

**POR UN CAMBIO DE ACTITUD:
ANÁLISIS ICONOLÓGICO DE LAS PINTURAS REALIZADAS POR LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS COMO RESPUESTA A LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL
PROYECTO NEXO MIRANDA ENTRE 2016 - 2019**

MAURICIO GUTIÉRREZ GÓMEZ
Estudiante Programa Artes Plásticas 447
Línea Teórica

Asesora
Liliana Patricia Correa Rodríguez

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
FACULTAD DE ARTES

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
MEDELLÍN
2021

Contenido

1. Asunto de investigación	4
2. Introducción	5
3. Planteamiento del problema	6
3.1 Preguntas Problematizadora	8
3. Justificación	9
5. Objetivos	12
5.1. General	12
5.2. Específicos	13
6. Estado del Arte	13
6.1 Marco contextual	13
6.2 Referentes de casos anteriores	15
7. Arte, pintura y escuela, una aproximación teórica	22
7.1 Antecedentes	22
7.2 Marco conceptual	23
7.3 Marco teórico	28
8. Análisis de la información	42
8.1 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de la información.	43
8.2 Metodología.	44
8.3 Estrategias pedagógicas-creativas de enseñanza-aprendizaje	46

8.4 Análisis de las pinturas.	49
9. Conclusiones	56
10. Bibliografía	61

“Cuando el niño dibuja, o desarrolla la expresión plástica, estará expresando emociones y sensaciones, incluso las más profundas dentro de su ser, porque las emociones están presentes en nosotros desde que nacemos” (Atehortua, 2014, p, 8).

1. Asunto de investigación

La presente monografía de grado pretende aportar a la pedagogía de las artes plásticas y dar a conocer, a través del análisis iconológico (origen, transmisión, comprensión y significado de las imágenes), los aspectos psicológico, social y cultural de 15 pinturas seleccionadas para este proceso. Las estrategias pedagógicas implementadas por el Proyecto *Nexo Miranda* de la Institución Educativa Francisco Miranda- entre los años 2016 a 2019 para la transformación actitudinal de niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 a 10 años en situación de vulnerabilidad. Dichas pinturas realizadas en los cursos serán catalogadas por medio de fichas iconológicas e iconográficas, en función de conceptos previos como: transformación, pedagogía del arte, pintura, educación, Infancia, terapia, vulnerabilidad, artes visuales, imaginación. En estas pinturas se observa una clara transformación desde el uso del color, la forma y su interés por comunicar.

De esta manera, el proyecto *Nexo Miranda* ha impactado durante 19 años en las estructuras de pensamiento de los estudiantes y su círculo familiar, profesores y la comunidad en general del barrio Moravia, generando una filosofía y acciones de vida positivas que les permiten a los niños afrontar entornos personales adversos, el reconocimiento de sí mismos, de su cuerpo, de los otros y del territorio que habitan.

Palabras clave

Transformación actitudinal, Pedagogía del arte, Pintura, Educación, Infancia.

2. Introducción

La investigación del Proyecto *Nexo Miranda* se centra en un grupo de niños y niñas del barrio Moravia entre 6 y 12 años de edad (Segunda infancia) en situación de vulnerabilidad, quienes cursan de segundo a sexto grado y que tienen como actividad complementaria los procesos de dibujo y pintura. Estos estudiantes presentan actitudes de tristeza, desánimo y desidia, actitudes que en la mayoría de los casos se relacionan con situaciones de maltrato y violencia intrafamiliar. En esta línea, sus dibujos, dan cuenta de imágenes agresivas que reflejan dicha problemática social y cultural. Sin embargo, el ejercicio artístico de pintar permite vincular a los estudiantes con su rol de niños y coopera para un cambio actitudinal positivo.

Desde mi rol como profesor, con 19 años acompañando estos procesos, he podido observar que durante las clases de pintura los niños manifiestan una actitud más positiva frente a sí mismos y a su entorno.. Derivado de esto, es el interés por desarrollar una investigación monográfica que le aporte al campo pedagógico desde la socialización de estrategias de enseñanza- aprendizaje de las artes plásticas utilizadas en estos años, específicamente desde, el uso de la técnica de la pintura vinílica y los procesos de transformación que se han logrado en los niños y sus familias gracias al desarrollo de su sensibilidad. A este propósito, Fandiño señala que “Los niños cumplen tareas para aprender a vivir. Que la sensibilidad supere el oír para escuchar, que se asombren. Con la sensibilidad, la estética, se convierte en una fuente de emociones y creatividad” (2012, p. 61).

En este sentido y comprometido con el arte como mi proyecto de vida, estoy convencido de que pintar es la mejor manera de asumir el mundo y aporta para dar otra opción de vida hacia la transformación y ampliación de imaginarios. Así, el proyecto *Nexo Miranda* lleva la práctica del arte a la comunidad, involucra a la familia y enseña que la vida se puede vivir como la creación de una pintura, pintando, de modo que se ofrece una herramienta con la cual los niños transformen su existencia, a partir del lenguaje artístico:

La inclusión de la familia en las propuestas pictóricas permite que ésta comprenda lo que el arte aporta, apropiándose del ejercicio artístico que forma parte del contexto cultural, el barrio y su institución educativa; la participación de todos incentivan arte en y con la comunidad para generar a la vez mecanismos éticos que enriquecen las relaciones y colocan en un lugar privilegiado el conocimiento, la motivación y el deseo de aprender (Abad, 2014, p. 149).

3. Planteamiento del problema

“Cuando la violencia ronda a los niños y las niñas, hagamos que el arte ronde sus vidas (Palacios, 2012, p. 15)

Sobre un morro que antes estaba compuesto únicamente de las basuras de la ciudad y de las viviendas hechas con las mismas, “un barrio que carga con estigmas, víctima del microtráfico, integrado por el reciclaje como actividad de economía” (Uribe, 2011, p. 47), con una población principalmente desplazada por la violencia, tanto rural como intraurbana se levantó el barrio Moravia:

Pese a la estratégica ubicación, el barrio está en una isla delimitada por los equipamientos con los cuales no establece vínculos ciudadanos. Tal desarticulación urbana, hace de los bordes del mismo verdaderas barreras físicas y sociales, que ocasionan unas lógicas particulares en su interior. (p. 42)

En la ciudad de Medellín, este barrio tuvo en los días más aciagos la tradición de ver a sus hijos convertirse en un problema social, así como en soldados del narcotráfico. En este territorio, los niños y niñas en situación de vulnerabilidad y con síntomas evidentes de agresividad, pobreza, hambre, maltrato, mala convivencia, tristeza y violencia intrafamiliar; participan desde el año 2002 hasta la actualidad en prácticas artísticas que la Institución Educativa Francisco Miranda desarrolla a través del Proyecto *Nexo Miranda*, propuesta institucional más importante por el impacto generado sobre sus estudiantes y la comunidad, además por las distinciones de las que ha sido merecedor

tales como la Mención Samuel Barrientos Restrepo dentro de los Premios Anuales Medellín la más Educada , Premio Ciudad de Medellín a la Calidad en la Educación (2008).

“El proyecto *Nexo Miranda, arte en la escuela*” vinculó además de la propia Institución Francisco Miranda, instituciones educativas de la ciudad de Medellín y diecisiete instituciones de cuatro departamentos colombianos. Adaptándose a las dinámicas del entorno trascendió fronteras intercontinentales (Nieto, 2009, p. 6).

Al implementar la propuesta de *Nexo Miranda* se denota realmente un cambio no sólo de mentalidad, sino de mirada en torno a cómo debe ser el desarrollo de las prácticas artísticas y el cómo es posible impulsar proyectos integrados que involucren no sólo a los estudiantes sino también a los padres de familia y a la comunidad en general. Esta experiencia se evidencia en mejores relaciones de convivencia al interior de la Institución, sus familias y de la comunidad en general.

El proceso que ejecuta la propuesta se da a través de una estrategia soportada en diversos ejercicios desde el arte-sanación y la psicología del arte con la implementación de la técnica de pintura vinílica. “El arte además de su expresión como posibilidad catártica, para drenar emociones y sentimientos postraumáticos, hace salir lo negativo” (Leñero, 2017, p. 1). Actúa el arte entonces como liberador de la subjetividad para poder superar distintos conflictos en las personas.

Esta investigación está fundamentada en un grupo de niños y niñas del barrio Moravia entre 6 y 10 años de edad, en situación de vulnerabilidad, quienes cursan de segundo a sexto grado de escolaridad y quienes llegan al espacio donde se gesta el proceso para llevar a cabo el arte de dibujar y pintar en el “*aula laboratorio artística*”. En sus imágenes pictóricas iniciales representaban un entorno derivado de vivencias y emociones con las que conviven, ilustraban de este modo, el dolor de su existencia que se traduce en sangre derramada, cuerpos con rostros desfigurados, sin cabezas, muertos en las calles, hombres empuñando armas, imágenes agresivas con colores oscuros y sombríos que dan cuenta de ello, y reflejan dicha problemática social y cultural al interior de sus familias. El taller les permite, de esta manera, exteriorizar lo que sienten y compartir con sus compañeros espacios para el juego y la sana

convivencia que les permiten asumir actitudes más positivas frente a sí mismos y a los demás.

Se hizo necesario entonces, pensar en cómo desarrollar una investigación que aporte al campo pedagógico mediante la descripción y análisis de aquellas estrategias de enseñanza- aprendizaje de las artes plásticas que han sido utilizadas en este proceso, las cuales permiten demostrar cómo la pintura vinílica coadyuvará a evidenciar los cambios que poco a poco demuestran la creatividad y la esperanza en sus representaciones. Con el paso de las semanas de formación, las ilustraciones pictóricas de los niños plantean una mirada diferente del mundo, incluyendo el que les tocó habitar, sus realidades, pero con mayor razón, sus imaginarios infantiles y los nuevos sueños que empiezan a habitarlos.. lo que hace que a través de la pintura, se amplíe la capacidad simbólica como producto de una imaginación infinita que proveen las artes plásticas. De acuerdo con lo propuesto, esta monografía busca dar a conocer la estrategia mediante la cual el Proyecto *Nexo Miranda*, hace aportes pedagógicos a la educación artística, la interacción social y la transformación de imaginarios, ya que después de su paso por este espacio, se observa en los niños una transformación de pensamiento reflejada en una actitud positiva frente a la vida y de sana convivencia.

3.1 Pregunta Problematicadora

¿De qué manera las estrategias pedagógicas-creativas implementadas por el proyecto *Nexo Miranda* en la Institución Educativa Francisco Miranda entre los años 2016-2019, mediante los talleres de pintura han influido en la transformación actitudinal de niños y niñas de segunda infancia en situación de vulnerabilidad del barrio Moravia en la ciudad de Medellín?

4. Justificación

Esta investigación busca aportar a la pedagogía de las artes plásticas y dar a conocer mediante un análisis iconológico y cultural de 15 pinturas, la estrategia a través de la cual el Proyecto Nexo Miranda, del cual hago parte, utilizó la enseñanza –transmisión de la pintura vinílica entre los años 2016 a 2019 como herramienta pedagógica para la transformación actitudinal de niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 a 10 años en situación de vulnerabilidad. Esto en función de conceptos como: Transformación actitudinal, Pedagogía del arte, Pintura, Educación, Infancia. Esta estrategia ha impactado durante 19 años en las estructuras de pensamiento de quienes han hecho parte de los talleres; en estas pinturas se observó una clara metamorfosis en las obras ya que se evidencian cambios sustanciales frente a lo que los niños decidían retratar antes y lo que pintaron después, lo que implicó una nueva filosofía de vida traducida en acciones de vida positivas para afrontar entornos sociales y personales adversos. La falta de oportunidades enmarcada por el entorno agreste que viven los niños y las niñas de la Institución Educativa Francisco Miranda, ubicado de manera frontal al barrio Moravia, antiguo basurero de Medellín y acopio de desplazados y grupos al margen de la ley, configuró la razón fundamental para llevar a cabo esta investigación, hilada a la necesidad de entender el porqué de que los ejercicios narrativos o pictóricos que se desarrollaban en clase terminaban en historias o dibujos con imágenes de violencia y después de tener la experiencia con el proyecto *Nexo Miranda* estas imágenes se transformaban en otras relacionadas con sus sueños y causaban una mejor actitud hacia la vida.

Tomando como referente principal el Proyecto Nexo Miranda, esta investigación, se interesa por identificar por qué estas estrategias lograron cambiar primero las formas de pintar y más tarde sus actitudes personales, en consonancia, la introducción del Proyecto *Nexo Miranda* describe que: se inició la búsqueda de estrategias que lanzarán otros resultados en sus formas de pintar (siempre ilustraciones relacionadas con la violencia) sin dejar de reconocer que el arte se nutre de experiencias vividas, pero la intención era buscar otras prácticas que fueran tan contundentes como

influyentes de manera positiva en sus sentires y por ende en sus creaciones. Ahí, justo en ese momento surgió la pregunta que dio inicio al proyecto ¿Podrían nuevos imaginarios la transformación de realidades y distanciar las historias e imágenes violentas de las expresiones narrativas y pictóricas de los niños y las niñas?

