, Population Database* <http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp> 22.6.2006
- ❖ **NASSIF**, Pedagogía general Kappeluz, Buenos Aires, 1984.
- ❖ **O'FARRELL**, L. Discurso principal sobre Construir una Comunidad de Aprendizaje Mediante las Artes. Presentado en el Segundo Simposio Internacional sobre Educación Artística en el Caribe, desarrollado en el Centre for Creative and Festival Arts, de la Universidad de las Indias Occidentales, en Puerto España, Trinidad, en colaboración con la UNESCO (2005)
- ❖ **ORDOÑEZ Y VERGARA**, Maria. Arte, individuo y sociedad 1999, revista nº 11.1999.
- ❖ **POLANIA Y RUIZ**, Jaime. Modulo de gestión cultural para el Diplomado en Planeación Participativa del desarrollo cultural. Universidad Surcolombiana. Ministerio de Cultura, Secretaría de Departamental de Cultura. Neiva 2001
- ❖ **SALAZAR**, Liberio. Historia de la Educación y la Pedagogía, Universidad Surcolombiana. Facultad de Educación, Programa de Artes 2004.
- ❖ **READ**, Herbert. Educación Por el Arte. Ed. Paidós. Barcelona. España 1999

- ❖ **TAVIRA**, Luís. En la conferencia que ofreció durante la jornada de clausura del encuentro Binacional México-Cuba “Desarrollo Regional, Gestión Local y Cultural”

- ❖ **TOURINÁN**, López J.M. Educación en Valores, Educación Intercultural y Formación para la convivencia pacífica.
www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=268

ANEXOS

ENCUESTAS

**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA**

La Educación por el Arte como una estrategia metodológica que contribuye a la proyección social y personal de los estudiantes del grado 10° de la Institución Educativa el Rosario del Municipio de Tesalia.

Conocer las expectativas que tienen los estudiantes del grado 10° ante su vida y la Educación por el Arte.

FECHA: _____

NOMBRE: _____

EDAD: _____

1 ¿QUÉ PERSONAJES INFLUYEN EN MI VIDA?

2 ¿CUÁLES CREO YO QUE SON MIS MEJORES CUALIDADES (FÍSICAS, SOCIALES, ESPIRITUALES, INTELECTUALES)?

3. SI CONTARA CON EL TIEMPO SUFICIENTE Y CON RECURSOS ILIMITADOS ¿QUÉ ELEGIRÍA HACER?

4. ¿QUÉ ACCIONES ESTÁN ORIENTANDO MI VIDA?

5 ¿CÓMO QUIERO QUE ME VEAN EN EL FUTURO?

6¿CÓMO ME VEO EN 7 AÑOS?

7 ¿DE LAS METAS QUE HE LOGRADO CON CUAL ME SIENTO SATISFECHO O ME FALTA POR CUMPLIR?

8 ¿QUÉ CUALIDADES CREE QUE NECESITA PARA PLANEAR SU FUTURO?

9 ¿QUE CONCEPTO TIENE DEL ARTE?

10 ¿CREE QUE EL ARTE ES UNA OPCIÓN DE FUTURO?

11 ¿EL ARTE CONTRIBUYE A FORTALECER SUS CUALIDADES PERSONALES?

12 ¿DENTRO DE SU PROYECTO DE VIDA EL ARTE SE ENCUENTRA COMO UNA OPCIÓN PROFESIONAL?

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA

La Educación por el Arte como una estrategia metodológica que contribuye a la proyección social y personal de los estudiantes del grado 10° de la Institución Educativa el Rosario del Municipio de Tesalia.

Lo que se quiere es verificar si los talleres dados a los estudiantes han sido favorables o desfavorables para la comunidad Rosarista.

FECHA: _____

NOMBRE: _____

1 ¿QUÉ CUALIDADES HA FORTALECIDO DURANTE EL DESARROLLO DEL TALLER DE EDUCACIÓN POR EL ARTE?

