

Estudio de caso : la educación artística en la formación de sujetos sociales

Joan Stiven García Echavarría

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciado en Teatro

Asesora

Luz Angélica Romero Meza, Magíster (MSc) en Educación y Desarrollo Humano

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Artes Escénicas

El Carmen de Viboral, Antioquia, Colombia

2022

Cita	(García Echavarría, 2022)
Referencia	García Echavarría, J. S. (2022). <i>Estudio de caso : la educación artística en la formación de sujetos sociales</i> . [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, El Carmen de Viboral, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Biblioteca Seccional Oriente (El Carmen de Viboral)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes

Decano/Director: Gabriel Mario Vélez Salazar

Jefe departamento: Lavinia Sabina Sorge Radovani

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria.

Quisiera dedicar este trabajo de grado a dos personas en particular. Primero a la persona que hizo posible la idea de comenzar a estudiar esta carrera, mi abuela Ana de Dios, quien, en la mitad de la carrera, partió de este mundo a la eternidad. A ella se lo dedico, y aunque no lo pueda llegar a leer y ver, sabe que estoy eternamente agradecido con ella, por el amor grande e incondicional que me brindo en sus años de vida. Anita, gracias por enseñarme la fortaleza cuando siento que el mundo se viene cuesta arriba, y no hay nadie que lo pare, más que uno mismo.

En segundo lugar, quiero dedicar este final de proceso y este trabajo investigativo a mi pareja, pues, aunque llego en una de las etapas finales de la carrera, apporto demasiado cariño, conocimiento y paciencia a mi proceso de crecimiento profesional. En particular, sus aportes a este trabajo de grado, pues fue la persona que más estuvo pendiente a mi lado en la formulación de éste, a la construcción y, por supuesto a colocar la toalla sobre mis hombros cada vez que deseaba tirarla al suelo y rendirme. A ti, gracias por no soltarme cuando más necesita la ayuda de alguien, cuando necesitaba que alguien agarrara mi mano cuando sentía que iba para un precipicio sin salida. Gracias.

Agradecimientos.

Agradecer es un acto demasiado bello y gratificante para los seres humanos, porque de alguna manera se tiene en cuenta a las personas que contribuyeron o aportaron un grano de arena en el logro de algo que se anhelaba obtener. En este sentido, quisiera agradecer a tantas personas que de alguna forma me han estado acompañando en la construcción de esta meta que estoy próximo a alcanzar.

Agradecer primeramente a Dios, por ser quien me estuvo guiando en este proceso de estudio, guiando mis pasos y cuidando de mis decisiones. En segundo lugar, agradecer a mi padre y madre, quienes me han apoyado en alguna medida durante esta carrera; pues su esfuerzo por sacarme adelante y cubrir mis necesidades, estando en un lugar apartado de la casa biológica, no es nada fácil. Y aunque muchas veces nos vimos en aprietos y en la decisión de suspender la carrera, siempre hubo una pequeña luz que permitiera el avance en mis estudios. A ellos, siempre agradecido porque nunca se rindieron conmigo, y porque ahora pueden ver el nuevo hombre que he llegado a ser.

A los diferentes docentes, que desde sus conocimientos en las distintas áreas y que creyeron en mis capacidades, permitieron el descubrimiento de muchas de ellas, gracias por sus aportes y por demostrar el amor por el arte que corre por sus venas. Gracias a ellos que confiaron en el grano de arena que depositaron en mí, y que poco a poco vieron en la inmensa isla que se convirtió este pequeño oasis que llegaron a conocer.

Gracias a mis compañeros y compañeras de clase con quienes compartí cinco años de mi vida al lado de ellos, conociendo desde su intimidad hasta su vida pública. Gracias por las enseñanzas, y por permitirme formar mi carácter, debido a las experiencias buenas y no tan buenas, que pude compartir a su lado.

Y, por último, agradecer a mi asesora de grado Luz Angélica Romero Meza, por este acompañamiento durante el proceso de indagación y guía para obtener como resultado este trabajo que aquí se presenta. También a las chicas, chicos y docente de educación artística de la institución educativa donde salí como egresado, por su amable y fructífera colaboración en esta investigación. Ellos fueron personas fundamentales para darle peso y argumento a este trabajo.

Contenido

Resumen	9
Abstract	10
Introducción.....	11
1. Planteamiento del problema	13
1.2. Pregunta problema	19
2. Justificación.....	20
3. Objetivo General.....	22
3.1. Objetivos Específicos	22
4. Antecedentes teóricos.....	23
5. Fundamentación Teórica	33
5.1. La técnica del dibujo y su evolución en la historia.	34
5.2. Surgimiento de La Escuela Nueva	35
5.3. La experiencia significativa y estética para John Dewey.....	37
5.4. El desarrollo de la inteligencia creativa, según Lowenfeld.	38
5.5. La manifestación de los sentimientos a través del arte.	39
5.6. La renovación de La Educación Artística.	40
5.7. La educación artística como un enfoque de reconstrucción social.	43
5.8. Corrientes de la educación artística.	45
5.8.1. La corriente expresionista.	47
5.8.2. El racionalismo científico.....	48
5.8.3. La corriente reconstruccionista.....	49
6. Metodología.....	55
6.1. Encuesta	56
6.2. Entrevista.....	57
6.3. Estudio de caso	58
6.4. Conjugación temática y resultados de la investigación.	59
6.4.1 Fases de la fenomenología y su uso en esta investigación	59
7. Encuesta realizada	65
7.1. Análisis descriptivo.....	65
7.2. Análisis de resultados.....	68
7.3. La educación artística en los colegios.....	70

7.4. Conclusiones de la encuesta	82
8. Entrevistas realizadas	84
8.1. Análisis descriptivo.....	84
8.2. Contexto geográfico de las entrevistas.	84
8.3. Antecedentes de la entrevista.	86
8.4. Consolidación de resultados: Mapa de la empatía.....	94
9. Estudio de caso	102
9.1. Antes: ¿concepción errada de la educación artística?.....	103
9.2. Durante: Cuestionamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza-aprendizaje	106
9.3. Después: Nueva visión del arte con la llegada de un nuevo docente.....	109
9.4. Los parámetros de la educación artística.....	114
9.5. Aportes de la educación artística.	118
9.6. Hallazgos	120
10. Conclusiones.	124
Bibliografía	125
Anexos.....	128
Entrevista 1.	128
Entrevista 2.	130
Entrevista 3.	133
Entrevista 4.	136

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1. Ramas del arte cobijadas por la política pública. (Mincultura, 2019).....	17
Ilustración 2. Línea de tiempo del pensamiento reconstruccionista.	51
Ilustración 3. Metodología y herramientas utilizadas en este trabajo.....	63
Ilustración 4. Datos para calcular el tamaño de la muestra a encuestar.	67
Ilustración 5. Distribución geografía de los resultados obtenidos de la encuesta.	68
Ilustración 6. Nube de palabras relevantes de las respuestas abiertas de la encuesta.	69
Ilustración 7. Encuestados a los cuales el arte si contribuyo en algo en su formación personal..	82
Ilustración 8. Ubicación geoespacial de la I.E Fernando Vélez en el municipio de Bello, Antioquia.	85
Ilustración 9. Mapa de la empatía para la consolidación de resultados.....	96
Ilustración 10. Evidencias de Aprendizaje.....	117

Lista de tablas

Tabla 1. Descripción de las fases de la fenomenología. Elaboración propia.	60
Tabla 2. Tabla metodológica de la encuesta realizada. Elaboración Propia.	65
Tabla 3. Promedio de importancia concedida al arte en los encuestados.	72
Tabla 4. Probabilidad de egresados según el tipo de colegio.	73
Tabla 5. Tabla metodológica de la entrevista. Elaboración propia.	86
Tabla 6. Perfil del entrevistado. Elaboración Propia.	87
Tabla 7. Perfil de las entrevistadas. Elaboración propia.	89
Tabla 8. Perfil de los entrevistados. Elaboración propia.	92
Tabla 9. Análisis de los componentes del mapa de la empatía Elaboración propia.	97

Resumen

El área de educación artística, ha estado comprendida en los currículos escolares como una asignatura optativa, la cual ha sido enseñada en las aulas de clase como la repetición de técnicas vacías y poco expresivas, donde los estudiantes solo muestran desinterés y baja motivación para el aprendizaje. Por ende, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un factor fundamental que está presente en el desarrollo de las clases de educación artística, permitiendo el desarrollo de capacidades cognitivas, sensitivas y expresivas en los estudiantes.