Los barrios aledaños a la Institución Educativa Francisco Miranda pertenecen a los estratos uno y dos, la mayoría de los padres de familia se dedican al comercio informal. Por esta razón, luego de clases los niños y las niñas están solos o en compañía de algún familiar. Se observa en sus comportamientos que, a pesar de manifestar gusto por el colegio, existe poco interés por estudiar. Son ávidos de afecto y reflejan el pesado entorno barrial con actitudes de temor, desconfianza y agresión al otro. En este contexto, *Nexo Miranda* nació en un plantel centenario que ha vivido la evolución social del sector. Podría decirse que toda la población ha tenido algún tipo de relación con el estamento y este ha sido escenario de sus vivencias.. De acuerdo con esto, la incidencia institucional en el sector y la adaptación al contexto, llevan diariamente a la búsqueda de estrategias asertivas para formar al sujeto como centro del desarrollo y protagonista de transformación con ideales para su formación de ciudadanía. Hoy más que nunca la Institución de puertas abiertas está más cerca a la comunidad y los afectos hacia ella se reflejan en la recuperación del estatus formativo en el que el centro de toda actividad de desarrollo cultural era la escuela, creando la confianza necesaria en la comunidad.. En esta línea de sentido, el artista y docente Fernando Palacios afirma que: la propuesta gracias a su vinculación en redes - ESMAES - ha sido presentada en foros educativos nacionales e internacionales proporcionando aprendizajes propios y facilitando la posibilidad de proyección en otros espacios educativos; asimismo publicación en libros, periódicos y revistas especializadas de educación. (Palacios, 2012, p.18)

Por lo tanto, el estado como ente beneficiario de la población, está invirtiendo en la educación, un ejemplo son los diversos programas que involucran a los jóvenes desde el deporte y el arte; los gobiernos hoy son más conscientes de que se debe incentivar el desarrollo de los recursos creativos en toda su población, en especial los niños,

capacitando a los docentes para participar positiva y constructivamente en los cambios económicos, sociales y culturales que se vienen presentando a raíz de la continua dinámica de la vida, influenciada en gran medida por los avances tecnológicos de nuestra época. Unido a esto, se observa una mirada a la necesidad de mantener la identidad y la cohesión social teniendo en cuenta la pluriculturalidad de nuestro país sin pretender eliminarla. Muy lejos está la riqueza de los países en la competitividad económica únicamente, sino también en el aprovechamiento de toda la riqueza cultural manifiesta en la comunidad que converge en las instituciones educativas de la ciudad y la nación. La educación es, por consiguiente, inherente al ser humano en cuanto a su desarrollo individual, social, cultural y en general para la consecución de sus distintos logros de vida. Como sostiene el Proyecto Educativo Nacional (2006) los aprendizajes no se logran solo al interior de las instituciones educativas, sino que consideran también al entorno social y cultural movilizando la cultura popular y los diversos intercambios sociales. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el ascenso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los bienes y valores de la cultura” (Constitución Política de Colombia, artículo 67). En sintonía con proyectos como este, el gobierno municipal ha centrado sus recursos en la formación de programas como: Medellín es Solidaria y Competitiva” de la Alcaldía de Medellín, participación ciudadana “Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo”, Alcaldía de Medellín Programa de Planeación Local, Plan Estratégico Norte y Sur del Valle de Aburrá 2006” (Plan de Desarrollo de Medellín 2008 – 2011). Con todo esto, la ciudad trabaja para saldar de alguna forma, las deudas que frecuentemente adquiere el estado con su población de diferentes maneras, bien sea por la corrupción rampante que corroe todas las esferas de la sociedad o por la falta de equidad en la distribución de los impuestos destinados hacia la cultura y la educación.

A nivel internacional existen numerosos estudios sobre los beneficios obtenidos en el desempeño académico y social de los estudiantes cuando se incluye el arte en las actividades escolares, dándole al componente subjetivo, sensorial e intuitivo un lugar

relevante en el currículo. Como puede citarse con investigadores como Oropeza y Ávalos (2014).

Con lo expuesto, a través de diversos encuentros y en particular, desde mi permanencia como profesor del proyecto *Nexo Miranda* año tras año, con una relación directa con los estudiantes y la comunidad, he participado en el diseño y desarrollo de estrategias de investigación desde lo cultural, lo educativo y artístico que parten de realizar un estudio poblacional a revisar lo que la pintura vinílica ha aportado a la imaginación y creatividad de los niños, las niñas y la comunidad en general, en consonancia con lo planteado por el Plan de ordenamiento territorial -Mejoramiento integral Barrio Moravia de Medellín: “Otra razón para tener la educación como pilar de la vida es tener en cuenta las características generales de los asentamientos humanos” (2003-2011).

Si bien la imaginación y la creatividad constituyen un aspecto importante en la educación de los niños, lo es también en la formación de sus docentes. Un docente que no ha desarrollado su propia imaginación desconoce su significado y relevancia. En su lugar, un profesor imaginativo puede crear y recrear situaciones incorporando algo nuevo cada día, renovando cotidianamente la sensación de posibilidad. Un aprendizaje de las artes es el reconocimiento de que “puede haber más de una respuesta a una pregunta y más de una solución” (Eisner, 2004, p. 39), es decir la diversidad y la variabilidad son inherentes a las artes.

5. Objetivo General

Analizar la estrategia pedagógica desarrollada por el Proyecto *Nexo Miranda* en la Institución Educativa Francisco Miranda del barrio Moravia de la ciudad de Medellín durante el período 2016 a 2019, a partir de la revisión y el análisis iconológico en términos de procesos y metodologías para la enseñanza - aprendizaje de las artes plásticas, focalizando la técnica de la pintura vinílica y su incidencia en procesos actitudinales de sociabilidad y convivencia ciudadana en niños y niñas de 6 a 10 años de edad, en situación de vulnerabilidad.

5.1 Objetivos específicos

5.1.1 Identificar las estrategias pedagógico-creativas utilizadas como metodologías para la enseñanza - aprendizaje de la pintura, implementadas por el proyecto Nexo Miranda en la Institución Educativa Francisco Miranda entre los años 2016 - 2019.

5.1.2 Realizar un análisis iconológico comparativo de 15 pinturas realizadas por los niños y las niñas de la segunda infancia en situación de vulnerabilidad, vinculados con el Proyecto *Nexo Miranda* entre los años 2016 a 2019.

5.1.3 Identificar el principal aporte de la estrategia utilizada por el Proyecto *Nexo Miranda*, para la enseñanza-aprendizaje de las artes plásticas en la segunda infancia.

6. Estado del Arte

6.1 Marco contextual

El barrio Moravia, la Institución Educativa Francisco Miranda, su Proyecto Institucional *Nexo Miranda*, la comunidad, los niños y las niñas de la Institución, constituyen las bases sobre las cuales se cimienta este trabajo investigativo que busca entender el arte y en especial la pintura vinílica, como una estrategia pedagógica hacia la transformación actitudinal de los niños y las niñas en situación de vulnerabilidad, asistentes al proyecto *Nexo Miranda* en el barrio Moravia de la ciudad de Medellín.

Moravia hace parte de la comuna cuatro de la ciudad de Medellín, desde principios de la década de los años 60 se fue constituyendo en uno de los asentamientos más grandes y estratégicos así como un escenario para el comercio informal; su población fue llegando a causa de los desplazamientos que se producían en el departamento de

Antioquia y a nivel de país, por motivos siempre relacionados con la violencia. Los nuevos pobladores construyeron sus viviendas informales debido a la ausencia del Estado. “En este barrio el ámbito cultural y ciudadano tuvo gran relevancia en la construcción del territorio”(Vélez, 2018, p.14).

De esta manera, para morar (detenerse, entretenerse, obrar lentamente o quedarse) en el barrio Moravia es importante saber que su historia está trazada por asentamientos, procesos de invasión, reubicación de las familias o mejor gentrificación y hoy sus modos de vida, marcados en gran medida por la actividad del reciclaje y los proyectos que se gestan alrededor del Centro de Desarrollo Cultural . Asimismo, el arraigo por el proceso generado por ellos mismos, la resiliencia y ser víctimas de su estratégico territorio, los ha llevado a pensar que no fueron partícipes de las decisiones de planeación territorial, y “reafirman que el ordenamiento hace parte de una visión subjetiva de las entidades gubernamentales, negando las posibilidades de la población a tener un mejor nivel socioeconómico” (Brun, 2013, p. 74).

La Institución Educativa Francisco Miranda es un establecimiento educativo adscrito a la Secretaría de Educación del municipio de Medellín, cuyas raíces históricas se remontan a la primera mitad del siglo XX, cuando surge la Escuela Urbana de Varones Francisco Miranda como respuesta gubernamental a la necesidad de satisfacer las necesidades de formación de un numeroso grupo de niños en edad escolar cuyas familias se habían asentado en las riberas del río Medellín a inicios del siglo.

En el año 1977, se le reconoce como establecimiento oficial mixto con calendario A; jornada diurna de propiedad del Municipio de Medellín. En 1994 se inició el bachillerato con dos grados sextos y en 1997 se completó la secundaria. En el año 1997 por Acuerdo Municipal se creó el Colegio Francisco Miranda y la Dirección de Planeamiento Educativo de la Secretaría de Educación integró la Escuela Francisco Miranda con la sección básica del Liceo Tulio Ospina y le asignó el nombre de Colegio Francisco Miranda.

Seguidamente, en el 2002 nace el proyecto *Nexo Miranda*, el cual busca la transformación de imaginarios desde el arte. Se apoya de los aprendizajes clave en los

procesos de pensamiento en el contexto educativo: aprender a ser, saber, convivir, sentir, pensar e innovar; brinda a los estudiantes y su comunidad nuevas opciones en las que el arte se convierte en un lenguaje universal con el cual niños, y niñas pueden comunicar sus sentires y ver que el entorno no es solamente el escolar o familiar, sino que el mundo está abierto para ellos.

La importancia de la experiencia radica en que esta transversaliza las áreas de educación artística, lengua castellana, tecnología y ciencias sociales. “Es una experiencia que nace en la parte urbana, pero también se ha aplicado en instituciones educativas rurales, en subregiones de Antioquia y en otras instituciones de Colombia, España, Inglaterra, Camerún y Burkina Faso en África” (Palacios, 2012, p. 43).

6.2 Referentes de casos anteriores

LA PINTURA COMO UN CAMBIO DE ACTITUD

Es importante hacer un breve recorrido por estudios que se han acercado al tema de esta investigación tales como: artes en comunidad, artes de participación, educación por el arte, prácticas pedagógicas integradoras, importancia del arte en la educación de niños y niñas y especialmente en situación de vulnerabilidad, la relación entre arte y pedagogía.

Existen experiencias muy valiosas a nivel nacional e internacional que buscan un desarrollo integral de los niños. En esta línea, en la actualidad existe un interés particular por integrar las artes como estrategia sanadora en las comunidades educativas y conjugarlas con las demás áreas del conocimiento para mejorar los procesos educativos y personales de los estudiantes. Se hará referencia por lo tanto, a los procesos que se han llevado a cabo o que se están implementando en la ciudad de Medellín:

1. Fundación Mi Sangre: “PAZalobien Medellín”

El proyecto “PAZalobien” , pertenece a la fundación Mi sangre con sede en la ciudad de Medellín. Desarrolla desde el año 2007 un proceso con niños, niñas y jóvenes de barrios populares de la ciudad de Medellín. La Fundación apoya el proyecto en instituciones educativas de la ciudad para que los jóvenes descubran y ejerzan sus potencialidades como constructores de paz a través del arte y la lúdica en espacios de educación, articulación y protección, donde se fortalecen habilidades para la vida y competencias ciudadanas. La iniciativa fomenta el desarrollo de la creatividad, la participación, la afectividad y la perspectiva de derechos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, permitiéndoles reconocerse como sujetos de derechos y como constructores de paz.

PAZalobien es un proyecto de Educación para la Paz que tiene lugar en Instituciones Educativas de las comunas 5, 8 y 13 de la ciudad de Medellín, con el objetivo de fortalecer las competencias ciudadanas y la promoción de los derechos a través de la creación de productos artísticos y culturales: música, teatro, plástica y danza, como medios pedagógicos para el desarrollo de las siguientes dimensiones: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. (Agencia de pedagogía, 2020)

Este proyecto se articula a los proyectos educativos institucionales de manera muy positiva para llevar al máximo nivel la imaginación de los estudiantes, involucrando en el proceso a la comunidad educativa. A este propósito, Acaso señala que ““la capacidad para absorber e interpretar la información visual no es una capacidad innata, sino que hay que aprender a desarrollarla y, por tanto, la educación artística tiene mucho que ver con una nueva mirada del mundo-imagen”(2010, p. 36)

2. Proyecto Espacio y cuerpo

“Acá va a pasar algo, pues de hecho está pasando, porque hasta el silencio habla, ya que se están cruzando cuerpos, espacios que parecen trascender el territorio ocupado”. (Vilanova, 2010, p. 38)

Éste proyecto tuvo su inicio en el año 2010. Habla de las relaciones para comprender que estas se pueden reinventar todas las veces que queramos; relaciones con el territorio que siempre hemos habitado, ha impactado y generado en los niños y en la población una inquietud con el espacio que supera el término mismo y con el cuerpo. De la misma manera que relacionamos cada uno de estos para volver a habitarlos, pero de tantas formas como nunca nos hemos imaginado, es como recorrer lo que nunca hemos transitado, y si lo hemos hecho, pues realizarlo de nuevo pero con otros sentidos y hasta sin darnos cuenta: “Volver a pensar en las relaciones que creemos que ya están agotadas y que de pronto nos damos cuenta de que no, de que lo que sucede es que no las revisamos” (p. 32).

Pensar entonces, en apoyarse en lo más simple de la vida, lleva a un interés particular por la infancia, un volver a revisar las relaciones y cómo las experiencias y las reflexiones junto a la manera distinta de relacionarse con los niños permite sentir que están pasando cosas distintas a lo imaginado o supuesto. Así, territorio, espacio, lugar, recorrido, experiencias, diálogo, reflexiones y actuaciones configuran una unidad. El espacio entonces, funciona como metáfora de las relaciones que propicia encuentros, pensamientos e ilusiones para compartirlo, supera un simple taller de pintura para convertirse en una práctica relacional en la que las actividades implementadas devienen en terapia y sanación.