2 ¿QUÉ CAMBIOS PERSONALES Y SOCIALES OBSERVO DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE EDUCACIÓN POR EL ARTE?

3 ¿QUÉ ACCIONES CAMBIARON PARA MEJORAR SU PERSONALIDAD?

4 ¿QUÉ REFLEXIÓN HA TENIDO ACERCA DEL ARTE?

5 ¿CUÁL ES LA INFLUENCIA QUE HA TENIDO EL ARTE EN SU VIDA?

6 ¿HA TENIDO EN CUENTA EL ARTE COMO UNA OPCIÓN PROFESIONAL?

7 ¿CUÁLES FUERON LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS QUE MÁS LE GUSTARON?

8 ¿CREE USTED QUE SE LLEVARÍA UNA CONTINUIDAD DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN?

9 ¿CREE USTED QUÉ EL ARTE HA CONTRIBUIDO A FORTALECER SU ACTITUD DE LIDERAZGO?

10 ¿QUÉ VISIÓN TIENE USTED DE SU FUTURO?

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA

La Educación por el Arte como una estrategia metodológica que contribuye a la proyección social y personal de los estudiantes del grado 10° de la Institución Educativa el Rosario del Municipio de Tesalia.

Cambios obtenidos del taller de educación por el arte en otras materias

FECHA: _____

NOMBRE: _____

AREA QUE ORIENTA: _____

1 ¿QUÉ CORRIENTE PEDAGÓGICA UTILIZA?.

2 ¿HACIA DONDE ESTÁN ORIENTANDO A SUS ALUMNOS DESDE SU PRÁCTICA PEDAGÓGICA?

3 ¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE DE SUS ESTUDIANTES EN EL FUTURO?

4 ¿USTED A NOTADO ALGÚN CAMBIO DE ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE APLICADO EL TALLER DE EDUCACIÓN POR EL ARTE?

5 ¿QUÉ APORTE REALIZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES?

6 USTED CREE QUE HAN OCURRIDO CAMBIOS FAVORABLES O DESFAVORABLES PARA SU ÁREA DURANTE EL TALLER DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA ¿CUÁLES?

7 ¿CREE USTED QUE EL ARTE ES PUEDE SER UNA OPCIÓN METODOLÓGICA?.

8 ¿CREE USTED QUE HAY NECESIDAD DE CREAR PROGRAMAS ARTÍSTICOS Y CULTURALES?

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
“LA EDUCACIÓN POR EL ARTE COMO UNA ESTRATEGÍA METODOLÓGICA QUE CONTRIBUYE A LA
PROYECCIÓN PERSONAL Y SOCIAL”
PLAN DE ACTIVIDADES

COMPETENCIAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> -Cooperación. -Seguridad. -Sensorial. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Conocer los móv. Del cuerpo. ➤ Por medio de los distintos juegos comiencen a interactuar entre ellos. ➤ Experimentar sensaciones ➤ Evalúa el contenido de las manifestaciones artísticas trabajadas en clase, elaborando juicios crítico valorativo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PREPARACIÓN FÍSICA -Calentamiento. -Estiramiento. ➤ JUEGOS DE INICIACIÓN DRAMÁTICA -Semáforo. -Nidos. -Ciego, mudo, sordo, otro. -El recién nacido. -Pasar uno encima del otro. -El túnel del desprecio. ➤ CONVERSATORIO. 	<ul style="list-style-type: none"> -Grabadora -Música -Pañoletas

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
“LA EDUCACIÓN POR EL ARTE COMO UNA ESTRATEGÍA METODOLÓGICA QUE CONTRIBUYE A LA
PROYECCIÓN PERSONAL Y SOCIAL”
PLAN DE ACTIVIDADES

COMPETENCIAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> -Seguridad. -Confianza. -Concentración. -Creatividad. 	<ul style="list-style-type: none"> -Evalúa el contenido de las manifestaciones artísticas trabajadas en clase, elaborando juicios crítico valorativo -Muestra empeño en el desarrollo de sus labores. -Realiza sus actividades en forma ordenada. -Participa constantemente de las actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PREPARACIÓN FÍSICA. -Se escoge uno del grupo para que dirija. ➤ JUEGOS DE INICIACIÓN DRAMÁTICA -No hagas lo que no te gusta que te hagan. -El péndulo. -Príncipes y princesas. -Miradas. -El nudo, divididos en grupos pequeños, Luego todos. -Huecos con los cuerpos. -Ocupar el puesto. -La gallina ciega a través del tacto. -Contar los números con los ojos cerrados. ➤ CONVERSATORIO. 	<ul style="list-style-type: none"> -Grabadora. -música. -Papel block. -Lapicero. -Pañoleta.

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
“LA EDUCACIÓN POR EL ARTE COMO UNA ESTRATEGÍA METODOLÓGICA QUE CONTRIBUYE A LA
PROYECCIÓN PERSONAL Y SOCIAL”
PLAN DE ACTIVIDADES

COMPETENCIAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> -Creatividad. -sensaciones. -Respeto. -Confianza. 	<ul style="list-style-type: none"> -Evalúa el contenido de las manifestaciones artísticas trabajadas en clase, elaborando juicios crítico valorativo. -Participa constantemente de las actividades. -Es creativo a la hora de realizar una propuesta. - Realiza sus actividades en forma ordenada 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ CALENTAMIENTO FÍSICO. -Dirigido por los estudiantes. ➤ CAMBIO DE ROLES. -Se camina por el espacio con un nuevo caminado, luego el tronco, la cabeza, la cara y por último la voz. - Sale e interpreta su nuevo personaje contando la biografía. -Interrelacionarse con los otros personajes a través de la situación que se le plantea. ➤ CONVERSATORIO. 	

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
“LA EDUCACIÓN POR EL ARTE COMO UNA ESTRATEGÍA METODOLÓGICA QUE CONTRIBUYE A LA
PROYECCIÓN PERSONAL Y SOCIAL”
PLAN DE ACTIVIDADES

COMPETENCIAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> -Creatividad. -Socialización. -Respeto. -Confianza. 	<ul style="list-style-type: none"> -Evalúa el contenido de las manifestaciones artísticas trabajadas en clase, elaborando juicios crítico valorativo. -Es ordenado para trabajar. -Respeto y valora su trabajo y el de los demás. -participa y propone constantemente. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MANEJO DEL VINOLO. -Lana con pintura, se golpea o se pasea por la cartulina. -Realizar un dibujo libre, luego se recorta parte por parte para pintarla a través del cepillo. -Con el pitillo soplar la pintura. -Ecurrir los vinilos por toda la cartulina. -Contar una historia a través de lo que visualizan en sus pinturas. -Reunirse en grupos de seis e hilar una sola historia. -Dramatizarla. ➤ CONVERSATORIO. 	<ul style="list-style-type: none"> -Cartulina. -Vinilos. -Cepillo. -Lana -Pitillos. -Block oficio. -Tijeras.

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
“LA EDUCACIÓN POR EL ARTE COMO UNA ESTRATEGÍA METODOLÓGICA QUE CONTRIBUYE A LA
PROYECCIÓN PERSONAL Y SOCIAL”
PLAN DE ACTIVIDADES

COMPETENCIAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> -Creatividad. -Concentración. -Retentiva. -Social. -sensibilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> -Evalúa el contenido de las manifestaciones artísticas trabajadas en clase, elaborando juicios crítico valorativo. -Explora las posibilidades del mov. -Identifica los procesos cognitivos en el desarrollo de la expresión artística. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ CALENTAMIENTO FÍSICO. -Dirigido por los estudiantes. -Caminar por el espacio, e imaginamos el piso con diferentes texturas. ➤ EXPRESIÓN CORPORAL. -Una parte de nuestro cuerpo quiere bailar y es: cabeza, tronco, piernas etc. -Decir el nombre de cada uno con las palmas, luego con el cuerpo y después una coreografía en grupos. - El nacimiento de una planta. - Escojamos 5 posturas del cuerpo -Danzar según la música. ➤ CONVERSATORIO 	<ul style="list-style-type: none"> -Grabadora. -Música.