Por lo tanto, se abordan conceptualizaciones y teorías que permiten ubicarnos en la evolución de la educación artística desde sus inicios en el dibujo técnico, hasta sus aportes desde la enseñanza para la transformación social de los estudiantes; como, además del uso de herramientas y método que deja en evidencia la importancia que tiene la educación artística en el crecimiento y formación del ser humano, en su paso por la escuela.

Palabras clave: Educación artística – Formación - Experiencia artística – Expresionismo – Docente – escuela - reconstruccionismo — sujeto social.

Abstract

The area of art education has been included in school curricula as an optional subject, which has been taught in classrooms such as the repetition of empty and unsotive techniques, where students only show disinterest and low motivation for learning. Therefore, the teaching-learning process is a fundamental factor that is present in the development of art education classes, allowing the development of cognitive, sensitive and expressive abilities in students.

Therefore, conceptualizations and theories are addressed that allow us to locate ourselves in the evolution of artistic education from its beginnings in technical drawing, to their contributions from teaching to the social transformation of students; as, in addition to the use of tools and method that highlights the importance of art education in the growth and training of the human being, in his time at school.

Keywords: Artistic education – Training – Artistic experience – Expressionism – Teacher – school – reconstructionism — social subject.

Introducción

La siguiente investigación está centrada en la búsqueda constante de reconocer los argumentos y validaciones que tiene la importancia de enseñar el área de educación artística en las instituciones educativas. Éste a su vez, trata de hacer evidente la problemática por la cual ha pasado la educación artística en las aulas de clase, que va desde la planeación de un currículo digno y estructurado para su enseñanza-aprendizaje, como la asignación del docente encargado para esta área.

Con base a una experiencia artística personal del autor de este trabajo, se desenvuelven los mecanismos implementados para reforzar el problema que inquieta y suscita esta investigación, pasando por preguntas abiertas y cerradas, como es en el caso de la encuesta realizada, y de preguntas semiestructuradas que fueron organizadas para llevar a cabo las entrevistas. De esta forma, se trata de hacer visible, desde las experiencias compartidas por agentes externos a la investigación, la necesidad de una educación artística que favorezca el crecimiento personal y social, del estudiantado de los colegios públicos y privados.

La estructura que compone esta investigación, inicia con la exposición de trabajos realizados por diversos autores locales, nacionales e internacionales, cuyo contenido y planteamiento son similares al tema trabajado en la presente investigación. Secuencial a este apartado surge la fundamentación teórica, la cual es esencial para hacer evidente a los autores en los cuales es apoyado los argumentos que el autor de este trabajo utiliza, para dar respuesta a la pregunta problema y solución a los objetivos trazados. En la metodología se explican los pasos a seguir, como ruta necesaria para la obtención de los resultados de las herramientas implementadas (encuesta y entrevista), para luego presentar como resultado un estudio de caso de la experiencia artística personal del autor. Después de esto, se da desarrollo a los análisis de los resultados

respectivos de estas herramientas, y se presente el estudio de caso, basado en herramientas sustraídas de la fenomenología.

Una de las características principales de la composición de esta investigación, es la implementación del proceso fenomenológico, para exponer un estudio de caso, donde se hace presente los hallazgos y nuevas visiones que tiene el autor, frente a la situación inicial que convoca al desarrollo de este trabajo. Es así, como al final de esta investigación se hace un llamado a los docentes para evaluar los procesos educativos que se están implementado en el área de educación artística, y que hacer para mejorar la recepción, interés y aceptación del arte en las aulas de clase, recordando los aportes que éste realiza a la formación de los estudiantes como sujetos sociales.

1. Planteamiento del problema

Existe una pregunta que rodea en particular al hablar y pertenecer al campo de las artes: ¿de verdad la enseñanza de las artes ayuda a la formación de los seres humanos? Si se le preguntara esto a un grupo selecto de personas, obtendría múltiples versiones y visiones de esta área. Divagarían entre sí y no, y quizás estén guiados por sus experiencias desde la escuela donde se educaron.

Pero en el campo personal, esa pregunta resuena, debido a la formación y a la enseñanza que tuve sobre las artes en el colegio. En mi experiencia personal, como egresado de una institución educativa pública, puedo tomar la voz, de cómo el arte influyo en la vida personal, pero, además, en la toma de decisión sobre el desempeño personal y profesional. Quizás llegue a entender e interpretar las artes como solo una repetición de una técnica perfecta, para el simple fin de sacar una buena calificación o, en otros términos, no reprobar el área de educación artística. Los docentes calificaban la técnica y el buen manejo de esta, pero sabía que el arte era más que esas técnicas anticuadas y repetitivas que impartían en cada grado. Me preguntaba ¿Dónde quedaba el sentir, el pensar, el expresarse? ¿Dónde quedan los valores que el arte incorpora en el hombre y que influyen en la formación del ser humano? Pues nada de eso me tocó a mí, como individuo. El arte en mi colegio, solo se entendía como la técnica del dibujo; más nunca supe que era el teatro, la danza, y la música. Correspondía entonces a uno, buscar por fuera del colegio, academias de artes que complementaran y despertaran el interés por querer desarrollar esa sensibilidad artística que uno se cuestionaba. En otras palabras, un lugar donde facilite la exploración y el descubrimiento de las inteligencias musical y/o cinestésica¹

¹Howard Gardner: la teoría de las inteligencias múltiples.

Solo, en el último grado de bachillerato, llegue a comprender que eran las artes. Logre saber que mi sentir, mis experiencias y vivencias pueden ser arte, siempre y cuando sepa aprovecharlas y darles el sentido correcto. En este último grado, fue que llegue a conocer y saber la trascendencia que tiene el arte en la formación y crecimiento del ser humano para enfrentar la sociedad.

Me pregunto ¿Por qué la formación en mi colegio no fue tan integra sobre las artes? ¿Por qué no le daban tanta importancia? Siempre fueron las áreas fundamentales del conocimiento quienes tenían la batuta para nuestra formación y nuestra dirección a la vida profesional. El arte por ningún lado tenía un rango importante.

De hecho, en un artículo de opinión llamado “*El papel de la educación artística en la construcción de un nuevo paradigma educativo en Colombia*”. Publicado por David Alfonso Duarte, licenciado en Educación de Artes Plásticas, concluye que el modelo educativo del país no debe ser mejorado, quizás más bien, renovado y que las exigencias del momento deben responder a mecanismos impulsados por la creatividad y la inventiva a través de las artes; promoviendo los diversos tipos de inteligencia humana que refuercen el potencial innato del individuo.

En la jerarquía de la que habla Ken Robinson en el video “*¿Por Qué Los Niños Se Aburren En La Escuela?*”² se puede basar la importancia de las horas que se le dedicaba a cada área de estudio en mi colegio o en cualquier otro, donde las ciencias exactas están en el primer lugar de la pirámide, las humanidades están en el segundo eslabón y por último están las artes, asociadas estas a los sentimientos. En esto último es cuando vemos cual es la importancia del aprendizaje de los niños para las escuelas: que se aprendan todo al pie de la letra, repitan formulas, planas y conceptos, que forjen su inteligencia intelectual. Pero, ¿los sentimientos en dónde quedan? Podemos ver que éstos

² Video sacado y disponible por la plataforma YouTube. “*¿Por Qué Los Niños Se Aburren En La Escuela?*”

quedan a la deriva, en una constante cuestión de averiguar si es importante o no trabajarlos en las aulas de clase.

La razón del por qué el arte no es trascendental en la enseñanza de los estudiantes, es por la monetización, porque consideran que los sentimientos no colaboran con las visiones económicas que se les busca inculcar a los estudiantes dentro de sus estudios. Los colegios tienen el pensamiento de la productividad, más no de la creatividad. Prima más la idea de forjar seres que ayuden aportando capital e innovación a su entorno local y nacional, ser actores pasivos del sistema laboral, más no enseñan la expresión individual de las ideas.