Todo lo que pasa socialmente se ha derivado de experiencias personales y comunitarias, las cuales a su vez serán llevadas al “aula de sanación” como pudiera llamarse al nuevo espacio que se va creando con cada una de las experiencias y subjetividades derivadas de los momentos que por fugaces que fueran, se adentraron y generaron inquietud:

De forma personal, de unos para los otros y de ellos hacia mí, que se va dando pero al estar también intencionada por unas mecánicas llevadas desde prácticas artísticas planeadas, consiguen resultados maravillosos en los seres humanos. Todo pasa por una experiencia estética, de absoluto movimiento, se está reflexionando, pensando hacia donde ir más allá, porque también el silencio, la penumbra, los matices y el murmullo aportan a las diversas relaciones (p. 34).

En estos laboratorios, en términos de la comunidad participante, se da prioridad a aquellas personas que no han expresado su sentir. De este modo, se les brinda la oportunidad a través de la experiencia misma. Esto con el fin de generar en ellos motivación para compartir sus inquietudes. En este sentido, el enfoque de tipo laboratorios es visibilizar esas subjetividades que se dan en el espacio colectivo, las cuales se dibujan la una a la otra emergiendo de un espacio común, que permite el gesto estético que se percibe y se hace mediante el gesto del otro. De esta manera, el espacio colectivo tiene que ver con los modos de ser que escenifican uno en presencia del otro, en presencia de la mirada del otro que componen un espacio político común:

En este espacio que dialoga todo el tiempo con el otro, y que es afectado por las acciones y gestos que se imprimen sobre él, el cuerpo encuentra un lugar para desdoblarse de las formas que le imponen para ser y descubre múltiples maneras de ir reconociéndose con el otro, en lo cotidiano, en las acciones y en las voces, de otro, en la diferencia y en diversos territorios. (Derrida, 2005, p. 61).

3. La pintura como herramienta pedagógica para la autonomía en niños Colegio Fundación Instituto Tecnológico del Sur.

Este proyecto genera gran impacto desde el año 2007 en la comunidad y toma como base la autonomía que genera el arte en niños y niñas cuando este es utilizado como herramienta pedagógica. El Colegio Fundación Instituto Tecnológico del Sur desarrolla a

partir del diseño de herramientas pedagógicas la expresión artística para el fomento de la autonomía, enfocada a niños de tres años de edad, específicamente del nivel pre-jardín.

El proyecto está orientado a establecer espacios que permitan a los niños y niñas en edad preescolar explorar su entorno y desarrollar nuevas destrezas a través de la pintura, facilitando la expresión de emociones dentro de un entorno seguro. También se lleva a cabo el fomento de habilidades sociales por medio de herramientas no verbales que estimulan los límites internos de cada niño dentro de su proceso de autonomía.

De acuerdo con esto, para darle a la autonomía la relevancia que se merece, se debe lograr que el fin de la educación sea ayudar y acompañar a los niños y las niñas para que se conviertan en seres independientes, autónomos y que adquieran las habilidades necesarias para la toma de sus propias decisiones y puedan valerse por sí mismos ante la vida. Para iniciar la autonomía en la escuela, los docentes deben orientar las actividades al desarrollo de la capacidad argumentativa, de reflexión, el juicio crítico, la toma de decisiones, la responsabilidad y el desarrollo ético de los estudiantes, teniendo en cuenta el desarrollo de las capacidades cognitivas y el fomento de aprendizajes significativos. “La promoción de la cultura de la autoevaluación es fundamental en el desarrollo de la autonomía y trasciende los muros de la institución educativa” (Blanco, 2014, p.8). Pilares de la autonomía: El vínculo afectivo, se desarrolla y se fortalece a través del amor y el lenguaje, elementos que determina la confianza teniendo en cuenta la maduración y la interacción del niño especialmente con la madre, quien responde a sus necesidades y transmite seguridad y confianza en sí mismo, y en su entorno.

4. Desearte Paz (2006)

Es otra experiencia propuesta por el Centro Colombo Americano desde el año 2006 en la cual participan instituciones educativas y culturales de la ciudad de Medellín:

Arte y pedagogía, creación artística y transformación social es la apuesta Desearte Paz que fomentan un trabajo mancomunado con poblaciones en situación de vulnerabilidad y representantes de estructuras sociales, académicas, empresariales y artísticas, como estrategia de cooperación cultural, que mediante la gestión ética y estética convoca a la unión de saberes, capacidades para la transformación, la inclusión y la participación social responsable (Ortiz, 2010, p. 30).

Los objetivos de este programa apuntan a la integración de los diversos campos del conocimiento. En su línea Arte y Escuela, corresponde a una estrategia pedagógica diseñada para el área de artística en la educación formal de jóvenes, que promueve la educación como una experiencia de formación social y cultural, a través de prácticas integrales de acuerdo con las realidades del entorno; se basa en la metodología de los laboratorios socio artísticos para mostrar el arte como herramienta para pensar y relacionarse con la realidad. Sin embargo, como afirma Galeano (2007), aunque dichos proyectos artísticos están comprometidos con otras disciplinas, el resultado no deja de ser arte y la obra que se origina en estas prácticas artísticas “están circunscritas al espacio de su exhibición, duran tanto como el breve lapso de su puesta en escena y luego pasan al reposo de los registros hasta que algún interesado revise los eventos del pasado”.

Desearte Paz es un proyecto basado en la elaboración de un modelo local de desarrollo cultural comunitario que fabrica conexiones entre las estructuras sociales, políticas, culturales, educativas y las personas de las comunidades para construir una cultura de paz que se logra mediante la producción de laboratorios artísticos.

El tránsito pedagógico por estos proyectos posibilita a los estudiantes que participan de ellos adquirir una experiencia más completa de los fenómenos del mundo, brindan la posibilidad de restablecer desde lo pedagógico, el equilibrio entre campos del conocimiento como el logos y la estesis. La participación de los estudiantes en estas propuestas que articulan ambas formas de comprensión del mundo mediante la

superposición de contenidos científicos y estéticos, consigue transformar su sensibilidad para obtener una visión más amplia del mundo.

Frente a la necesidad de restablecer desde lo pedagógico, el equilibrio entre campos del conocimiento arte y ciencia (estesis y logos), el tránsito por estos proyectos posibilita a los estudiantes partícipes tener una experiencia más completa de los fenómenos del mundo. De esta manera, se articulan ambas formas de comprensión del mundo mediante la superposición de contenidos científicos y estéticos que permiten a su vez tener una percepción más completa del mundo.

5. El arte en la educación de la primera infancia: una necesidad impostergable

Esta es otra investigación que cobra gran interés para el presente trabajo, es el ensayo que gira en torno a la necesidad que tienen las instituciones educativas, especialmente aquellas que trabajan con primera infancia, de recuperar el arte como un tema central en la educación del niño pequeño tanto de cara a las demandas del nuevo siglo, como también en respuesta a las necesidades más auténticas de todo ser humano. Asimismo, aborda la función del arte en el desarrollo de capacidades inherentes no solo a los ámbitos personales vinculados a la creatividad, la imaginación y el desarrollo de la actitud científica; sino aquellas de índole social que comprenden la construcción de la identidad personal y cultural, las habilidades requeridas para la convivencia y las que conducen al cambio social.

No obstante, aún cuando la educación es un factor de cambio social, el sistema educativo tradicional mantiene una concepción fragmentada del hombre y se muestra resistente al cambio. La educación actual sigue concentrando sus esfuerzos en el desarrollo del aspecto cognitivo, ubicando a la educación de las artes en una posición marginal o integrada al currículo como un componente secundario, lo que podría ser interpretado como “las artes se consideran agradables, pero no necesarias” (Eisner, 2004, p.13). Pese a que a nivel discursivo no se discute el valor del arte en la educación; en la práctica, los decisores de políticas educativas, las instituciones

educativas y los docentes, formulan sus planteamientos educativos al margen del desarrollo del potencial artístico.

7. Arte, pintura y escuela, una aproximación teórica

Nexo Miranda, creado en el año 2002 constituye un espacio en el que la práctica artística se convierte en un aliciente y una posibilidad de ampliar la visión del mundo.

De esta manera, la escuela es otra institución responsable en la educación de los niños y las niñas y debe ir de la mano con la familia.

Artículo 2°. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. (Rojas, 2016, p. 10)

Es importante no olvidar que ambos agentes se implican directamente en la formación de la autonomía y responsabilidad de los niños, “La educación es un proceso muy largo que comienza en las familias y posteriormente sigue en la escuela y se necesita de ambos agentes para el buen desarrollo personal del niño y la niña” (Ceapa, 2013, p.13).

7.1 Antecedentes

Es pues en la institución Educativa Francisco Miranda donde existe un proyecto llamado *Nexo Miranda*, que se ha consolidado gracias al impacto generado sobre sus estudiantes a lo largo de diecinueve años y se ha fortalecido integrando a toda la comunidad educativa a través de las diferentes actividades desarrolladas, lo que ha permitido avances significativos al punto de establecerse como un proyecto institucional que transversaliza las áreas de educación artística, lengua castellana, tecnología (TIC) y ciencias sociales. Así, niños, niñas y jóvenes transforman imaginarios de violencia a través de las artes plásticas y la literatura, consiguiendo alejarse de ideales sociales

adversos o referentes nocivos para aportar a la construcción de entornos de armonía, reconocimiento del otro y paz interior.

Esta propuesta aporta al mejoramiento de la calidad de vida desde el ámbito educativo tomando como base fundamental la pedagogía y el arte, *Nexo Miranda* ha mostrado de qué manera los estudiantes al ser “tocados” sistemáticamente por los procesos artísticos han transformado positivamente sus actitudes y formas de interrelacionarse con el mundo. Por lo tanto, la pintura es una herramienta poderosa que permite desarrollar un proceso de aprendizaje divertido, integral y cultural basado en lo cognitivo, en la práctica y desarrollo de la autonomía, identidad propia, tolerancia, creatividad, innovación, proyección, cooperación, respeto, entre otros valores que fomentan una mentalidad de liderazgo positivo, consolidando el inicio de una proyección de vida.

La práctica pedagógica ha sido llevada a cabo por medio de estrategias basadas en diversos ejercicios desde el arte como sanación y la psicología del arte; a partir de la técnica de la pintura vinílica. Muchos psicoterapeutas han comprobado los efectos beneficiosos del arte para ayudar a pacientes que acuden a consulta con quejas psicológicas.

Un aprendizaje artístico es el reconocimiento que puede haber más de una respuesta a una pregunta y más de una solución a un problema es decir la diversidad y la variabilidad son inherentes a las artes” (Eisner, 2004, p. 39). Fue todo esto lo que me llamó poderosamente la atención para hacer esta investigación.

7.2 Marco conceptual

Este proyecto enfoca su trabajo en la segunda infancia comprendida entre los 6 a los 12 años, etapa del crecimiento en la que se fortalecen los conceptos, aquellas ideas mentales acerca de las cosas, aspectos fundamentales que posibilitan la comunicación. En esta etapa, el acceso a la educación según la Constitución Política de Colombia, debe ser obligatoria.

Los fundamentos legales y conceptuales que rigen la educación colombiana están en la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley General de Educación y el decreto 2247 (Septiembre de 1997) que establece normas para la prestación del servicio educativo. El artículo 67 estableció que la educación sería obligatoria entre los cinco y los quince años de edad (Cifuentes, 2016, p. 35).

Nexo Miranda busca satisfacer las necesidades sociales que requieren los educandos en un mundo global en el que la interacción no es muy cercana. En esta línea, ofrece opciones para que la proyección de vida de los niños y niñas parta de lo local hacia lo universal, prestando especial atención al reconocimiento identitario y cultural. La metodología implementada por el proyecto permite entonces brindar a los estudiantes y a la comunidad nuevas opciones en las que el arte enmarca una estrategia para expresar lo que sienten y ampliar la visión que tienen de su entorno.. A este respecto, Palacios (2012) señala que “en el contexto educativo: aprender a ser, saber, convivir, sentir, pensar e innovar; nuevas opciones donde el arte es un lenguaje universal de infinita comunicación, el mundo abierto para ellos”. Además, es importante tener en cuenta que el derecho a la educación es fundamental para el conocimiento, en Colombia aproximadamente uno de cada diez niños no recibe educación debido a múltiples problemáticas derivadas de la guerra civil, la pobreza, el trabajo infantil y los desastres naturales, situaciones que no confluyen con los propósitos planteados por La Constitución Política para la educación de los niños, a saber:

- a) Integralidad, para reconocer a los educandos como seres únicos y sociales y que pertenecen a una comunidad educativa y familiar.
- b) Participación, para que se reconozca el trabajo de grupo y la organización como espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, conocimientos e ideales por parte de los niños y las niñas, de los docentes, de la familia, de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia así como los distintos compromisos.

c) Lúdica, con el fin de reconocer el juego como dinamizador de la vida del educando y que a través de este, construye conocimientos para su crecimiento y buen vivir, al encontrarse consigo mismo, con sus amigos, para reflexionar acerca del mundo que lo rodea, su mundo físico y social, para ir construyendo independencia. “Además del juego, reconoce que el gozo, el placer de crear, visiones de futuro y convivencia deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, social, étnico, cultural y escolar” (Constitución Política de Colombia, 1997, p. 3). Actualmente, el proyecto cuenta con el compromiso de maestros y maestras acogido por toda la Institución Educativa Francisco Miranda en los diferentes grados de primaria, media y CLEI. Aunque es una experiencia que nace en el espacio urbano, también se ha aplicado en instituciones educativas rurales, en subregiones de Antioquia y en otras instituciones de Colombia, España, Inglaterra, Camerún y Burkina Faso en África, teniendo como eje el hecho de que “la educación es un proceso de formación permanente, personal, y social que se fundamenta en una concepción integral del ser humano, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ley General de Educación 115, 1994). El profesor, por consiguiente, tiene el compromiso de crear espacios de encuentro mediados por las diversas manifestaciones artísticas.