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
“LA EDUCACIÓN POR EL ARTE COMO UNA ESTRATEGÍA METODOLÓGICA QUE CONTRIBUYE A LA
PROYECCIÓN PERSONAL Y SOCIAL”
PLAN DE ACTIVIDADES

COMPETENCIAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> -Concentración. -Creatividad. -Respeto. 	<ul style="list-style-type: none"> -Evalúa el contenido de las manifestaciones artísticas trabajadas en clase, elaborando juicios crítico valorativo -Analiza las distintas manifestaciones del municipio. -Desarrollas su capacidad de concentración. -Respeto y valora su opinión y la de los demás. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ CALENTAMIENTO FÍSICO. -Dirigido por los estudiantes. ➤ EXPRESIÓN VOCAL Y CORPORAL -Juego de las miradas. -Túnel del desprecio. -El garrote. -Contar los números sin repetir. -Respiración individual y en parejas. -Calentamiento de las cuerdas vocales. -proyección de la voz: techo y pared. -Pronunciación de las vocales abiertas y cerradas, luego con el nombre, edad etc. ➤ CONVERSATORIO 	<ul style="list-style-type: none"> -Cuaderno. -Lapicero.

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
“LA EDUCACIÓN POR EL ARTE COMO UNA ESTRATEGÍA METODOLÓGICA QUE CONTRIBUYE A LA
PROYECCIÓN PERSONAL Y SOCIAL”
PLAN DE ACTIVIDADES

COMPETENCIAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> -Valoración. -Respeto. -Creatividad. -sensorial. 	<ul style="list-style-type: none"> -Evalúa el contenido de las manifestaciones artísticas trabajadas en clase, elaborando juicios crítico valorativo. -Es creativo a la hora de elaborar sus trabajos. -Respeto y valora su trabajo y el de los demás. -Comparte los materiales. -Identifica los procesos cognitivos en el desarrollo de la expresión artística. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ CALENTAMIENTO FÍSICO. -Dirigido por los estudiantes. - Recordando sucesos del pueblo, representarlos y escoger uno para llevarlo a la puesta de escena. - dividirlo por escenas y formar grupos para que representen escena por escena, admitiendo los cambios. ➤ VISUALES. -collage individual y grupal. -Representemos a través de los distintos materiales reciclables el futuro del Municipio. ➤ CONVERSATORIO 	<ul style="list-style-type: none"> Colbon. Revistas. Cartulina. Tijeras Hojas. Palos. Etc.

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
“LA EDUCACIÓN POR EL ARTE COMO UNA ESTRATEGÍA METODOLÓGICA QUE CONTRIBUYE A LA
PROYECCIÓN PERSONAL Y SOCIAL”
PLAN DE ACTIVIDADES

COMPETENCIAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> -Concentración. - sensaciones. -Respeto. - Capacidad de juicio Valorativo. 	<ul style="list-style-type: none"> -Evalúa el contenido de las manifestaciones artísticas trabajadas en clase, elaborando juicios crítico valorativo. --Es creativo a la hora de elaborar sus trabajos. -Respeto y valora su trabajo y el de los demás 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ CALENTAMIENTO FÍSICO. -Dirigido por los estudiantes. ➤ JUEGOS DE IMPROVIZACIÓN. -Números sin repetir. -el puesto vacío. -Entregar el palito diciéndolo de distintas formas: cantando, gritando, llorando. Etc. -durante una situación se les plantea que de triste, bravo, melancólico pasen a contento, alegre o viceversa. Individual y grupal. -El personaje que ellos escogieron, salen a improvisarlo de acuerdo a la obra. ➤ CONVERSATORIO 	<ul style="list-style-type: none"> -Televisor. -Video.