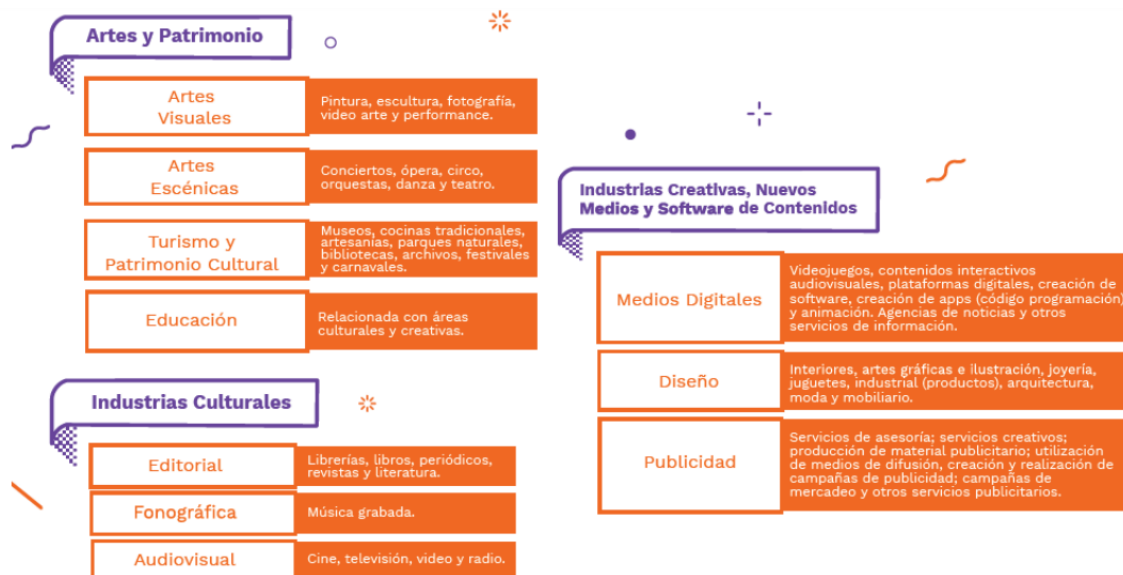
Las emociones se hacen a un lado, y el área que se encarga de ellas, es opacada por las demás. Las artes son como un dulce para los niños, donde solo se saborea y se disfruta por un momento, pero luego ya no es relevante, porque ya perdió su sabor y hay que cambiarlo. Las artes solo son buscadas como un entretenimiento o un escape del estrés, del relajo de las emociones. Pero no buscan y valoran los aportes que ésta puede hacer al desarrollo intelectual de los niños y jóvenes. Solo muy pocos docentes reconocen esto, el valor que tiene el arte en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Es por esto, que los docentes que dictan estas clases, algunos de ellos no son expertos en el tema, o no tienen una formación debida para dictar esta área. Podemos decir que son contados los docentes, que de verdad recibieron una formación, ya sea una licenciatura en alguno de los campos de las artes (música, teatro, danza, visuales y plásticas) y que se sienten en la capacidad de dictar esta materia. Hablamos, además, de un sistema cíclico donde vamos de información en información, de repetir la misma técnica todos los años. No hay retos, no hay nuevos descubrimientos. Muchos autores, destacan que la enseñanza del arte en la modernidad, está influenciada directamente por tres grandes modelos formativos que son: Logocentrista,

Expresionista y Filolinguístico. (Grisales, 2017) donde, además, afirma que una de las principales diferencias que pueden tener los modelos Logocentrista y Expresionista es la concepción del artista y la concepción de maestro, docente; *“mientras que en el primero el estudiante solo es un instrumento que acude a la razón, a las leyes estéticas y la instrucción del maestro; en el segundo es artista es un genio innato donde su fuerza creadora proviene de su interior sin ninguna intervención docente que influya en la expresión libre y sensible.”* (Grisales, 2017).

A veces solo se busca la perfección en una técnica, más no lo que se expresa y se siente al ejecutar esa técnica. Importan más entonces, el resultado que el proceso, porque, al fin y al cabo, lo que va a valer y a dar el veredicto final es la nota cuantitativa del resultado logrado en la aplicación de la técnica.

Por tanto, es poca la importancia dentro de los colegios, que reducen las artes plásticas en repetir dibujos ya realizados, conocer siempre las mismas técnicas, repetir planas; las artes escénicas en mínimas representaciones sin sentido y sin argumento; la danza en bailes típicos, y la música, solo si son afortunados en dichos colegios, estarán comenzando con un coro o quizás con las clases de guitarra. El hecho de que haya clase de dibujo, de danza, de teatro o de canto en una escuela no garantiza que la escuela tenga un programa de artes efectivos, ni que se le esté dando fundamento a la aplicación de las éstas. Las artes no tienen la seguridad que tienen las otras áreas del conocimiento. Ellas no se pueden dar el lujo de ser mediocres, porque están demasiado limitadas.

De hecho, en el plan del Gobierno actual del presidente de la República, Iván Duque, su política de “Economía Naranja” que involucra al sector cultural, tiene en cuenta las siguientes ramas del arte y sus derivados, que son cobijados directamente por la política pública:

Ilustración 1. *Ramas del arte cobijadas por la política pública. (Mincultura, 2019)*

Tomado de: <https://culturayeconomia.org/wp-content/uploads/Educacio%CC%81n-superior-cultura-y-creatividad-en-Colombia-3.pdf>.

Sin embargo, en la práctica, las instituciones educativas dentro de sus procesos pedagógicos y planes educativos, solo contemplan en su mayoría la rama de las artes visuales. Decía Elliot Eisner:

Docentes que enseñan las artes deben tener destrezas que nunca se exigirían al artista, un maestro debe criticar sin herir, guiar sin imponerse, estimular sin ser manipulador, explicar sin ser pedante. Sus intereses no se limitan a lo que las artes proveen, sino a lo que el niño quiere ser. Los maestros deben demostrar sus logros en los trabajos de los estudiantes, en las observaciones que ellos hagan sobre el arte y en la disposición que hagan de las artes para mejorar sus vidas. (Eisner, 1995).

Las artes ayudan al ser humano a buscar las formas de expresar y relacionarse con su entorno, permitiendo en la praxis una búsqueda del lenguaje que le permita buscar un vínculo para expresar el pensamiento. El hombre no solo sobrevive, si no que trata de lograr significados profundos para

su experiencia vital. El hombre no solo es un hacedor de su realidad sino un creador de su propia mente. El hombre no solo observa su entorno, sino que se vale de todo lo que le rodea, experimenta la vida que tiene y hace de ella, una composición armoniosa entre el arte y el intelecto. (Tourrián, 2015)

La enseñanza artística se muestra como un área de mediación dirigida al desarrollo y creación de la persona-educando basada en competencias adquiridas a partir de la cultura artística que permiten asociar sabiduría, voluntad, afectividad, operatividad, proyectividad y creatividad en la formación de cada individuo para aceptar y dictaminar su plan de vida, sea o no el alumno vocacionalmente artista o un profesional de un arte.

Decía Elliot W. Eisner, al finalizar su texto *“La educación artística en la escuela. La función de las artes en la especie humana”* al expresarnos su deseo con la enseñanza de las artes en la escuela desde la pregunta ¿cómo encuentro yo el verdadero significado de la vida? Y nos argumenta que este deseo está en cada persona e individuo en particular, y la contestación está en muchas fuentes. Su convicción radica en que la escuela debe proveer parte de esa contestación, y en las artes tenemos las fuentes más ricas para lograr esa meta. Continúa el autor expresando:

Quiero que desarrollen un sentido estético. No deseo que sean recipientes pasivos de la sociedad. Quiero que aprendan a discriminar no solo en materias intelectuales, si no en lo artístico y cultural por igual. Me interesa que conozcan al hombre en toda su magnitud. Y que sean sensitivos a la condición humana. Que se vean y conozcan en sus relaciones con los otros. Y que sepan que desde el comienzo de la vida el hombre ha luchado por expresar sus ideas, sus convicciones, sus sueños, sus temores y sus esperanzas. (Eisner, 1995)

1.2. Pregunta problema

¿Cómo la educación artística y su respectiva enseñanza en los colegios permite el desarrollo de habilidades sociales en los individuos y su formación como seres integrales?

2. Justificación

El planteamiento de esta investigación nace del interés de analizar y reconocer la importancia que tiene la enseñanza de las artes en los centros educativos, y como esta puede ser una herramienta para preparar a los estudiantes, a la vida en sociedad. Destacando del mismo modo la relevancia que tiene en su diario vivir, analizando su desempeño como ser social.

Esta investigación pretende hacer un llamado a la adecuada implementación de las artes en el entorno educativo, teniendo en cuenta que las artes no solo deben ser tratadas como las demás áreas de conocimiento, sino, además, como una vía de formación y orientación para el desarrollo del ser humano en su ámbito de socialización con el mundo exterior. Lo anteriormente expuesto debería ser la situación ideal que se viviese en los establecimientos educativos, pero la realidad es otra. Aunque la educación artística es un derecho contemplado en la ley general de educación emanada por el Ministerio de Educación, aún falta interés, motivación y preparación de docentes cualificados en esta área, especialmente en los colegios públicos. Verdaderamente es una realidad que preocupa, impidiendo que los estudiantes vivan esta experiencia artística en las instituciones educativas.