Los referentes legales en los que se fundamentan los procesos pedagógicos del área de educación artística y que deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de la propuesta a nivel de normas de carácter externo se referencian en el siguiente cuadro.

<i>NORMATIVIDAD</i>	<i>ALCANCES, OBLIGACIONES E IMPLICACIONES</i>
LEY 715 Diciembre 21 de 2001	Mediante la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias.
DECRETO 2082 Octubre de 1996	Por la cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones, con capacidades o talentos excepcionales.

RESOLUCIÓN 2565 2003	Por el cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas.
RESOLUCIÓN 2343 Junio 5 de 1996	Mediante la cual se adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal.
DECRETO 1860 Agosto de 1994	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 y los aspectos pedagógicos organizativos generales.
LEY 1014 Enero 26 de 2006	Fomento a la cultura del emprendimiento. Debe enfatizarse en este párrafo la autonomía y la formación para el trabajo y el desarrollo humano
LEY DE CULTURA 397 de 1997,	Establece normas sobre patrimonio cultural, el fomento y estímulos a la cultura
CONFERENCIA DE LA UNESCO 1972	Asume el cuidado del Patrimonio Cultural y Natural.
COMPROMISOS COLOMBIA UNESCO	Cumbre de Lisboa, Portugal en marzo del 2005 y 2006, - a dar cumplimiento a la Declaración de Bogotá sobre la Educación Artística en América Latina y el Caribe se comprometen a la promoción de la Educación Artística y la creatividad. En la Cumbre de Educación Artística: para América Latina y el Caribe en Bogotá del 2009
Plan Decenal de Educación 2006 – 2016	Aportes del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 en Educación Artística

Tabla N° 1: Fundamentos legales de la Educación realizada por Mauricio Gutierrez Gómez

La Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), en diferentes artículos, considera diversos derechos vinculados con la expresión. Tal es el caso del artículo 13, el cual defiende el derecho que todo niño tiene a expresarse con libertad, incluida la

expresión artística como uno de sus medios. Por último, el artículo 31 señala el derecho del niño al descanso, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad; así como la participación libre del niño en la vida cultural y en las artes.

La formación artística se da mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica, entre otras. Se refiere a la apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad y la familiarización con los diferentes medios de expresión. La artística y la cultura como área obligatoria aporte al área artística y por consiguiente al logro de los fines de la educación en general (Ley General de Educación 115, 1994).

Ahora bien, para abordar desde el campo subjetivo el desarrollo de la sensibilidad en la segunda infancia, se puede afirmar que esta ha permitido que los niños y las niñas reconozcan su entorno,, transformándose en mejores seres humanos y reflejando a través de sus ilustraciones pictóricas una mirada amplia de sus realidades e imaginarios infantiles.. Al transformar actitudes negativas en positivas, liberan su creatividad en diferentes campos del saber: “El placer que sienten los niños pequeños por las actividades expresivas es una oportunidad para integrar contenidos de las otras áreas del conocimiento y sus disciplinas, en respuesta al valor extrínseco de la educación artística” (Eisner, 1972, p. 13).

Así las cosas, la pintura se erige como un medio que permite el desarrollo de lo que Viktor Lowenfeld (1947) llamó “*capacidad creadora*” y en la medida en que los profesores apoyen e implementen este tipo de actividades y proyectos, se aporta en la formación de seres humanos más felices y útiles a la sociedad, críticos de las situaciones personales y de su comunidad. De acuerdo con lo expuesto, la implementación de la pintura en el aula coopera en la ampliación de imágenes que con la creatividad forman imaginarios y, por consiguiente, un universo en el que la experiencia constituye un campo abierto sin límites entre lo simbólico y lo tangible. A través de las representaciones pictóricas que hacen niños y niñas se puede conocer cómo piensan, cómo sienten o cómo ven el mundo y su realidad, convirtiéndose en un vehículo que permite desarrollar un proceso de aprendizaje divertido, integral y cultural

basado en lo cognitivo, en la práctica y desarrollo de su autonomía, identidad propia, creatividad, innovación, proyección, respeto, entre otros valores que fomentan una mentalidad líder positiva que consolida el inicio de su proyección de vida.

Unido a esto, López (2010) dice que: La pintura toma el mismo rol de un juego en los niños cuando se le incentiva adecuadamente, el cual es posible al operar la realidad, hacer uso de la ilusión, la fantasía y el sueño. La pintura permite el acceso a emociones, deseos, fantasías, cuya expresión directa no está disponible (p. 9).

En este camino de incluir actividades artísticas a la práctica escolar, algunos investigadores como Ferreyra, Oropeza y Ávalos (2014) hacen referencia a varios estudios realizados en las últimas dos décadas sobre los beneficios de incluir estas prácticas en las actividades escolares de población infantil y adolescente en escuelas de Estados Unidos, Canadá y México. Entre ellos la investigación realizada por Catterall (citada por Ferreyra et al, 2014) cuyo análisis arroja que los estudiantes con mayor educación en arte tuvieron mejor rendimiento académico y menor índice de deserción escolar, además al hacer seguimiento a la investigación, diez, veinte y veintiséis años después se encontró que estos estudiantes que alcanzaron el nivel de estudios superiores además realizaban labores altruistas y contar con menor dependencia de los programas de asistencia social.

7.3 Marco teórico

“En la educación inicial, los niños aprenden a convivir, a relacionarse con el ambiente, a sentirse partícipes. Así, las expresiones visuales y plásticas se convierten en un lenguaje del pensamiento de las niñas y los niños” Según Lowenfeld y Lambert (Cardenas, 2014, p. 61). Esta ha sido la misión del proyecto Nexo que mediante propuestas artísticas junto a un vasto trabajo pedagógico, utiliza al arte como posibilidad para fomentar la experimentación tanto del cuerpo como de las emociones. Entonces puede decirse que el conocimiento y la percepción que se dan en los

espacios de formación artística derivan en una experiencia estética, ética, personal, política del contexto y de las formas de vida que allí se tejen bien sea como partícipes o espectadores. Como pudo comprobar Sigmund Freud (1856-1939) por medio del psicoanálisis “es posible analizar rasgos psíquicos de los artistas al descifrar símbolos ocultos en sus obras, que plasman de forma inconsciente, considerando a su vez que el proceso creativo estaba íntimamente ligado a los instintos” (Pazos, 1971, p. 8). De esto se podría derivar que cuando los niños pintan, lo están haciendo desde lo más íntimo que sus emociones pueden motivarlos para despertar en ellos la más auténtica y original creatividad que puedan llegar a alcanzar, con las imágenes que pintan ilustran sus vidas representando escenas que a diario han vivido, e ilusiones y sueños que han tenido para estructurar su proyecto vida. Entonces sus pinturas son la realidad misma, su cotidianidad vivida, esto es posible porque para Freud el arte es "un camino por el que el sueño individual se vuelve realidad" (p, 8). Sigmund Freud (1856-1939) es el fundador de la corriente psicoanalítica y sus planteamientos sobre las relaciones entre esta disciplina y el arte han recibido mucha contestación. Freud fundamenta el psicoanálisis en el método de la asociación libre por el cual el sujeto de análisis manifiesta sin ninguna restricción, orden o control las ideas y los pensamientos que se le presentan. Al aplicar este método a las obras de arte, se plantea la posibilidad de trazar perfiles analíticos a los autores a partir de los rasgos psicológicos que se muestran en la manera de ejecutar las obras.

Los niños, niñas y jóvenes asisten al taller sabatino por voluntad propia, persuadidos a través de las estrategias pedagógicas - creativas y motivados por la libertad que tienen en el horario de llegada; también pueden participar de actividades lúdicas y de juego como descanso y activación para proseguir con el taller. Asimismo, practican el compañerismo con sus pares, relación en la cual prevalece el respeto y la alteridad. Cuando se lleva a cabo el taller, la actividad artística se orienta en primera instancia, a la transmisión de los saberes propios de la pintura como la composición, la teoría del color y la perspectiva. Seguidamente, se establecen acuerdos a los que acceden ambas partes con el fin de garantizar las condiciones para que el producto –la pintura- pueda

responder a intenciones de orden emocional, de resiliencia, sanación, estética y creatividad de acuerdo con el punto de vista, sus intenciones de los y las estudiantes, para conseguir la mejor pintura, o sea el logro, pero el mejor desde su punto de vista, razón primordial del proyecto. Ya que su curiosidad es lo fundamental para trabajar.

La educación debe favorecer la aptitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y estimular el empleo total de la inteligencia. Este empleo máximo necesita el libre ejercicio de la facultad más expandida y más viva en la infancia y adolescencia: la curiosidad, la cual, es extinguida por la instrucción, cuando se trata por el contrario, de estimularla o, si está dormida, de despertarla (Morin, 1999, p. 17).

Lo anterior permite pensar que la pedagogía implementada por el proyecto *Nexo Miranda* para que los niños y las niñas se expresen de forma más libre y espontánea a través de la pintura, desde su curiosidad ha traído como consecuencia no solo el mejoramiento de la técnica sino la proyección de comportamientos más positivos en sus relaciones interpersonales, las cuales estaban trazadas por burlas, impulsos agresivos, escasas expresiones de solidaridad y empatía y dificultades para expresar y valorar las experiencias familiares. Este tipo de situaciones denotaron en el grupo de estudiantes egocentrismo e inseguridad y hostilidad frente al contexto que los rodea.

Basados entonces en estrategias utilizadas por el proyecto como la psicología del arte y el arte como terapia para sanación ya que psicoanalistas, psicólogos e historiadores (Freud, Jung, Gombrich y Vygotsky) han escrito sobre las relaciones entre el arte, la mente y la cultura y desde el estudio del arte como producto final del pensamiento, como en este caso desde la visión del niño creador, el que observa lo que pinto y el objeto artístico o sea su pintura, a través de la cual exhibe sus emociones y anhelos, se traerá como referencia la obra "*Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci (1910/2001)*" para establecer una analogía con las dinámicas de este proyecto investigado. Con esta obra Freud lleva a cabo un examen psicoanalítico de este artista, basándose en un texto del mismo en el *Codex Atlanticus* donde narra un

sueño que Leonardo da Vinci tuvo de pequeño. En dicho sueño, un animal y que Freud dentro de su psicoanálisis asemejaba con el buitre "le abrió la boca con su cola y le golpeó con ella repetidamente entre los labios". Para de una forma similar analizar las pinturas realizadas por los niños y las niñas de este proyecto con el fin de descubrir su simbología y drástico cambio en la manera de pintar desde una temática violenta y triste para luego desde su subjetividad pero teniendo en cuenta su condición de ser niños con el compañerismo, alegría y juego.

Para seguir con el análisis, Freud desarrolla una interpretación del cuadro *La Virgen con el Niño y Santa Ana* de Leonardo Davinci. Esta obra se encuentra en el Museo de Louvre y Freud la vincula a la homosexualidad del artista, con la manifestación de un posible complejo de Edipo. Para llegar a esta conclusión, puso en relación el sueño de la niñez y la presencia de supuestas fantasías sexuales con la representación andrógina del buitre en la cultura egipcia y con la figura del buitre que aparecería subyacente en el cuadro. También por otra parte, se vincula la presencia de la Virgen y de Santa Ana con la dualidad de cariño existente en la infancia del artista, ya que al revisar la biografía de Da Vinci, este fue criado por dos madres en su infancia: la biológica con su condición de campesina, y la madrastra que era de la nobleza.

Para proseguir desde el psicoanálisis en el arte se tomará la subjetividad y el valor que tiene al momento de llevar a cabo el ejercicio de pintar, con la reflexión que Carl Gustav Jung (1875-1961) quien fundó la escuela de psicología analítica y decía que el inconsciente es una fuente inagotable de creatividad que podía ser terapéutica, a pesar de ser seguidor de Freud en sus inicios, decide distanciarse de sus planteamientos. Freud mantenía una visión pesimista del ser humano, donde una vida equilibrada se regía por la continua represión de pulsiones negativas del inconsciente vinculado a la sexualidad, mientras Jung consideraba al inconsciente como una fuente inagotable de creatividad que podía ser hasta terapéutica, osea no estaba tampoco en contra de los postulados de Freud sino que ampliaba su diagnóstico. Freud entonces basaba su enfoque solamente en la patología, Jung fijaba su atención más en el ser humano, derivando de esto un equilibrio entre el diagnóstico terapéutico de la

enfermedad y la detección de lo que funcionaba correctamente para expandir la creatividad humana y sin límites. La obra de Jung fue un referente para artistas contemporáneos como Jackson Pollock, Federico Fellini, Luis Buñuel, Peter Birkhäuser, Remedios Varo que, a partir de sus ideales sobre la creación artística y la plasmación del inconsciente, se vieron influidos por sus escritos. Siguiendo el planteamiento de Jung, la metodología del proyecto *Nexo Miranda* se orienta a que los niños y las niñas describan en las imágenes sus vivencias. Esto se realiza de forma instintiva, porque no están siendo condicionados, sino guiados por la técnica. De este modo, el profesor es guía orientador del proceso quien los incentiva desde la comprensión y el permiso para que dibujen lo que quieran y en el formato que deseen hacerlo. Los resultados nacen entonces, de su curiosidad y las pinturas por tanto, son el reflejo desde lo que han sentido, estaríamos refiriéndonos a un arte nacido desde su expresividad.