Desde la experiencia personal del autor de esta investigación, puede decirse por lo expresado en el planteamiento del problema, que su educación artística estuvo permeada por dos modelos: Logocentristas y Expresionistas, materializados en dos docentes de la institución educativa, los cuales son el punto de partida de la investigación a desarrollar.

La intención al abordar este proyecto no consiste en conformar expertos del arte, sino de ayudar a la formación general y común de los individuos a partir de ellas. Se busca que los estudiantes puedan tener una educación que les permita desarrollarse como seres íntegros en la sociedad, y no

solo seres de un campo individual. La escuela, debe propiciar estos ambientes de desarrollo personal, colectivo, intelectual y sensible.

Es así, como el docente debería incentivar la importancia de la participación del estudiante en el aula de clase (Aldana, Conferencia: Enseñar y aprender de los pies a la cabeza, 2019) más que derrochar un contenido sin forma, ni sustancia que finalmente repercute no sólo en la adquisición de conocimiento real de los estudiantes, sino en la forma de manifestar su desarrollo como ser humano.

Autores como Umberto Eco, resalta que existe una necesidad de que las generaciones de ahora en día, desarrollen habilidades sensitivas, percepciones estéticas, y un uso adecuado de los lenguajes simbólicos y metafóricos, contribuyendo esto a la formación de lectores con consciencia crítica, frente a las nuevas realidades, retos y medios que atraviesan al arte en la actualidad.³

El propósito es reconocer a la escuela como epicentro de los procesos de socialización para la preparación de la vida en sociedad a la que el estudiante se va a enfrentar en un futuro. En la escuela, esta función la cumple especialmente la educación artística, que por su índole integrador se constituye un factor fundamental de crecimiento y desarrollo sostenido de la convivencia creativa y de la construcción de tejidos culturales vitales⁴.

3 Tomado de: El desafío de la educación en arte en el contexto colombiano contemporáneo:
<https://www.compartirpalabramaestra.org/entre-las-artes/el-desafio-de-la-educacion-en-arte-en-el-contexto-colombiano-contemporaneo>

4 Tomado de: docente de básica secundaria y media educación artística y cultural. (Pag 25)
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-342767_recurso_6.pdf

3. Objetivo General

Reconocer la importancia de la educación artística, desde un estudio de caso, para visibilizar su incidencia, en la preparación como sujetos sociales, en y para la vida, del estudiantado del grado 10° y 11° de la Institución Educativa Fernando Vélez

3.1. Objetivos Específicos

- Realizar encuestas a grupos de interés y entrevistas que se complementen entre ellas y permitan focalizar los resultados obtenidos.
- Utilizar diversas herramientas de análisis de información post campo para agrupar la información
- Analizar y realizar conclusiones que aporten al desarrollo del estudio de caso posterior.
- Evidenciar la trascendencia de la educación artística en la educación escolar del ser humano.

4. Antecedentes teóricos

Los siguientes antecedentes teóricos, quienes constituyen el marco referencial de este proyecto, son el resultado de una búsqueda y selección de investigaciones que abarcan proyectos artísticos, llevados a cabo en localizaciones nacionales e internacionales bajo los temas de indagación *Experiencias artísticas, Educación artística y sociedad*, los cuales son ejes fundamentales que guían la ruta del proyecto.

Las referencias bibliográficas y la experiencia documentan los altibajos, encuentros y discrepancias relacionados con la educación y el enfoque social por medio de ésta. El orden en el que se muestran los resultados no es jerárquico y muestra los distintos aspectos desarrollados en este estudio.

En primera instancia tenemos el trabajo de grado “*La educación artística como medio dinamizador de calidad de vida*” presentado por Ibañez Perdonó Karla Oliva y Plata Parada Angélica María en el año 2019. Trabajo en el cual se trazan el siguiente objetivo:

Comprender los cambios que perciben los niños, niñas y jóvenes sobre su calidad de vida desde que participan en los talleres de educación artística del programa Crea del Instituto Distrital de las artes – Idartes (Plata & Ibañez, 2019)

Objetivo que se deduce por el cuestionamiento de la influencia de las artes en la calidad de vida de los seres humanos, iniciando desde la etapa de ser estudiantes. Plantean que desde la iniciativa de Idartes*, quien es un gestor del arte en Bogotá, se busca observar el cambio desde el arte para los niños, niñas y jóvenes comprendidos entre los grados 1° y 9° de los colegios públicos de

* Instituto Distrital de las artes

Bogotá, en este caso del colegio Villas del progreso. El enfoque que le dan a esta búsqueda con este proyecto Crea, es sobre la calidad de vida de estos estudiantes, desde la vulnerabilidad ya que, necesitan de espacios que les permitan desarrollar sus capacidades, potencialidades, explorar la creatividad, para así obtener experiencias y vivencias gratificantes para su vida.

Haciendo una similitud entre la metodología del trabajo de investigación de Karla Ibañez y Angélica Plata, con la metodología de la presente investigación, encontramos que ambas contienen un enfoque en el ámbito cualitativo el cual, posee como propósito la interpretación, descripción y comprensión de los significados de una realidad a la que todos los participantes enfrentan y conviven. Del mismo modo, se coincide en la herramienta de la entrevista como fuente para la recolección de experiencias y reflexiones, permitiendo de esta manera un dialogo unilateral donde se enriquece los datos que surgen en medio de la misma. Del mismo modo, aunque haya diferencias entre ambas, la primera en recurrir a una práctica cercana con los estudiantes, posibilitando la creación de experiencias significativas para ellos (cartografía social)*, y la segunda no pueda ejecutar un trabajo de campo que permita la obtención de mejores resultados, ambas presentan desde sus metodologías, la búsqueda por el desarrollo social y cultural de los participantes en ambas investigaciones.

Por ende, entre algunas de las conclusiones que logran obtener como resultado de la investigación llevada a cabo, y haciendo un poco la relación con los objetivos y hallazgos de la presente investigación, podemos sustraer y resaltar la siguiente:

* La cartografía social es un método participativo de investigación colectiva que parte de una perspectiva integradora, mediante la cual se entiende que la realidad es construida culturalmente por las personas, desde sus experiencias culturales, interpersonales y políticas, las cuales influyen en la representación mental, gráfica, subjetiva y material del contexto socio-cultural. (Innovación Social Colectiva, 2016)

Comprender los cambios que perciben los niños, niñas y jóvenes en torno a su calidad de vida desde su participación en los talleres de educación artística del programa Crea, es una evidencia de que el arte es un aspecto dinamizador del desarrollo humano, que dentro de los ejercicios educativos se hace necesario como alternativa para percibir y vivir la realidad desde el arte como un abanico de posibilidades que permite afrontar la vida de una manera más consciente y crítica, desde la cual se aporta hacia la construcción de una sociedad más sensible. (Plata & Ibáñez, 2019)

Una reflexión que encaja con la orientación de la investigación que se está abordando, debido a su enfoque de transformación y percepción social, donde se cree que el arte es el mecanismo indicado para los aportes y cambios en la formación, calidad de vida y el relacionamiento entre unos y otros, como seres de un conjunto social.

Continuando así, con la exposición de los autores que han tratado de evidenciar que desde la educación artística se pueden generar espacios de transformación social, y la construcción de un nuevo ser y pensamiento, John Alexander Rodríguez Peñuela en su proyecto de investigación titulado *“La pedagogía artística en la Institución Educativa Municipal Campestre Nuevo Horizonte zona rural de Fusagasugá: Construcción del yo, Buscando mi ser”*, nos presenta un cambio desde la educación artística en los roles del maestro como sujeto pedagógico artística y del saber, como de los estudiantes como sujetos de conocimiento.

Es así, como este autor pretende a través de *diversas micro-experiencias artísticas en el aula como docente (Cartografías sociales, dibujos a partir de relatos, monólogos, ejercicios corporales, talleres de sentidos, etc.)* y *cinco experiencias significativas macro como docente* (Peñuela, 2017), mostrar cómo el arte construye subjetividad a partir del conocimiento; pues analizando y reflexionando, los jóvenes abordan su existencia y definen sus identidades. En este caso, la inteligencia sociopolítica de la campaña ante el mundo se revela a través de los canales del arte

creativo. Libera la imaginación y conecta el pensamiento y perspectiva del mundo con otras culturas.

En ambos planteamientos de problemas, tanto el presente como el de John Rodríguez, se coincide con la necesidad de hacer evidente y hacer un llamado a la revisión de los modelos de enseñanza-aprendizaje que se están aplicando en las instituciones educativas; analizando el enfoque que estos modelos le dan a la educación, que la limitan a una situación meramente memorístico, apartando de esta el crecimiento, desarrollo social y el descubrimiento del ser de los estudiantes. Vuelve la educación un acto en que el docente tiene todo el saber, y el estudiante es solo un recipiente vacío donde depositar conocimiento; de esta manera anula la experiencia del alumno y la convierte en algo netamente sistemático.

“...debe orientarse a una pedagogía donde los estudiantes sean tomados en cuenta, se visibilice y potencialice, anclado a la cultura lo afectivo, la memoria, lo emotivo, una práctica social que sea productora de sentidos y significados desde su contexto, eso nos llevaría a generar una didáctica no parametrizada proponiendo una pedagogía de la potenciación”. (Peñuela, 2017)

Rodríguez expone a modo de conclusión los problemas a los que se enfrenta la educación en el país colombiano, haciendo énfasis en el olvido y poca atención que tiene con el área humanista, en especial el área de Educación Artística, esto debido a la importancia que tiene para el sistema en que los estudiantes sean entrenados en conceptos y teorías, que dejen el nivel de educación nacional bien representado en las distintas pruebas nacionales. Por ende, olvidan al sujeto como ser social, excluyendo sus necesidades sociales; dando más importancia al índice de calidad (progreso cuantitativo). Creando así un desequilibrio entre los que sirven para el sistema (producción y subordinación), y los que no siguen este modelo, en donde se busca que haya una inversión pero que del mismo modo haya un proceso de regresión.

Las artes en las escuelas y la educación por el arte en el Colegio Campestre Nuevo Horizonte abre un mundo a un aprendizaje con unos lenguajes únicos, ya que el arte permite expresar de manera simbólica y significativa lo que el alma siente y que en muchas ocasiones el lenguaje verbal no puede expresar de manera oportuna y clara, permitiendo abarcar diversas dimensiones del ser-humano, no obstante es claro que debe realizarse una previa lectura de la educación artística y su propósito para generar un aprendizaje significativo, cognitivo y sintiente que permita una transformación tanto en nuestro yo y yo-pensamiento como en nuestro ser, expresando mediante los canales artísticos ideas claras acerca de nuestro accionar en el mundo o por qué no, fomentar pensamientos críticos y reflexivos que aporten a nuestra sociedad y su cultura. (Peñuela, 2017)

Compartiendo con el planteamiento anterior de John Rodríguez, el licenciado en artes plásticas de la Universidad de Antioquia Cristian Gómez Giraldo, en su tesis de grado *“aprendizaje significativo en el área de educación artística de la básica secundaria”*, nos expone que los métodos que emplea el docente en el área de Educación Artística influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en las aulas de clase, permitiendo de esta manera o no, a la creación de una experiencia significativa. Sumando a esto, los restos aún de una educación tradicional del siglo XIX, basada en la verticalidad en las aulas de clase y, llevar tanto a los estudiantes y maestros a la repetición y mecanización útil para el trabajo.

Es así como algunos estudiantes en la básica secundaria (niños, pre y adolescentes entre 11 y 14 años), llegan con prioridades al espacio escolar, enfocados en resultados inmediatos y la calificación como medida y fin para conseguir un diploma, graduarse y trabajar, restándole importancia a los saberes y aprendizajes artísticos como forma de saber significativo para su vida. Otra problemática parte a veces del docente, en tanto la acostumbrada unidireccionalidad hacia la técnica, la forma y el estilo, esperando que el educando reciba, grabe y repita memorísticamente lo dictado en clase, o elabore obras a partir de modelos y estándares estéticos predefinidos en el currículo. (Giraldo, 2021)

El trabajo propuesto por este autor, tiene gran similitud con algunos de los ejes motivadores que lleva al desarrollo de la presente investigación desarrollada, ya que ambos autores, pretenden dar cuenta a los lectores de los problemas y quizás, poca motivación que tienen los docentes de educación artística al ejecutar la enseñanza de esta área, ya algunos de ellos aún conservan métodos

basados en la repetición y monotonía, donde no hay ningún avance y queda una impresión del arte un poco negativa. Por ende, esta situación no permite la creación de una experiencia significativa, la poca participación de los estudiantes y el bajo interés por el área.

...Se siguen implementando prácticas que no estimulan en lo más mínimo el gusto por aprender, restringiendo con ello el gusto por el saber, se castra la creatividad, sin permitir a los estudiantes descubrir aquel detonante que permita garantizar la aprehensión real de los conocimientos dados a lo largo de las clases, en las cuales no se le da espacio a los estudiantes por aprender o profundizar en los temas de interés más cercanos a ellos, repitiendo año por año en muchos casos temáticas inconexas o reiteradas, siendo así, que fácilmente los temas que se le dieron a generaciones anteriores, se siguen repitiendo casi de la misma manera. (Giraldo, 2021)

Aunque este trabajo es de carácter teórico al igual que el presente, ambos tratan desde sus objetivos enfoques distintos. Cristian Gómez busca hacer una reflexión sobre las experiencias significativas mediante el área de Educación Artística en los estudiantes de la básica secundaria, usando como metodología el hallazgo y recolección de la información mediante las fichas bibliográficas, quienes le permiten tener un control y organización de la información que sustenta y da fundamento a los planteamientos iniciales sobre los modelos pedagógicos aplicados en las escuelas, en especial a la educación artística. Desde su perspectiva de una investigación cualitativa Gómez, explica:

Este tipo de enfoque es pertinente para este trabajo de investigación, ya que el interés está direccionado al análisis teórico del modelo de aprendizaje significativo, y de su influencia en la formación integral de los niños de la básica secundaria, dentro del área de educación artística. Para el desarrollo de este trabajo se tendrá en cuenta la naturaleza directamente subjetiva del modelo en cuestión. (Giraldo, 2021)

A modo de conclusión, contemplado en la constitución de 1991, los docentes tienen la llamada “autonomía curricular” donde se puede elegir libremente los métodos pedagógicos para la enseñanza del área en el aula de clase, pero se puede entrar un poco en discrepancia, porque, aunque sea un derecho otorgado, los docentes deben pensar en una metodología que facilite el aprendizaje y el interés de sus estudiantes, porque enseñar por enseñar, solo por cumplir no lleva

a una educación digna. Se pretende es que el docente lo inspire y lo motive a pasión por lo que sabe y hace. Por consiguiente, en el área de educación artística, la asignación de un docente debe ser consciente, ya que de esta forma permite que los estudiantes generen un aprendizaje significativo, tanto para su vida social, como para su entorno académico.

Si se logra ese aprendizaje significativo, del que habla Gómez en su tesis, permite la estimulación e interés del estudiante para aprender, ya que, si siente que puede hacer un paralelismo entre sus conocimientos y sus gustos, permitirá que este se encuentre en el pleno placer y disfrute de la enseñanza-aprendizaje. Permitiendo, además, actualizaciones y construcciones en la aplicación de nuevos conceptos que han surgido en el proceso de aprendizaje, que aportan un gran valor a los alumnos.

Buscar la manera de generar una experiencia artística en los jóvenes y niños de los colegios, puede crear una posible reivindicación de la dimensión social y humana de cada uno en particular; sumando a esto los retos cotidianos a los que se enfrenta el estudiante en el siglo XXI. La licenciada Valeria Gil Orduña, en su tesis llamada *“La experiencia artística en los jóvenes: las voces estudiantiles de educación media superior”* es quien expone lo anteriormente mencionado, ya que su énfasis es con las vivencias propias y colectivas que los jóvenes han construido y siguen construyendo, mediadas por la actividad en las artes.

Valeria Gil en su objetivo general trazado, nos expone:

Conocer cómo se relacionan los jóvenes de entre 15 y 18 años que cursan la educación de nivel medio superior con las actividades artísticas, qué factores intervienen en la percepción- aprehensión de los modos de relación 2 que propone una actividad artística y cómo influyen los lugares donde se gesta y desarrolla su identidad (matriz familiar, escolar, religiosa, artística) para la construcción de una experiencia artística. (Orduña, 2017)

Nos hace referencia a que las experiencias artísticas que acompañan y viven los jóvenes, pueden ser transportadas a sus entornos familiares y sociales, contribuyendo de esta manera, desde la voz de ellos mismos, a entender y comprender su realidad social y académica, debido a que en la edad en que se encuentran y es comprendida por la autora, están en la construcción de su identidad y en la elaboración del proyecto de vida personal de cada uno, *es el momento de la ubicación de oportunidades y configuración de futuro*. Por ende, es necesario entender la realidad en la que los jóvenes ahora en día se tienen que destacar y sobrevivir, debido a que cada día hay nuevos retos para ellos, desde las políticas públicas donde los jóvenes no están contemplados, su calidad de vida se ve amenazada y es poco lo que le interesa al estado. Esto genera una desigualdad política, social y cultural.