En este sentido, en el campo artístico-cultural Jung creía en la existencia de las formas simbólicas comunes a todos los seres humanos, que anulan las diferencias culturales y la especificidad histórica. En *El hombre y sus símbolos*, el autor nos habla de la idea de un inconsciente colectivo a partir del análisis de símbolos que laten en todos los seres humanos por encima de la civilización, época, inclusive de la cultura misma a la que pertenezcan (culto al agua, al sol, el fuego, el padre, la compañera, entre otros). Sus ideas se relacionan con las del historiador del arte alemán Aby Warburg en cuanto al simbolismo de las artes visuales en las que proponía analogías transculturales como fenómenos del inconsciente. En el pensamiento del autor, los arquetipos se plasman mediante la creatividad artística con un profundo carácter terapéutico, sanador (Jung, 1964). De esta forma, el proceso espontáneo de pintar, en general de hacer arte supone un medio de expresión que puede ayudar a los pacientes a manifestar un "inconsciente desbordante" que posibilita el contacto con las emociones más profundas de la persona (D'Alleva, 2005). Desde este punto de vista, existe una relación muy estrecha entre los pensamientos de los seres humanos, sus formas de vida y las distintas actividades artísticas que realizan desde la subjetividad que supone el desarrollo creativo.

Carl Gustav Jung (1875-1961) considera por tanto, que el artista lleva un proceso vital impregnado por la búsqueda de la felicidad, y de la misma vida, pero también por la pasión creativa que se impone al deseo personal. “Que el creador esté por encima de sí mismo, lo vuelve parte del arte, los propósitos personales no son lo más importante, porque el proceso creativo se enfoca en un medio de expresión del inconsciente colectivo” (Pazos, 1971, p 7). De lo anterior se concluye que cuando los niños realizan sus pinturas expresan desde su subjetividad las más íntimas intenciones creativas relacionadas con lo que han vivido en su cotidianidad, entorno familiar y escolar. Los niños de este proyecto llegaron siempre al taller por distintos motivos, pero nunca presionados, lo que llevaría a concluir que asistieron a clase con intereses que valió la pena aprovecharlos y potenciarlos. Dibujar o pintar se convierte en la excusa más válida para pasar la mejor mañana de sábado en compañía de mis amiguitos, “pero ya no tenemos que hacer las tareas a las cuales si estamos obligados todos los lunes y todos los martes y los miércoles”, “que más que no está ese profesor tan regañón o tener que esperar que suene la campana para salir a recreo”. “El descanso en cambio aquí es cuando nos cansamos y hasta podemos jugar en la cancha de fútbol”.

En concordancia, podría decirse que el proyecto *Nexo Miranda* más que encontrar artistas y destacarse como piloto institucional, trabaja por el bienestar de los niños y niñas que acuden a sus talleres con la necesidad de encontrar un espacio, llenar un vacío para disfrutar de la pintura y reconocer sus capacidades artísticas. Para conseguir entre niños y niñas, profesor y pintura la mejor experiencia artística enfocada en el ser humano, por lo tanto, el taller sabatino es un espacio que transforma con el tiempo, exponiendo el arte y la vida como modos de ver y entender la realidad. Por esta razón, el taller constituye parte importante de su plataforma de vida, ya que desarrolla procesos sensibles que potencian también otros oficios distintos a la pintura.

Para concebir una obra es necesario primero saber lo que se quiere hacer, saber si quiere uno contentarse con dar satisfacción a los sentidos, si se quiere

satisfacer los sentimientos y el espíritu. La estética kantiana reitera la validez universal del juicio de gusto, la ciencia pretende la determinación objetiva de sus objetos, el arte profundiza en las emociones y sentimientos (Mota, 2011, p. 86).

En este sentido, el arte como instrumento que traza líneas de vida, que incentiva la creatividad en los niños

El término capacidad creadora en el desarrollo infantil que trabajan Lowenfeld y Lambert Brittain (1980) hace alusión al arte, creatividad y el desarrollo intelectual y social de los niños y niñas que produce un significado único, nuevo, donde cada una de las partes la asume para formar un distinto todo:

Para que, como motor del proyecto, se guíe al infante como el máximo potenciador de la imaginación y a la vez sea el autor para “nombrar” o “construir”, “inventar” o “enriquecer”, “descubrir” y “explicar” nuevos contenidos a los códigos significativos de la existencia. Y con mayor razón en la de los niños y niñas como entes que conducirán nuestra sociedad a futuro, en este orden de ideas aparece el arte, o al menos se deja ver así sea con una pintura “¿elaborar un sentido equivale a crear una obra de arte?, ¿qué quiere decir el pintor cuando nos recuerda que el arte no se vive con los ojos ni con los sentidos? ...La obra, decía Picasso, “¡Se pinta sin ojos!...” (Mota, 2011, p. 84) Así las cosas, se podría establecer una analogía entre la pintura y la fotografía ya que ambas pueden describir algo más allá de lo que realmente se ve en la imagen, han sido utilizadas por su autor para trascender más allá de lo que cualquier espectador puede ver, pero sucede que la niña que pinta, su madre y profesor que aprecian su pintura así como toda una comunidad se convierten en espectadores para que todos sean protagonistas en procura del objetivo de este proyecto Nexo Miranda como es impactar sus vidas por medio del arte con la pintura “La importancia de la intención del artista para la interpretación de la obra se subordina a la posibilidad de percibir el reflejo de una vida o la obra como mundo, en Heidegger cada espectador se torna re creador” (p. 94). En este caso los niños y las niñas pintaron con su intención, quisieron transmitir su mundo, sin importarles lo que nosotros

dijéramos de esto, su expresión. Cabe citar a Emmet Gowin (1941): «la fotografía es una herramienta para tratar con cosas que todos conocen pero que nadie presta atención. Mis fotografías se proponen representar algo que ustedes no ven». En este proyecto en particular, sí es posible concluir a partir de sus expresiones, inferir qué están transmitiendo; este es el culmen de la presente investigación ya que lo realmente importante es el proceso de cada obra ¿Cómo se llegó a la pintura? , ¿Cuál fue la metodología que se implementó en el aula? ¿Cómo se desarrollaron las interacciones entre pares y con el docente? y ¿se socializaron las ilustraciones y pinturas con las familias. En este caso, la expresión pictórica configura un insumo valioso para reconocer la esencia de cada sujeto, como néctar para su vida misma, para entenderlos, comprenderlos y acompañarlos hacia la construcción de su proyecto de vida .

De este modo, los niños y las niñas que han vivido y crecido con el proyecto *Nexo Miranda*, con el apoyo de una metodología horizontal de diálogo y resiliencia en la que el docente pinta con el niño, lo acompaña, participa de su pintura, se convierten en seres que se reconocen a sí mismos como cuerpos de sentido. Por consiguiente, las palabras, sonidos e imágenes “No son lenguas diferentes, sino formas de expresión de un único lenguaje, el lenguaje total”. (Montesdeoca, 2017 p. 13).

En consecuencia, el Proyecto *Nexo Miranda* no concibe artistas en potencia, ya que considera que el sujeto que está dibujando lo está haciendo con una simple intención de conseguir una imagen, que por sencilla que sea, es la más importante para él. Prieto (1967), define a la imagen como: “Un soporte de comunicación visual que materializa un fragmento del universo”. Explica “Si es un signo una imagen, no es la realidad, sino que la representa”. Toda imagen que dibujen comunica a nosotros una intención, pero más aún un sentimiento, un desahogo, es aquí donde se da la cima del proyecto entre asistir, querer participar ¿por qué? porque les gusta, hay una conexión que se da por el respeto, la alteridad, entender que toda acción, toda raya, círculo o tachón están sirviendo de puente para liberar, para hacerse

visible, para comunicar.

La imagen es una representación porque presenta un sector de la realidad que se manifiesta por: Lo intencional, porque dicho sector ha sido recortado entre otros, ha sido presentado de una forma determinada y no de otra, la de construcción porque al recordar se pueden añadir, por edición, elementos que cambien totalmente el sentido de lo representado en primera instancia. (p. 185)

Con la expresión y más con la de los niños al ser la más intacta y original por su condición, expresión que se convierte en imagen es posible comunicar información, emociones, sentimientos. Se podría decir entonces que ninguna imagen es copia intacta de la realidad o de pronto puede afirmarse que es parte. La percepción de un icono (imagen) y su asociación a una realidad o significado es posible mediante un proceso de reconocimiento que lleva a cabo el receptor del mismo, en especial desde la experiencia que se haya obtenido con el objeto; los niños nos están hablando con sus pinturas, con sus imágenes o sus expresiones, aquí la imagen se convierte en un símbolo para representar lo que el pensamiento quería expresar. La pintura es una realidad secundaria, que solo nace por la experiencia perceptiva del observador y de su capacidad para utilizar un medio de expresión como este. Lo importante a resaltar con todo esto es que cada pintura contiene la experiencia que tuvo ese niño quien la observó y la reprodujo para comunicarse, se plasma la intención del autor, sus pensamientos y su voluntad son protagonistas en la obra, este proyecto cuida esta representación del niño como su mejor insumo.

Es por esta razón, que el proyecto *Nexo Miranda* aborda con mucho respeto y amor cada una de las pinturas realizadas por los y las estudiantes. Se puede apreciar esto en la cantidad de fotografías de las pinturas que fueron facilitadas a la presente investigación. Esta muestra evidencia un proceso arduo y cuidadoso entre la

Institución, el docente y los estudiantes, habla de la conexión que se manejaba al interior de dicho proceso, de cómo esa comunicación se enriqueció tras el pasar de los años , basada en las ventajas que ofrece la transmisión del arte, cuando este se utiliza como mediador, sanador y enriquecedor de toda experiencia humana. En función de un clima favorecedor del aprendizaje tanto desde lo cognitivo como desde lo vincular, en cuanto a las relaciones docente, estudiante y en el marco de la escuela. Esto teniendo en cuenta que cuando nos referimos a contextos marginales, es decir, espacios en los que hay escasez económica, social y cultural , entornos en los que se puede afectar más el rendimiento académico.

Quando un niño realiza un simple trazo o echa color en la superficie delineada se está distraendo, expresando su capacidad intelectual y gusto estético. Su arte está en constante estado de variación. “la intensidad de su compenetración proporciona un factor de desarrollo emocional o afectivo” (Lowenfeld y Lambert Brittain, 1980, p.42)

Ya en cuanto al desarrollo comunitario social, puede apreciarse en los esfuerzos creadores de toda una población que como ejemplo de esto son el barrio Moravia, la I.E Francisco Miranda y el proyecto objeto de esta investigación Nexo Miranda. Como dicen Lowenfeld y Lambert Brittain (1980) el arte del niño refleja, a medida que crece, un progresivo conocimiento del mundo social en el que vive; y los dibujos de personas son la mayor parte del contenido subjetivo en sus trabajos. “ la familia como una conexión entre lo microsocial y lo macrosocial, como gestora en el ámbito doméstico de procesos psicológicos y sociales, causa y efecto de los procesos socioculturales e históricos, es la convivencia” (Arvelo, 2012, p. 3).

Entonces el contexto en donde se lleva a cabo la práctica artística, como la comunidad, “Ya sea visto como un valor o como una habilidad, las pautas de convivencia que se cosechan en el seno familiar propiciarán la integración efectiva del individuo en su contexto más amplio” (p. 3) el espacio, la situación entre otros que circundan la obra,

son ahora la finalidad de esta. Y la obra es el Proyecto *Nexo Miranda*, que cuando nació lo hizo desde la premisa de colaborar en la transformación de imaginarios de la comunidad escolar, incidiendo directamente en los niños de 6 a 10 años de edad al hacer parte de un entorno violento y de alta marginalidad. Emerge una serie de prácticas artísticas definidas como artes comunitarias donde el artista, el docente o el colectivo artístico desempeñan su trabajo cultural en relación con una situación contextual concreta: la escuela, el barrio, la comunidad donde interviene con su trabajo. “En este tipo de artes definidas más tarde como artes basadas en la comunidad o socialmente comprometidas” (Cleveland, 1992, p. 44).

El aula, por consiguiente, se fue convirtiendo en un laboratorio de vida, pasando a ser la pintura solo una excusa. Cuando disciplinas como la sociología, las ciencias sociales se unen a la obra, el arte se engrandece “La importancia adjudicada al factor cultural como parte indisociable del hecho artístico. El arte como un proceso social y llamado producción cultural” (Pearse, 1992, p. 250).

Todo esto trasciende mucho más en los niños porque su mente está para debutar y en ese momento es en donde el maestro puede crear opciones para que el niño sea más sensible frente al entorno que lo rodea. Autores como Eisner, (2004) y Greene, (2005) hacen énfasis en la importancia del arte en el fomento de la imaginación. Se trata más bien de propiciar situaciones para experimentar la cotidianidad de una manera única, personal, diferenciada, apreciando la estética de todo su ser para propiciar el arte y cualquier proceso pedagógico en su momento inicial de la vida. A este respecto, diversos autores señalan que privar al niño de la experiencia artística es privarlo de un modo de aprehensión de su realidad. En ello reside uno de los aspectos centrales que nos hacen ver la necesidad de una educación más sensible a las necesidades y proceso de desarrollo, propios del niño pequeño. Asimismo, “Lo que el niño aprende del mundo está influenciado por la manera en que explora sus características” (p. 8). Lo anterior, teniendo en cuenta que la educación tradicionalmente se ha centrado en destacar lo factual, la linealidad, la concreción, subestimando los procesos imaginativos que son justamente los que contribuyen a la interrogación permanente y con ello al desarrollo de la actitud científica. Los científicos tanto como los artistas requieren

básicamente de imaginación. Por ello la consabida frase de Albert Einstein: “La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, la imaginación rodea al mundo” (Tünnermann, 2004, p.12). Es decir, la imaginación constituye una capacidad humana ilimitada y plena que fomenta la inventiva y promueve el desarrollo de la ciencia y de la cultura. El papel de la imaginación es “despertar, revelar lo que habitualmente no se ve, no se oye, o no se espera” (Greene, 2005, p. 51) y en tanto tal, es ejercitar la libertad de particularizar la percepción. Igualmente, debemos reconocer en la imaginación la posibilidad de ampliar la propia experiencia, un modo alternativo de compensar carencias, superando la impotencia, aspecto especialmente gravitante si se trabaja con niños en condiciones de vulnerabilidad.

A través de la imaginación los niños pueden sembrar esperanza al contar con una válvula de escape que les permite superar la sensación de hallarse anclados a una realidad que no cambia. “Despertar la imaginación es una forma de encontrar nuevos sentidos y significados, es crear imágenes de realidades alternativas” (Mendivil, 2004, p. 7) . Si bien la imaginación constituye un aspecto importante en la educación de los niños, lo es también en la formación de sus docentes. Un docente que no ha desarrollado su propia imaginación, desconoce su significado y relevancia. En su lugar, un docente imaginativo puede crear y recrear situaciones incorporando algo nuevo cada día, renovando cotidianamente la sensación de posibilidad. Un aprendizaje de las artes es el reconocimiento de que “puede haber más de una respuesta a una pregunta y más de una solución” (Eisner, 2004, p. 39), es decir la diversidad y la variabilidad son inherentes a las artes.

El docente, tiene el compromiso de crear espacios de encuentro trayendo al aula las diversas manifestaciones artísticas. De igual manera, la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), en diferentes artículos, considera diversos derechos vinculados con la expresión. Tal es el caso del artículo 13, el cual defiende el derecho que todo niño tiene a expresarse con libertad, incluida la expresión artística como uno de sus medios. Por último, el artículo 31 señala el derecho del niño al descanso, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad; así como la participación libre en la vida

cultural y en las artes. Tal como sostiene el sexto objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional (2006) los aprendizajes no se logran solo al interior de las instituciones educativas, sino consideran también al entorno social, cultural, movilizándolo la cultura popular y los diversos intercambios sociales.

Existe una nueva mirada en el mundo sobre la importancia de la educación y en particular la educación artística, por fin se han dado cuenta la mayoría de los países que el futuro está en manos de los jóvenes; unos jóvenes que están viviendo en un mundo cada vez más complejo. Por ello la educación debe prepararlos para afrontar los desafíos de la sociedad de la información, así como para que puedan sacar el máximo provecho de las oportunidades que esta les ofrece y esto se ha convertido en uno de los principales objetivos de los diferentes sistemas educativos.

Los gobiernos hoy son conscientes de que deben desarrollarse los recursos creativos de los jóvenes capacitándose para participar positiva y constructivamente en los cambios económicos, sociales y culturales que se han presentado en los últimos años.

También miran la necesidad de mantener la identidad cultural y la cohesión social teniendo en cuenta la diversidad cultural sin pretender eliminarla. La riqueza de los países no está solamente en la competitividad económica sino también en el aprovechamiento de toda la riqueza cultural manifestada en las instituciones educativas de la ciudad y el país.

En este panorama es necesario que las instituciones educativas del país participen de la transformación educativa a través de la implementación de experiencias novedosas que ayuden a mejorar los ambientes escolares y la formación integral de estos niños y jóvenes que pasan por las aulas de las instituciones educativas.

“El lenguaje transmite la imaginación verbal cuando transformamos las palabras en nuestras propias imágenes mentales” (Martinez, 2008, p, 18), imaginación e imagen podría ser el orden de construcción que los niños llevaron a cabo en sus talleres de pintura en el proyecto *Nexo Miranda* “Las palabras estimulan nuestra imaginación mientras que la imaginación, a su vez, las transforma en las imágenes que significan” (p, 18) porque traen una experiencia de vida que se integra a la creatividad para finalizar

con la pintura como resultado no solo expresivo sino más bien catártico y sanador, un juego con el cual ganamos todos, estudiante, escuela, familia y sociedad.

Desde el estudio de estas imágenes que transmiten las pinturas en relación a lo que pintaron los niños en el inicio del proyecto y lo que pintaron luego, es evidente la transformación y se puede deducir que se dio como consecuencia de todas las estrategias aplicadas en el aula de clase “El estudio de los imaginarios sociales y representaciones colectivas desde la sociología permite comprender las imágenes pictóricas y mentales como acervos de conocimiento socialmente construidos que permiten dirigir la acción humana y asignarle sentido a la vida cotidiana”.(p, 18).

Las pinturas por su fuerza, blanco y negro o color, sus texturas y hasta el tamaño, hablan de lo que los niños y las niñas quisieron retratar, comunicar un estado de ánimo, la percepción temporal de sus vidas. Todo esto muy ligado a su cotidianidad y al hecho de participar de los procesos de cada uno de los talleres, ya que el docente generó espacios para socializar las experiencias de vida fundamentales para cada uno de los niños, experiencias estrechamente ligadas con sus ilustraciones, como resultado del proyecto *Nexo Miranda*.

De allí que en el ámbito de estudio de la imagen, tanto en la sociología de la imagen como en la iconología, se encuentre como punto de articulación o diálogo la reconstrucción hermenéutica de los mundos de la vida de los sujetos históricos, en tanto espacios y temporalidades vitales sin las cuales las imágenes no serían más que asuntos decorativos (p, 18).

8. Análisis de la información

La escuela como estrategia para la sensibilidad desde el arte

Esta investigación realizó un análisis desde diversos enfoques: primero en especial a las prácticas artísticas estratégicas utilizadas por el proyecto *Nexo Miranda* de la Institución Educativa Francisco Miranda en la ciudad de Medellín, libros, fuentes

digitales, los sistemas de información de la Universidad de Antioquia, algunas publicaciones nacionales e internacionales importantes que atañen a la educación, la ciencia, el arte, el lenguaje, conceptualización de las prácticas artísticas contemporáneas.

Esta investigación es rica porque deviene de una intersección de varios conocimientos preestablecidos relacionados con el barrio y su carga simbólica, la comunidad que lo habita, los niños y sus familias ya que extienden la propuesta del salón de clase hasta sus hogares y el barrio. Se parte entonces de una triangulación de experiencias en las que cada uno de ellos aporta.

Al responder con multiplicidad de posibilidades que optimizan el proceso investigativo y también con propiedad a la sentida necesidad de abordaje de los grupos sociales, importando el contexto, significados de los actores humanos y sutilezas de la naturaleza profunda de la realidad social y humana, ha permitido profundizar el debate y perfeccionar el consenso en aspectos de la nemotécnica cualitativa. (Bautista, 2011, p. 16).

Es la suma de varios investigadores con experiencias diferentes, por lo tanto el sesgo disciplinar de cada investigador es evidente en el estudio. ya que cada uno es transformador, partiendo de los “por qué” y los “para qué”, que le permitan orientar sus propósitos hacia un proceso de inclusión y reconocimiento en el que niños y niñas empiezan a trazar su proyecto de vida a través del ejercicio en el arte. De este modo, el resultado pictórico configura un punto de encuentro de la escuela, las familias y la comunidad en general. La escuela como objeto social, es el centro de la investigación cualitativa que conduce a una educación comprensiva, analítica, participativa e inclusiva.

8.1. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de la información.

Esta investigación, tomó como fuente documental primaria el proceso de enseñanza llevado a cabo durante 19 años ininterrumpidos como profesor y ahora investigador del

proyecto *Nexo Miranda*. Esto mediante la técnica de la observación participante. (es una técnica importante en la investigación, dado que permite vigilar atentamente el fenómeno o el acontecimiento registrado para luego llegar al análisis), debido a que todas las experiencias son compartidas y vividas. Para obtener más información al respecto, también se estableció comunicación directa con los colaboradores y participantes del proyecto y se tuvo en cuenta la percepción de los resultados de este y el impacto que la participación en los talleres artísticos del proyecto tuvo en diversos aspectos de las vidas de sus integrantes. Asimismo, se recurrió a la observación indirecta “Indagar documentos fuentes de diversa naturaleza que nos permiten conocer situaciones en diferentes aspectos, tales como memorias, expedientes, cartas, informes periódicos” (p. 161), dado que se utilizaron las pinturas hechas por los niños como fuentes documentales. “El acto de observar y de percibir se constituye en el principal vehículo del conocimiento humano. En el ejercicio investigativo, la observación exige una actitud, una postura y un fin determinado en relación con la cosa que se observa” (p. 162).

Como instrumentos para la recolección de datos se emplearon fichas de información, guías de entrevistas, audios y fotografías de 15 pinturas. Como instrumento de análisis se utilizaron fichas iconológicas para interpretar las significaciones plásticas e icónicas de las fotografías recolectadas sobre dichas pinturas.

8.2 Metodología

Se recurrió a la Investigación Cualitativa gracias a su enfoque social y humano (incluyendo las estrategias, hermenéuticas, axiológicas, etnográficas, holísticas, experienciales). El enfoque de corte cualitativo permite por tanto, un acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto de estudio, en su contexto natural. Se partió entonces desde la subjetividad e individualidad de los participantes hacia las formas de interacción y participación en comunidad. Para identificar esos imaginarios individuales

y colectivos plasmados en sus relaciones y en sus pinturas. Los instrumentos utilizados permitieron realizar un análisis cuidadoso y analítico enfocado en el proceso llevado a cabo al interior de los talleres del proyecto *Nexo Miranda*. También porque el proyecto al ser institucional hace parte de todo el engranaje de la Institución Educativa. Así mismo como el docente que interactúa con los estudiantes desde el espacio de cada uno de los niños, su forma de interpretar el taller de pintura para la consecución del logro y lo más importante, lo procesual de la experiencia artística que se da en el aula. Al pintar de manera colectiva, cada persona genera pensamiento y conocimiento. Se trata pues de una forma de trabajo dinámica y divertida que permite formar conciencia del espacio que se habita, del tiempo en que se vive y del entorno natural y cultural para construir un nuevo concepto colectivo de necesidad y de responsabilidad social. Para esta investigación en particular, la iconografía se concibe desde las características socio-espaciales de un territorio en la manera del tiempo y el espacio compartido con los niños y niñas a través de los talleres. Se trata de un volver a retomar las experiencias que están documentadas y recopiladas en el aula desde las asistencias a clase, los programadores de cada taller relacionados con los distintos temas que se estudiaban de la pintura y las percepciones, acontecimientos cotidianos, saberes, imágenes y conversaciones que enriquecieron y fijaron la singularidad a cada espacio.. Por consiguiente, no se puede hablar de iconografía sin comunidad. En términos de Barón:

Gente, gente, gente, es una iconografía que retrata nuestra sociedad con su rasgo más característico, las personas. Cada uno con su historia, sus alegrías y pesares, con sus porqués, una falsa sensación de individualismo en un mundo donde somos educados como productos en serie (1970, p. 3).

Esta colectivización involucra que los objetos y acciones existentes en el espacio sean compartidos e intercambiados. Entonces se habla ya de participación desde el investigador en este caso el docente, con el objeto de estudio. La observación participante implica, tal como lo plantea Guber (2011) la presencia del investigador en los hechos de la vida cotidiana. Esto permite no solo potenciar las situaciones de

intercambio, en este caso con los niños y las niñas, sino también dar un contexto de sentido a la información recogida, como se dijo, en entrevistas, anclado en las prácticas y charlas cotidianas informales y, por lo tanto espontáneas. Se configura así, un mejor conocimiento comunitario con el objetivo de reconstruir eso que no se puede ver ni tocar, es fabricar la representación de un relato colectivo barrial, en la escuela que visibilice y ponga en valor la memoria, la identidad, los recursos y los saberes locales, una iconografía de la historia cotidiana social. una serie de estrategias de acercamiento al barrio, a partir de un relevo colectivo de deseos y necesidades con el fin de aprehender sus modos de vida para formar familia, una clase social o una escuela desde los aspectos psicológico, social, cultural, personal y la relación con el entorno natural y de comunidad, como es el caso pertinente a esta investigación. Para el análisis y posterior interpretación se utilizaron 15 fotografías de las pinturas escogidas por su importancia iconológica. En estas se evidencia la transformación en la manera en que los niños y las niñas, que hicieron parte del Proyecto *Nexo Miranda* entre los años 2016 a 2019, relatan la cotidianidad al pasar de pintar acontecimientos y vivencias violentas a hechos que dejan ver en las nuevas imágenes relatos en los que se aprecian experiencias de juego, color e imaginación.

8.3 Estrategias pedagógicas-creativas de enseñanza-aprendizaje

El proyecto educa para ser y no para tener

Se analizaron cuidadosamente las estrategias pedagógicas-creativas, dentro de las artes plásticas, utilizadas por medio de la técnica de la pintura, desarrolladas en los procesos de enseñanza-aprendizaje implementados por el proyecto *Nexo Miranda* en la Institución Educativa Francisco Miranda entre los años 2016 y 2019 y que influyeron en la transformación actitudinal de los niños y las niñas de segunda infancia (edades desde los 6 a los 10 años) en situación de vulnerabilidad del barrio Moravia en la ciudad de Medellín y que a continuación se describirán:

Los estudiantes acceden desde el inicio del año a información detallada sobre el autor que se leerá en el proyecto y las condiciones para participar con sus obras en la selección del estudiante que representará a la Institución en las exposiciones que lleva a cabo el Proyecto *Nexo Miranda*. Los docentes están prestos a colaborar y ser parte activa del proceso. Igualmente, los padres de familia instan a sus hijos a leer, participar y presentar los trabajos. Además, se ofrece la oportunidad a las familias para presentar también sus dibujos – En este contexto, otras instituciones han solicitado llevar el proyecto a sus planteles al contar con el reconocimiento y apoyo de la comunidad educativa. El proyecto *Nexo Miranda* practica una interacción desde la horizontalidad, en la cual el tipo de relación de los individuos está basada en la ayuda mutua, lejos de toda relación de dependencia y dominio, ósea, vertical como se ha dado muchas veces. El profesor por consiguiente, se ubica en la posición de sus estudiantes para acompañarlos con diversas estrategias pedagógicas y didácticas en cada una de sus necesidades artísticas, hacia la construcción de ilustraciones deseadas.