Aunque ambos proyectos se encuentren en realidades distintas (colombiana y mexicana), es un asunto que atañe a los jóvenes en general, sin distinción racial, porque para nadie es un secreto que los jóvenes se enfrentan situaciones donde su futuro se ve condicionado por las decisiones del presente en torno al interés político y las alternativas culturales. Por esto, las experiencias artísticas en los grados de educación básica secundaria o superior, permite el cambio y el cuestionamiento de los procesos que acontecen de la práctica de una actividad artística. La autora, Valeria Gil, utiliza como herramienta la autobiografía enfocada a los jóvenes a quienes le da voz en su tesis, como medio propiciador para hacer de sus experiencias una sustentación de sus planteamientos iniciales.

El trabajo con los jóvenes de educación media superior se planteó a través de técnicas propias del enfoque etnográfico de investigación, con la intención de captar sentidos y significados en un contexto particular. Éstas fueron la entrevista, concebida como una situación construida con el fin específico de que un individuo pueda expresar pensamientos, deseos, intenciones, etc. [...]; y la autobiografía, denominada también relato o memoria. El objetivo que guió la aplicación de la

entrevista y la invitación a escribir sus memorias como una modalidad de la autobiografía fue: Conocer qué implica para ellos ser joven, cómo se relacionan o se han relacionado con las actividades artísticas; así como la función o funciones que tiene el arte desde su vivencia cotidiana dentro y fuera de la escuela. (Orduña, 2017)

En algún sentido, el autor de este proyecto plantea a través de un estudio de caso, en el que plasma un concepto cercano a la autobiografía, posicionando su experiencia con el área de educación artística, en el último grado del año escolar. Lo cual coincide con el enfoque de la construcción de un pensamiento social y crítico que plantea Gil, pues a través de su trabajo con la entrevista constituye en el dialogo, entre el entrevistado y el entrevistador accediendo a sus vivencias pasadas y presentes, permitiendo una lectura social de las mismas, pues allí expresan sus ideas, pensamientos, deseos y la expresión del inconsciente.

Su relación con este trabajo investigativo es la búsqueda de una transformación social y una transformación en la construcción del ser persona. Así es como la educación artística ayuda a la reivindicación de los jóvenes en la sociedad, pues se hace un llamado a que se tenga cuidado con los señalamientos que se hagan contra estos, tachándolos de peligrosos y los causantes de todos los males de la sociedad.

Concluyendo este apartado, gracias a la investigación de Valeria Gil, es de suma relevancia aclarar que la construcción de sujetos sociales, inicia desde el momento en que se es consciente que antes de la razón y el pensamiento, el hombre posee emociones y sensaciones que no pueden ser nubladas en su desarrollo.

Antes de ser sujetos de razón, somos sujetos de emoción. Asimismo, la apuesta sería transformar el proceso educativo en una experiencia, es decir, sumar esfuerzos para que éste no pase de largo en la vida cotidiana del sujeto; sino que le pase y pueda resignificarlo en su configuración como humano.

Las actividades artísticas guardan una potencialidad de apertura, que a partir de las matrices sensibles y sociales podrían tener un alcance vital en la reconfiguración

del tejido social y humano, ya que los factores sensual, intelectual y emocional, así como las funciones del arte que buscan el deleite, la emoción o conmoción son fuente, en un primer momento para sensibilizar y posteriormente para concientizar. El sujeto es un entramado complejo de condiciones materiales, sociales, culturales, políticas, educativas que trastocan su percepción y aprehensión de lenguaje del arte. (Orduña, 2017)

5. Fundamentación Teórica

La fundamentación teórica que sustenta este trabajo, así como la perspectiva metodológica es tributaria de las investigaciones y trabajos realizados hasta el momento por diversos pedagogos, tanto de la educación en general como el área de educación artística. Se expone en la fundamentación teórica las principales fuentes que guían la investigación y que han sido consideradas más idóneas en relación al objetivo y pregunta planteada; creando en este sentido, una ruta investigativa que permita contextualizar y dar sustento a las necesidades e ideales propuestos por el investigador, y que fueron surgiendo en la búsqueda de respuestas recolectadas, gracias a las herramientas implementadas a lo largo del proceso investigativo.

La línea trazada para la formulación de esta fundamentación teórica, comprende en primer lugar, un contexto histórico de las conceptualizaciones en que se desarrollaba y visibilizaba el arte en las escuelas y en los trabajos de artesanos, pasando en segundo lugar a la evolución del dibujo artístico como un medio de expresión y creatividad en los colegios, fundamentando de esta manera la educación artística con pilares curriculares que permitieran el entendimiento y visión del arte para la expresión y desarrollo emocional e inteligente de los estudiantes. En un tercer y último lugar, se retoman las teorías que le dan soporte a la idea inicial que convoca a esta investigación y que dan su máximo apoyo en la contextualización y entendimiento de la educación artística, en la actualidad. Teorías que son comprendidas para ver al arte en un enfoque de la construcción personal, cultural, y social de cada uno de los seres humanos.

Con el último ítem, de las teorías que dan peso al trabajo de investigación, se da inicio y apertura a su desarrollo, permitiendo comprender el objetivo de los mecanismos utilizados para recopilar

datos estratégicos y compensarlos con fuentes teóricas que refuercen y apoye los hallazgos obtenidos.

5.1. La técnica del dibujo y su evolución en la historia.

En el transcurso de la primera parte del siglo XIX se formularon los primeros planes de estudio para la educación primaria y secundaria, en donde la impartición de las artes plásticas, era contemplada y entendida desde el dibujo. Pero a principios de la segunda mitad (años 50s), se introdujeron términos como "Artes Plásticas" o "Expresión Plástica". Luego en los inicios del siglo XX, se obtuvo un quiebre en la importancia y productividad del arte. Mientras en el siglo XIX era bien visto el aprendizaje del dibujo porque se consideraba importante en los oficios y las artesanías, su conocimiento era útil en la producción y culminación de una pieza artística, y junto a ello aseguraba la economía y la eficacia de quien se dedicaba al dibujo; podemos observar como en el siglo XX se comenzó a considerar y hacer énfasis en atender más la mirada del espectador que al productor de la obra artística. El motivo fue la industrialización, ya que la maquina podía hacer todo y en versiones de mejor tiempo, que lo que varios artesanos y dibujantes les tomaría tiempo hacer. Hablando socialmente, era más importante enseñar a observar y escoger que enseñar la técnica.

Por ende, vemos que la enseñanza de las artes plásticas enfocadas desde el dibujo, ha sido algo que se ha mantenido a lo largo de la historia de la educación. Y aunque en su momento, esto nunca estuvo mal visto o menospreciado, ahora en día, encasillar a los alumnos a solo replicar dibujos y no explorar más allá de lo que se ve, puede traer sus complicaciones. Es así como las teorías de la enseñanza de las artes plásticas, tanto desde el dibujo como el cultivo del buen gusto, han logrado mantenerse en la educación del arte desde sus inicios hasta su sostenimiento actual. Aunque hayan

sido modificadas y replanteadas luego de la Primera Guerra Mundial, en esencia la educación de las artes plástica en los establecimientos educativos, continúa estando fundamentada en éstas.

Dice Pilar Diez, al referirse el cambio de la enseñanza de las artes plásticas después de la Primera Guerra Mundial:

Como movimiento social, el movimiento de las artes y los oficios alcanzó su objetivo de reformar los procesos productivos. Sin embargo, logró cambiar los gustos del público, aunque su papel estaba limitado al cultivo del gusto y la apreciación de la belleza. Perdida su finalidad industrial, los profesores de arte adoptaron la enseñanza y la apreciación del arte y la belleza natural como su razón de ser. Esta falta de finalidad utilitaria tendió a rebajar la importancia de la asignatura, tal como lo demuestra el hecho que fuera relegada al estatus de materia optativa en la educación secundaria. (Pérez-Soba, 2005)

Esto último mencionado por la autora, nos lleva a poner en evidencia la decadencia en la que ha venido la enseñanza de las artes en los colegios, ya que conlleva a que el área sea algo más relegado y este por debajo de las demás áreas de estudio fundamentales para el conocimiento y saber del estudiante en formación.

5.2. Surgimiento de La Escuela Nueva

Si bien lo mencionado anteriormente frente a la concepción del dibujo para la enseñanza, no se observa ninguna preocupación por la educación artística como problema pedagógico que afecte a la etapa de la infancia; en países de EE.UU y en parte de Europa se comienzan a lanzar y aplicar nuevas pedagogías que abarcan la preocupación de los niños en el aula de clase desde la experiencia, la individualidad y la libertad.