Puede decirse que un proyecto como este practica la expresión libre, con una gran imaginación y con la posibilidad de comunicación a través del arte; emplea prácticas de enseñanza que desarrollan de manera integrada el lenguaje tradicional de la pintura con la producción de imágenes simbólicas y creativas que otorgan mayor protagonismo a la sensibilidad humana, en este caso en particular, desde los niños y las niñas. Así:

Quando la educación se une con el arte y la cultura, se abre una vía que brinda a niños y jóvenes la posibilidad de desarrollar todo su potencial. La educación artística los ayuda, motivándolos a utilizar de manera creativa todos sus recursos y van en beneficio de su desarrollo (Rojas, 2016, p. 10).

Este proyecto busca la transformación de imaginarios desde la literatura y el arte, experiencia que transversaliza las áreas de educación artística, lengua castellana, tecnología y ciencias sociales y se apoya de los aprendizajes clave en los procesos de pensamiento. Desde hace 19 años *Nexo Miranda* articula la creación de puentes de interculturalidad que fortalecen el autoconocimiento, las competencias ciudadanas, los

valores, la alteridad y la sostenibilidad en la Institución para avanzar en la comprensión de ser sujetos con saberes propios, creaciones libres de estigmas y renovadas esperanzas. Durante el proceso se ha visto la transformación de esos imaginarios de los niños y las niñas de la Institución, lo que se refleja en las producciones pictóricas realizadas a partir de la lectura de cuentos, narraciones orales y la mirada del entorno.

La práctica pedagógica ha sido llevada a cabo por medio de una estrategia basada en diversos ejercicios desde el arte como sanación y la psicología del arte; planteados a partir de la técnica de la pintura vinílica. Por lo tanto, “el arte como expresión y posibilidad catártica, se convierten en un vehículo para identificar y drenar emociones y sentimientos postraumáticos. Conecta con lo esencial, para exteriorizar lo que se está viviendo frente a una situación negativa” (Leñero, 2017, p 1) “Muchos psicoterapeutas han comprobado los efectos beneficiosos del arte para ayudar a pacientes que acuden a consulta con quejas psicológicas, puesto que el arte libera la subjetividad de la persona pudiendo resolver conflictos, falta de comunicación, entre otros” (Vilchez, 2018, p. 6).

En consonancia con la psicología del arte y este, como sanación, la metodología implementada por el Proyecto *Nexo Miranda* está basada en los saberes Integrales, los cuales parten de los principios etnoeducativos que nos identifican como creadores de conocimiento para que las acciones de intervención, construcción y transformación sean de real apropiación por todos los actores, osea no se excluye a ninguna población, pues la etnoeducación como política para la diversidad persigue como objetivo posicionar la educación intercultural en todas las escuelas y colegios del sector oficial y privado del país para que todos los niños, las niñas y sus familias entiendan que las culturas afrocolombiana, indígena y gitana son parte de las raíces de nuestra nacionalidad. Esta metodología es ejecutada mediante un proceso cronológico que comienza con la lectura activa, la comprensión textual, la producción narrativa para terminar con la producción pictórica. Esta experiencia estimula la sensibilidad y capacidad de creación en los niños sin pretender que se conviertan en artistas, pero sí

tendrán más insumos para ser y no tener que ser respecto a su educación y proyecto de vida. La libertad que ofrece el proyecto para que estos dibujen y pinten lo que deseen, acompañados por el profesor, permite crear conexiones óptimas con sus emociones y sentimientos. Que el arte sea una fuente inagotable de imaginación, que toda esta educación artística sea desde y para las artes, ósea que cada individuo pueda expresarse con autonomía y plena libertad y que al poder ser todos diversos se logre un propósito de verdadera construcción social y participación, que al adquirir el conocimiento obtengan mayor poder, estos constituyen los ejes medulares del proyecto *Nexo Miranda*. A este respecto, los docentes tienen el deber de ayudar a los niños y niñas a leer y a extraer sus propias interpretaciones avizorando otras alternativas; es tener la oportunidad para “prender la mecha, explorar lo que podría significar la transformación de esa posibilidad” (Greene, 2005, p. 72). En otras palabras, imaginar supone ser capaces de romper con la realidad como asunto inmutable, es desafiar el “sentido común construyendo nuevas órdenes de experiencia” (p.71).

Imaginar es entonces liberarse de algo, superar su sentido real, formular hipótesis diferentes, emprender búsquedas, enunciar preguntas, es una condición para el cambio. A la vez, la imaginación tiene también una dimensión social que nos permite trascender el plano personal para relacionarnos con otros. Al imaginar, el niño aprende que es posible pensar un orden de cosas mejor evitando la “resignación que paralice a las personas y les impida actuar para provocar el cambio” (p. 61).

8.4 Análisis de las pinturas

Como se ha señalado, el análisis documental y cronológico recopiló 15 fotografías de las tantas pinturas hechas por los niños y las niñas. El estudio se realizó desde el punto de vista iconológico por lo que representan esas imágenes en cuanto a lo simbólico. Este acercamiento partió de la concepción de que para realizar una pintura se debe tener una intención, un estilo y un encuadre. En este sentido, es el niño o la

niña quien elige qué dibujar y por qué, pues no hay ningún diseño ni marcación que advierta que algo debe ser o no, por tanto, es su humanidad la que permite la creación y es esta intencionalidad la que se convierte en arte; el tomar su sensibilidad y los fragmentos de su realidad para exponerlos ante los ojos del otro, entendiendo la subjetividad del espectador, cuya experiencia estética le permite detenerse o profundizar sobre dicha pintura, esta dinámica es la que hace interesante al proyecto *Nexo Miranda*, para el desarrollo de esta investigación.

En esta línea, las pinturas se levantan de su bidimensionalidad para denotarse como aquello que va a convertir las acciones comunes de los acontecimientos en parte de los rasgos importantes de la historia y que empiezan a narrar los sucesos o al menos una fracción de estos. Y resulta que los sucesos son la vida más íntima de cada uno de los niños y las niñas pertenecientes al proyecto educativo. Se realizará por tanto, una transcripción con la información resultante, para sacar las respectivas conclusiones.

Tabla Nº 2: Pinturas realizadas por los niños y las niñas del Proyecto Nexo Miranda

Si a partir del dibujo o la pintura el niño construye un proceso complejo, ya que reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto con un nuevo significado, se podría entonces concluir que cuando ellos representaron en sus ilustraciones fenómenos vividos de violencia y agresividad, esto en general consistía en sus únicos insumos. Todo lo anterior fue cambiando con las metodologías de enseñanza aprendizaje que se implementaron por el Proyecto *Nexo Miranda*.

Como se referenció, el taller ejecutó ejercicios libres conducidos en las teorías de la pintura, pero nunca coartados para la expresión. Los niños y niñas proporcionaron una parte de sí mismos, lo que permitió que las actividades se desarrollaran de manera espontánea, placentera y dinámica. El dibujo reflejó la interpretación que el niño hizo acerca de su interior, su entorno y fue la expresión personal y creativa que surgió a partir de sus conocimientos y experiencias previas. De igual manera, el proyecto manejó un enfoque territorial, teniendo en cuenta tanto la vulnerabilidad propia del sector como el nivel de desarrollo en que se encuentran los niños, para desde allí, proponer e interpretar las actividades artísticas y creativas.

El logro del proyecto también se puede evidenciar ya que el niño espontáneamente al pintar dejó percibir a través de sus dibujos infantiles una mayor comprensión y conocimiento de su realidad personal y social porque cuando pinta refleja los sentimientos, pensamientos, motivaciones y gustos, se está comunicando, está expresándose por medio de este lenguaje:

Un sistema de símbolos como el lenguaje que utiliza para comunicar un significado de una manera tan inequívoca como sea posible, traducible, no funciona estéticamente. Pero si el mismo sistema de símbolos se utiliza de un modo expresivo o metafórico, para evocar un estado emocional, se puede afirmar que el mismo sistema de símbolos se está usando con fines estéticos. (Gardner, 1983, p. 31).

De la anterior cita se podría interpretar que en las pinturas de los niños hay una serie de simbologías que hacen parte de un entramado lenguaje personal, es obvio que esto lo viven y lo saben solo ellos. No obstante, lo significativo es la convivencia que se da entre los profesores y estudiantes desde que arriban a la escuela, cuando están en la dinámica artística, entonces ambos pintan, ambas partes han sufrido esa carencia y mutuos son los deseos para crear la mejor pintura, la que anhelan esas niñas y con la que expresan:

Profe como se hace el color piel que es que me quedo muy oscuro, como hago pa que esta montañita se vea más lejitos, porque profe cuando mi tía me llevó a Puerto Escondido y recogimos guayabas yo miraba a lo lejos y veía que por muy grande que fuera esa montaña cabía en mi mano derecha (Mañosca, Murillo, Garcia y Lopera, 2016).

Entonces los deseos fueron pintados. La obra se convierte en una creación mutua, porque hay previo acuerdo. Con todo lo expuesto, la actividad que se desarrolla en el proyecto, centra la atención en la persona, en este caso los niños y las niñas, pero no para que cumplan un horario o terminen una pintura-obra que estéticamente descreste; la obra misma son los niños y se considera que se está trabajando en su ser como en su dibujo, ya que todo es valioso: sus deseos, su intencionalidad, la armonía del color, el tono y aún más importante su estado de ánimo, la consecución del logro, su entrega al lápiz y al lienzo, es el enamoramiento que se da en la cima del taller. Es a través de este proceso transformador que se da en el aula y que convertido en insumo de la misma vida

para ser alimentada con el arte que se formó el cuerpo del proyecto *Nexo Miranda*. El taller decidió invertir sus objetivos en el bien máspreciado de la sociedad, los niños y niñas son quienes pueden obtener más beneficio de las prácticas artísticas, es la población en la que se enfocó el propósito porque es donde mejor pueden recogerse los mejores frutos y también son estos los que pueden convertir un diamante en un rubí.

“El poeta y el periodista pueden describir la misma lanzadera espacial, pero los usos del lenguaje característicos llevan al poeta a explotar los dispositivos y fines estéticos que sólo tienen una importancia limitada para la labor asignada al periodista”(Gardner, 1983, p 31).

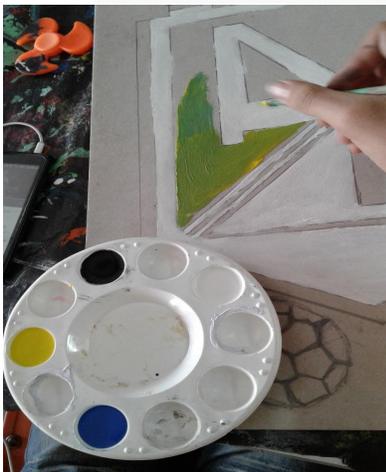

Tabla N° 3: Pinturas realizadas por los niños y las niñas del Proyecto Nexo Miranda

Entonces se puede concluir que con las nuevas ilustraciones llenas de color, disfrute y emotividad pudieron ampliar los insumos agrestes con otros más sanos. “Los sistemas de símbolos se movilizan con finalidades artísticas cuando los individuos explotan esos sistemas de modos determinados y en función de determinados fines” (p. 31) Podría decirse que en cada dibujo representado los niños y las niñas plasmaron su capacidad intelectual, su desarrollo físico, su aptitud perceptiva, su creatividad, el gusto estético y el desarrollo social. Además, a través de sus pinturas se fueron mostrando las transformaciones a medida que crecieron sus motivaciones y visiones del mundo. De la misma manera, se dieron las transformaciones en sus pinturas con el desarrollo gradual del proyecto, en otras palabras el proyecto creció con ellos. Por consiguiente, el dibujo constituye la expresión de la personalidad del niño, su primer registro, su capacidad gráfica, brinda gran satisfacción y estimulación.

El dibujo infantil permite al niño madurar su coordinación viso-motora, controlar y repetir grafismos para perfeccionarlos, buscar y cambiar símbolos nuevos, ordenar formas. Fomenta su facultad de síntesis, fluidez y capacidad comunicativa, favorece su imaginación, curiosidad exploratoria, la acomodación espacial y estructural, y el descubrir relaciones entre obra, pensamiento y realidad (Wallon, 1987 p. 44).

Desde esta óptica se nutrió la presente investigación, ya que la experiencia como profesor ha permitido vivir este trasegar y es desde allí, al convivir con los niños y las niñas que han podido asistir al taller, que con el transcurrir de los años junto a las pinturas que fueron seleccionadas para poder evidenciar las transformaciones que en ellas se observan y que se ven reflejados dichos cambios también en sus autores, que al final es lo más importante y trascendental. Agregado a esto, hay que tener en cuenta la secuencialidad de los talleres cuyo proceso ha sido ininterrumpido durante más de 19 años. Lo que me llevó a concluir desde puntos de vista diferentes y apoyado en otras investigaciones que en estas ilustraciones pueden evidenciarse cambios drásticos que han cumplido también con los propósitos que se ha impuesto dicho proyecto.

lo que mejor me apasado en la vida con
mi profesora

yo aprendo con mi profesora mauro
muchas cosas que me ayudan a ser un gran
artista y siempre esta ayudandome siempre
se lo quiero como un papá para mi y
porque lo voy a querer mucho te amo
profesor te amo mucho ita me estas
ayudando para escoger el mal o el bien
todavía mucha suerte profesor mauro
te amo mucho 0..