En esta nueva escuela, fundamentada en el individuo como centro de la educación y el mismo punto de partida, se valora la experiencia natural con que la que nace el niño y con la cual llega a la escuela. El educador juega un papel de acompañamiento y guía en el aprendizaje, respetando el pulso vital del educando, sin generar presión ni tampoco hostigamiento en el mismo.

David Le Breton, nos habla del papel del docente en la educación, y nos expresa:

El maestro se impone a la inteligencia del alumno, le constriñe a aprender, lo vierte dentro de su molde o le acompaña, avanza con su mismo paso, le despierta al mundo respetando su sensibilidad y su ritmo, camina sobre el terreno del otro, sin jamás forzarle a despojarse de sí mismo. Conectando con el movimiento intelectual del niño, pone al día lo que el niño sabía sin darse cuenta. La prueba del saber (vuelto a ser) encontrado por el niño no es más que la habilidad del maestro que provee a su inteligencia de las mejores condiciones para su desarrollo. (Breton, 2000)

Esto en comunión con los principios de la Escuela Nueva, lleva a pensar que el conocimiento del docente, aunque esté por encima del educando, nunca se le puede imponer. Su acompañamiento, el otorgar los elementos y herramientas necesarias, han de permitir la exploración de su creatividad, *encarnar en las cosas sus concepciones más íntimas, incorporar a ellas sus sueños y sus imaginaciones*⁵ (Pérez-Soba, 2005).

Le Breton llama a que los docentes reafirmen su postura ante la educación de la sociedad. La educación puede cambiar al mundo, cambia a las personas que transformarán al mundo. Es por ello que los docentes deberían incentivar y llevar sus rutas de enseñanza-aprendizaje a cumplir esta meta, pues quienes se están preparando les espera un mundo que necesita un poco de orden, un toque de evolución y giro que ayude a su permanencia sana y adecuada, no llevarlos más a la extinción misma.

La escuela nueva tiene sus máximos representantes, entre los cuales de destacan J. Dewey, Claparède, Kerchensteiner, la *Arbeitschule* (o Escuela de Trabajo), la Escuela Activa de Ferrière, María Montessori (escuela Montessori) Delcroy⁶, entre otros exponentes y teóricos de esta tendencia.

⁵ Adolphe Ferrière (1951)

⁶ Contemplados en la Tesis de Doctorado de Pilar Diez (Pérez-Soba, 2005)

5.3. La experiencia significativa y estética para John Dewey.

Dewey rescata y trabaja desde la experiencia estética* del ser humano, haciendo de ésta, a través de la pedagogía activista, que la educación estética de los niños se base en una libertad de los medios expresivos creando una experiencia significativa para ellos.

En la construcción del conocimiento, la función que se atribuye a la acción, a la experiencia y a la relación con la naturaleza es fundamental. El sujeto se educa dentro de una dimensión vitalista. La experiencia se traduce en creatividad, y en ellas se realiza el conocimiento. El conocimiento en Dewey se convierte en una experiencia natural completa, que el hombre vive en toda su totalidad, sin separar a quien conoce de lo que conoce, el decir, el sujeto del objeto. (Pérez-Soba, 2005)

Dewey expone que el ser humano se desarrolla y aprende en los ambientes y entornos que los rodean, para así poder facilitar la adquisición de herramientas necesarias para la resolución de conflictos y problemáticas que surjan, para así poder dar y llevar a cabo una acción inteligente. Es así como Dewey expone que en la escuela tradicional, llevada por una postura vertical**, se pretende que el alumno en su aprendizaje, realice la construcción de una práctica educativa basada en la experiencia. La cual estará entendida como una experiencia significativa para dar respuesta a los retos de la vida misma.

Hablando en el ámbito académico, crear un buen ambiente ayuda a la atención de los estudiantes. Ayuda a sentir comodidad, a tener emociones positivas y siempre se va a querer saber más. Pero crear un mal ambiente, el cuerpo del estudiante se cierra, se ensimisma, y el impacto de las emociones en el cuerpo de este, son nulas o negativas. El interés es poco. Saber diferenciar estos ambientes, hacer un estudio y tomar medidas, puede ayudar a facilitar la participación del alumno,

* Este pensador recupera la idea de experiencia, en sentido amplio, referida a los procesos conscientes realizados por el ser humano

** En la educación vertical se entiende que el otro es incompleto, hay que completarlo, parte de una posición inferiorizada. El profesor es el sabio y el alumno es el ignorante, así es la educación vertical. (Blas, 2010)

que en cierta medida es mejor y más sustancial, que éste participe en las clases, que el contenido del mismo curso. (Aldana, Conferencia: Enseñar y aprender de los pies a la cabeza, 2019).

Las teorías propuestas por Dewey, ayudaron a reformar la enseñanza de la educación artística, dándole el enfoque de su enseñanza aportará al desarrollo de la inteligencia creativa de los niños en la escuela, permitiendo la exploración de la creatividad de los niños en las aulas de clase, y que la educación artística estuviera entre los demás campos de estudio e investigación, y no solo fuera comprendida como un herramienta al servicio meramente de la enseñanza, ser un área optativa y de poca atención.

La experiencia estética se constituye en un elemento crucial para la obra de John Dewey. En primer lugar, este pensador recupera la idea de experiencia, en sentido amplio, referida a los procesos conscientes realizados por el ser humano. En segundo lugar, esta experiencia aparece como resultado de la interacción de los hombres con su entorno, de tal modo que se amplían las valoraciones que aquellos tienen acerca de éste. En tercer lugar, la experiencia tiene elementos analíticos y sintéticos que posibilitan cualificar los procesos cognitivos y cognoscitivos de los individuos. En cuarto lugar, la experiencia se clasifica de acuerdo a su función en intelectual, práctica y estética, siendo la última la más importante, en tanto que, se muestra como más universal y ampliada frente a las otras, y se comporta como experiencia educativa al ser la que cualifica de manera más profunda los juicios críticos que se hacen frente al mundo. (Oviedo, 2009)

5.4. El desarrollo de la inteligencia creativa, según Lowenfeld.

La educación unilateral, pone mayor énfasis en el conocimiento, ignorando así las características de madurez que llevan a los individuos a desarrollar la sensibilidad tanto a su vida espiritual como a su capacidad de cooperar y vivir en sociedad. Por ello, Lowenfeld propone introducir la educación artística de forma temprana para que el ser humano sea capaz de aplicar los conocimientos a la vida con su propia creatividad y falta de recursos e iniciativa. Las percepciones, pensamientos y emociones se expresan por igual en todos

los procesos creativos, por lo que Lowenfeld considera la actividad artística un factor de equilibrio esencial que influye en la inteligencia y las emociones del niño.

La educación artística como parte esencial del proceso educativo, puede ser muy bien la que responda por la diferencia que existe entre un ser humano creador y sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar sus conocimientos, que no disponga de recursos espirituales y que encuentre dificultades en sus relaciones con el ambiente. En un sistema educacional bien equilibrado se acentúa la importancia del desarrollo integral de cada individuo, con el fin de que su capacidad creadora potencial pueda perfeccionarse. (Lowenfeld, 1980)

Es así como este teórico explica que es más importante el agente creador (niño) que el producto artístico, pues la expresión artística es lo que prima, el sentimiento y las emociones que conllevan a dar por terminado el producto que se presenta, de la creatividad innata del estudiante. Además, a partir de este momento el dibujo libre y espontáneo se convirtió en la actividad principal dentro de la enseñanza de las artes plásticas. Lo importante era no alterar la forma que el niño poseía para expresarse a través del dibujo libre, llevando así, al docente a crea un ambiente sano, un clima de confianza y poniendo a disposición del alumno gran variedad de materiales de los cuales se puedan aprovechar para su exploración.

5.5. La manifestación de los sentimientos a través del arte.

Para Suzanne Langer, existe una gran relación del arte con la expresión del sentimiento, puesto que el arte es una forma de expresión creada por nuestra percepción a través de los cinco sentidos y la imaginación, ya que es la expresión de las emociones humanas. La palabra “emoción” o “sentimiento” se entiende en su sentido más amplio para referirse a todo lo que se puede sentir, desde las sensaciones corporales, hasta las tensiones y etapas de los ritmos

emocionales e intelectuales más complejos de la vida humana. Las formas de arte se armonizan con las formas dinámicas de nuestros sentidos inmediatos, nuestra vida mental y emocional.