Tabla N° 4: Pinturas realizadas por los niños y las niñas del Proyecto Nexo Miranda

9. Conclusiones

Al interpretar las estrategias utilizadas por el proyecto *Nexo Miranda*, son evidentes los aportes a la enseñanza y aprendizaje en la educación de las artes plásticas en la segunda infancia: la manera de persuadir a los niños y las niñas en sus clases curriculares de la semana para que asistan al taller sabatino, no como una imposición, sino más bien como una invitación a pintar y a jugar. La generación de espacios de sana competencia para participar de las exposiciones de sus mejores pinturas, la cooperación en el renacimiento de las artes pero no como la clase tradicional de estética sino como la integración de novedosas prácticas artísticas en las cuales cada uno de los estudiantes encuentra su propio lugar de satisfacción personal bien sea porque terminó la pintura o pudo crear el color apropiado que antes no sabía hacer y ahora por fin lo aplicó al soporte deseado y con la textura anhelada; por el prestigio o nueva mirada hacia las artes que en el pasado se han tomado como complementarias a otras asignaturas o como simple relleno de tiempo y ahora con la implementación de un proyecto de este talante recuperan su estatus en el lugar privilegiado que siempre deben mantener dentro de la sociedad gracias a su poder educativo, cultural y sanador, porque cuando los niños y las niñas se han involucrado en actividades prácticas artísticas como la pintura, como en este caso particular, se evidencian cambios significativos en sus relaciones interpersonales y en su manera de percibir su contexto, como ejemplo se precisa el cambio drástico en la nueva sociabilidad de los niños que se vio mejorada en todos los aspectos porque existe una comunicación más directa desde los campos corporal, espiritual, emocional, cognitivo y proyectual.

De esta manera, el cambio de ánimo para atender y procesar la información de los distintos talleres y ejercicios artísticos propuestos, la interacción con sus pares, el buen comportamiento en medio del taller, las nuevas y sostenibles relaciones con sus compañeros ya no solo de las clases curriculares sino de los talleres sabatinos, el mejor rendimiento académico y la contribución a su proyecto de vida que evidencian el aporte

del proyecto Nexo Miranda a la Institución Educativa y a la comunidad además, de propiciar nuevos recorridos académicos en instituciones superiores como la UdeA y la Fundación Universitaria Bellas Artes.

Se puede concluir que estos programas a través de una propuesta artística y mediante un vasto trabajo pedagógico tienen sobre el estudiante los efectos soñados por sus implementadores: pioneros, docentes, directivas, comunidad y más, cuando se tiene en cuenta la problemática social de nuestro país, donde es muy escaso el apoyo en la formación de niños y niñas para que piensen, sean reflexivos. Pues el Proyecto Nexo Miranda se esfuerza por lograr todo esto mediante el arte y así activar las sensibilidades.

Lo expuesto evidencia que los estudiantes reconocen en el arte y la literatura un medio para expresar sus sentires y otra opción para alcanzar sus sueños. Asimismo, identifican otras experiencias que redefinen sus expresiones narrativas y artísticas, aprovechando sus vivencias cotidianas de modo positivo; fortalecen su autoestima gracias a la sensación de poder alcanzar sus metas; descubrimiento y florecimiento de sus talentos. Otras derivas del proyecto se presentan en la creación de nuevos intereses lectores, buena distribución y aprovechamiento del tiempo libre y cambios en su actitud con miras a la perspectivas de vida propia, de sus pares y a nivel social y cultural.. En mi experiencia como como artista plástico y profesor del proyecto puedo afirmar que la manera de transformar y mejorar una sociedad es educar a sus niños, niñas y jóvenes desde el arte, siguiendo a Acaso (2010):

Aprender a analizar los mundos visuales que nos rodean, observando, dejar de estar ciegos, quizá sea la meta más importante de un profesional de la educación artística del siglo XXI, ya que algunos de los estudiantes se convertirán en constructores de productos visuales pero todos, absolutamente todos, son y serán espectadores (p. 35).

Solo el arte puede conseguir hacer hablar a quienes nunca lo han hecho, hacer actuar a quienes siempre se han quedado quietos y hasta sensibilizar a los inclementes.

Los niños son artistas innatos, su sentido de la intuición hace que puedan expresarse a través de las artes sin necesidad de demasiadas pautas, el arte es un medio de expresión que les pertenece, les resulta placentero y familiar, que permite potenciar su capacidad de creación e imaginación que es característica en esta etapa del desarrollo infantil. (Martínez, 2009, p 43).

Aquí las historias desconocidas salen a flote, se escuchan las voces que nunca han participado, pero cada uno puede hacerlo desde sus formas, desde sus condiciones. De ahí, la huella que ha dejado el otro, la marca que nos imprime el compañero o hasta la sonrisa que comparte el amigo, es lo que se hace más importante en el aula “ es necesario pensar la huella antes que en el ente” (Derrida, 2005: 61)

Lo más importante que consigue el proyecto y que esta investigación busca demostrar es el cambio actitudinal que se logró en cada uno de los niños y las niñas y que se ve representado en el fortalecimiento de sus valores, en la mirada diferente y que contrasta con la lúgubre anterior de sus existencias, para terminar con las mejores relaciones con sus pares en cuanto al juego, compañerismo y demás. Para llegar a la reflexión de que todo esto debe traer como consecuencia la sana convivencia, se analiza la transformación actitudinal de niños y niñas de segunda infancia en situación de vulnerabilidad del barrio Moravia a través de su estrecha vinculación con el proyecto *Nexo Miranda*. Este proyecto se sirvió desde lo emocional como herramienta para persuadir, luego de que el estado de ánimo ha mejorado a través de las estrategias de enseñanza aprendizaje inherentes a la práctica artística de la pintura vinílica, comprobado esto por las previas investigaciones y distintas experiencias en las que siempre se ha apoyado este proyecto Nexo. Todo esto consiguió el logro del proyecto (cambio de actitud) que muy bien sabemos cómo influyó de forma bien determinante y positiva en los niños y las niñas. Además pudo darse cuenta esta investigación la afectividad con que cada mensaje fue enviado a los estudiantes, de cómo ellos lo recibieron de igual forma, todo esto hacía parte de otra estrategia-aprendizaje controlada desde los fundamentos que manejo siempre la propuesta.

De la misma manera, gran cantidad de investigaciones avalan la existencia de una relación entre el estilo de procesamiento de la información y el estado de ánimo, basado en la existencia de un efecto directo entre el cambio de actitud y el estado de ánimo. Entonces se puede afirmar que al ser abordados estos niños de la manera más apropiada se les aportó a su emocionalidad. “En definitiva, las perspectivas anteriores conciben que los estados afectivos pueden ejercer un impacto directo en la actitud -hipótesis del efecto principal” (Igartua, 1996, p. 7). En definitiva, los estados de ánimo ejercen un impacto directo sobre la actitud. Esta hipótesis permite situarse en el efecto directo que se daba en los niños y niñas que con un estado de ánimo positivo eran más fácilmente persuadibles que aquellos que presentaban un estado afectivo negativo, a que con un estado de ánimo negativo la recepción del mensaje puede no dar los resultados que de este se esperan.

“Desde esta concepción los sujetos con afectividad negativa procesarán el mensaje persuasivo a través de la ruta central. En los individuos con estado de ánimo positivo será mayor la posibilidad de que la comunicación sea procesada a través de la ruta periférica. Según esto, los sujetos con afectividad negativa (vs. positiva) serán más persuadidos por mensajes de alta calidad (vs. baja), mientras que la mayor persuasión en los individuos con estado afectivo positivo podrá venir dada por alguna característica de la fuente (Mayordomo, 2000, p. 18).

Valió la pena entonces investigar, conocer, estudiar y profundizar la estrategia pedagógica que implementó el Proyecto *Nexo Miranda* para que esta propuesta sirva como aporte para modelo de la enseñanza y aprendizaje en el campo de la educación artística y que conlleve a la transformación hacia una mejor actitud y sana convivencia, para que se dé continuidad a la implementación de estrategias didácticas y pedagógicas orientadas al desarrollo de las competencias personales y de sensibilidad en los niños y las niñas frente a su ser, sus pares, familia y comunidad desde la comunicación y el diálogo permanente. El proyecto *Nexo Miranda* permitió a sus participantes reconocer diversas oportunidades de surgir sin distinción de edad, etnia o género. Igualmente, identificaron en su experiencia cotidiana lo positivo, se enteraron

que las voces de su corazón plasmadas en el arte son la manera de enfrentar y salir airoso ante el entorno adverso que quiere absorberlos; el mismo que muchas veces los convierte en vulnerables y es precisamente acá donde actúa el proyecto. En la insistencia de que los niños y las niñas creen en sí mismos, que adopten la lectura, las prácticas artísticas, en este caso específico la pintura como otra opción que los fortalece, engrandece y libera sus almas. Todo esto ha podido reflejarse en la comunidad que los contiene y rodea ya que ha sido participe también de muchas actividades.

Hay un arte que manifiesta las relaciones de la sociedad en que se genera, un arte que lucha, reclama y denuncia. Éste es el caso del arte comunitario, el arte relacional, el arte político y el arte social, todos derivados de la misma idea que sostiene que el arte es un factor de transformación profunda, ya que es el que conduce al desarrollo de nuevos recursos y herramientas que muchas veces permiten encontrar las respuestas a problemas tanto individuales como sociales (Alonso, 2013: 170-171).

Para terminar, haré referencia al texto del prefacio del libro Gramática de la fantasía el cual siempre ha resultado muy movilizador para nosotros en artística y que a la letra dice:

“Yo espero que estas líneas sean igualmente útiles a quien cree en la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar propio en la educación; a quien confía en la creatividad infantil, a los que saben cuál es el valor de liberación que puede tener la palabra no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo” (Rodari, 1985, p.17).

Este proyecto logró el impacto de la manera más positiva en la comunidad en la cual se llevó a cabo, fue movilizador en otras poblaciones ya que se replicó también en otras instituciones educativas de la ciudad. Los niños y las niñas quedaron tocados por el arte y por todo lo que este puede lograr, transformados en sus nuevas actitudes hacia la

vida. Con el sostenimiento de este tipo de proyectos garantizamos que la educación artística de los niños y las niñas sea de gran aporte a la educación curricular y al mejor proyecto de vida.

10. BIBLIOGRAFÍA

Betancur, M. (2009). *Series Currículo Desearte Paz Centro Colombo Americano*. Medellín: Editor Alcaldía de Medellín.

Bishop, C. (2006) *Participation*. London: Series Editor Iwona Blazwick

Bishop, C. (2012) *Infiernos artificiales Arte participativo y política de la espectadora*. Londres: Verso Editorial.

Bourriaud, N. (2008). *Estética Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Bautista, N. (2011). *Proceso de investigación cualitativa*. Bogotá, D.C, Colombia: Editorial El Manual Moderno Ltda.

Mota, G. (2011). *Psicología, Arte y Creación*. Monterrey, N. L, México: Primera edición: Colección. Altos Estudios N°. 33.

Joly, M., (2009) *Introducción al análisis de la imagen*, Buenos Aires, Argentina, Ediciones la cuadrícula.

Morín, E. (1982). *El doble pensamiento El Conocimiento del Conocimiento*. El Método III, (13), 167-192

Murillo, F., Agustín D, Tena, O y Latorre A. (2015). *Relación entre la práctica de las artes y el rendimiento académico en estudiantes universitarios*. Sinéctica, (44), 1-14.

Galeano, C. (2016). *Estética – noética: hacia una experiencia crítico-comprensiva de la obra de arte*. Tesis doctoral no publicada. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.

Vélez, H. (2018). La comunidad del barrio Moravia: resignificación del territorio cultural y ciudadano. Trabajo de grado no publicado. Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bello, Colombia.

Cuellar, J. (2010) Orientaciones Pedagógicas para la Artística en Educación Básica y Media. Bogotá D.C. Colombia: Primera edición Ministerio de Educación Nacional

Ochoa, M. (2004) Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Bogotá D.C. Colombia: Primera edición Ministerio de Educación Nacional.

Silva, C. (2015) Líneas estratégicas de la política educativa. Bogotá D.C. Colombia: Primera edición Ministerio de Educación Nacional.

Sáenz, J. (2015) Hacia una pedagogía de la subjetivación. Bogotá: Revista Educación y Pedagogía, 113-135.

Schiller, F. (2005). Cartas sobre la educación estética del hombre. Barcelona: Editorial Anthropos.

Vigotsky, L. (2015). *La imaginación y el arte en la infancia*. Imagen, medium, cuerpo. Múnich: Editorial Katz.

Montesdeoca, C. (2017) *Lectura de imágenes en la comprensión lectora de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del centro infantil "Ciudad de San Gabriel" D.M.Q, período 2014- 2015*. Tesis de Licenciatura no publicada. Universidad Central Del Ecuador, Quito, Ecuador.

Berdejo, C. (2015) *Arte, sociedad y memoria. De la educación en el arte como reactivo social*. Buenos Aires: Editorial Clacso.

Olaza, M, Arocena, F, Sandoval, A. (2019) *Sociología de la cultura, arte e interculturalidad*. Buenos Aires: Editorial Clacso.

Brun, E. (2013) Informe final del proyecto estudio de las transformaciones socio - espaciales del barrio Moravia desde la enseñanza de la geografía. Universidad de Antioquia, Medellín Colombia.

Martín, J. (1989) Cuadernos de Arte e Iconografía. Iconografía e Iconología como métodos de la historia del arte. *Revista virtual de la Fundación Universitaria. Española*. Tomo II 1- 10.

Zizek, S., (2009). Sobre la violencia: seis reflexiones marginales. Buenos Aires, Argentina Editorial Paidós.

Guber, R. (2004). El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.

Fundación mi sangre. (2007). pazalobien. Recuperado de <http://www.pazalobien>.