Langer nos expresa que, el impacto del arte en la vida explica porqué la prosperidad artística tiende a favorecer el desarrollo cultural. Fue el comienzo de una era cultural, creando una nueva forma de sentir. Junto a ello, presenta otro tema sobre el que reflexionar: el desprecio a gran escala de la educación artística es el desprecio de la educación sentimental. La mayoría de la gente tiende a creer que las emociones son excitación puramente orgánica, tanto para los humanos como para los mismos animales. Pero en opinión de Langer, ese es el enfoque de la educación individual (Blas, 2010).

Las formas, los colores, los tonos, la tensión y el ritmo, el contraste, la suavidad, la tranquilidad y el movimiento son los factores que crean formas simbólicas que pueden expresar pensamientos sobre la realidad, no nombres. Cuando Langer dice que una obra tiene una emoción exacta, no significa que es una manifestación de esa emoción, ni que nos impulsa a una emoción en particular, sino que expresa una emoción que debemos reflexionar.

"El arte es el peor enemigo de la mediocridad, de lo mundano. Sirve para ayudarnos a redescubrir el sentido del mundo de la visión, desempeña un importante papel en el desarrollo de la sensibilidad y funciona como una imagen de lo que podría ser la vida.

El arte proporciona también los vínculos que consolidan el rito. Produce afiliación mediante su poder de impactar en las emociones y generar cohesión entre los hombres. Revela lo inefable y amplía nuestra conciencia. En resumen, las funciones del arte son múltiples". (Eisner, 1995)

5.6. La renovación de La Educación Artística.

La educación artística busca espacio para un sistema educativo que pueda trascender la tradicional polarización cartesiana entre el arte como campo de percepción y la ciencia

como campo de razón. Por lo tanto, se hace sugerencias educativas para tratar el arte como una realidad espiritual, siempre que sea práctico, enseñado o al menos aprendido. (Diez del Corral, 2005)

Se presenta a la orientación disciplinar como un renacimiento del espíritu ilustrado, introduciendo consigo un sistema normativo modificado, y como resultado de la reconstrucción de este planteamiento, surge en la aceptación de la educación artística, que todos los aspectos del arte están conectados uniformemente para adaptarse a una era de nueva integración de todas estas dimensiones artísticas. La historia como perspectiva de estudio de los cambios y avances en la producción artística. La estética entendida por la cultura del gusto y la sensibilidad personal en la forma que constituye uno de los ejes del arte y proyectos de ilustración afines. La crítica solo es posible si existe un contexto social y cultural centrado en los valores individuales y la opinión del individuo no explica las normas de la comunidad. En el análisis final, todas estas clasificaciones corresponden a entornos culturales que enfatizan las diferencias entre cuestiones estéticas y de relatividad. Los valores, en la orientación académica del modelo educativo, apuntan a desarrollar una autoexpresión creativa muy extraña, buscando salir del centro de la educación

El concepto de método y procedimiento surge en el mundo de la educación artística como una representación artística de la ciencia, siguiendo una orientación disciplinar basada en la experiencia. En esta tendencia de lo experiencial, hay varias características donde se exhiben los cambios principales en esta. (Pérez-Soba, 2005)

1. **La deslegitimación de la autoridad:** El proceso de institucionalización del nuevo modelo crea dos tipos de autoridad, una es la autoridad del nuevo especialista, es decir, la

disciplina de la educación artística traslada la responsabilidad de la formación en este campo del docente experto. Lo importante para nosotros es como la autoridad entendida como conocimiento de una determinada materia (formación) se convierte en la autoridad para elegir los marcos básicos que la componen y determinan la modalidad de la educación. En otras palabras, los licenciados y profesionales en el arte, pierden toda autoridad sobre la decisión de sus métodos de enseñanza de autoexpresión libre, lo que provocó, un cambio serio en las condiciones académicas educativas en las que se desarrolla la educación artística.

2. **La excelencia y perfección en la educación artística:** la promoción y el desarrollo aplicado en las escuelas del arte y sus técnicas avanzadas, son las bases de este enfoque en su contexto curricular, llevándolo al sentido más estricto de su modelo educativo. Como resultado de este enfoque, el objetivo de la educación artística surgió como un enfoque curricular basado en la excelencia en el que se están desarrollando preparativos para reconocer la distinción en las artes. Incluyendo estos dos: la elevación y extensibilidad de las grandes obras de arte, el rango de la conciencia y la experiencia humana, y las cualidades especiales de las obras de arte que brindan posibilidades para esto. La reacción a la entrada surgió porque fue vista como un enfoque elitista para profundizar la segregación social y racial.
3. **La experiencia artística:** El concepto empírico de arte (la experiencia) es uno de los fundamentos más sólidos de la educación artística de orientación académica. Si el arte es una combinación ordenada y organizada de producción, percepción, apreciación y disfrute, entonces todos estos aspectos de la estética deben estar estrechamente

relacionados con el dominio. Por tanto, los procesos y los productos son aspectos de un mismo evento, práctica artística, y en este sentido son objetos de educación.

5.7. La educación artística como un enfoque de reconstrucción social.

Los programas de arte bien expresados en torno al concepto de multiculturalismo y un enfoque integrador de la reconstrucción social son ciertamente interdisciplinarios.⁷ El arte se aprende para experimentarlo en la vida como parte integral de los contextos sociales y culturales. Por tanto, se imparte abriendo puentes de comunicación con otras asignaturas escolares, especialmente estudios sociales. Se anima a los estudiantes a participar en el desarrollo del programa, contribuir con sus experiencias personales y explorar las diferentes formas y obras de arte que se encuentran en su hogar, comunidad o vecindario.

Por lo tanto, los estudiantes son capaces de identificar problemas socioculturales actuales como:

1. No hay galerías de artistas hispanos en todo el país.
2. Ejemplos de sexismo en videoclips de música popular.
3. Detención de arte religioso de otras culturas en museos etnológicos mientras se trata el arte cristiano tradicional como arte.
4. Relaciones y virtudes multiculturales indígenas.

El multiculturalismo y la reconstrucción social requieren de una revisión fundamental del plan de estudios existente en los colegios. Las clases de arte y las demás clases en general, pueden tener

⁷ La interdisciplinariedad se refiere a la habilidad para combinar varias disciplinas, para interconectarlas y potenciar así las ventajas de cada una evitando que se desarrollen acciones de forma aislada, dispersa o fraccionada. (Grisola, 2016)

un tiempo de duración más largo debido a la implementación de este procedimiento. (Pérez-Soba, 2005)

Dándole una mirada desde la sociología⁸, el ser humano va a la escuela para socializar, pues el tipo de ser humano que requiere la sociedad, el que demanda, es un sujeto social.

Nos preparamos para poder vivir en sociedad, para aprender a convivir con el otro, con nuevas realidades, vidas, circunstancias. Para abrir los sentidos a un mundo ya existente, pero a la misma vez nuevo, que se transforma ante nuestros ojos. Pero el acontecimiento de ir a la escuela no se puede convertir en un hecho de “castración mental”, de opresión de libertad, de callar y solo escuchar. La educación debería de convertirse en un acto recíproco de recibir, pero al mismo tiempo de aportar. Una educación donde se imponga una idea de dominación y de subordinación, no debería considerarse educación.

Enseñar a comprender no consiste en desvelar los mecanismos de poder implícitos en las obras y así liberar a los individuos, sino en proporcionar amplia información sobre los léxicos ajenos, de forma que su familiaridad con ellos nos ponga en disposición de solidarizarnos con las causas justas. Conocer y comprender el léxico del otro es la vía más eficaz para identificar-nos con el otro y hacerlo de los nuestros. La educación artística es idónea, en este sentido, para desarrollar lo que *Mikel Azurmendi* define como “una identidad liviana, contingente, porosa y abierta a aceptar al otro es eficaz para la transformación en tanto que este tipo de identificación con el otro nos predispone a sentir su humillación como nuestra”. La forma en la que la educación artística puede contribuir a la reconstrucción social no se deriva de la pretensión de que el arte sea vehículo de expresión de ninguna esencialidad sobre lo humano o de que la educación artística pueda llegar a ser el medio idóneo para desentrañar los resortes de poder ocultos tras las narraciones estéticas, para *Rorty (1989)* no existe una vía de redención del otro en nombre de un principio superior. Es más bien la capacidad del arte para evocar lo contingente e imaginar nuevos léxicos lo que hace posible ampliar nuestra sensibilidad hacia las contingencias del otro y con ello ampliar el nosotros (en lugar de comprender al

⁸ La sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades/ La sociología es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad. (Anónimo, 2017)

otro) ampliando de este modo el abanico de lo que consideramos objeto de nuestra solidaridad. (Pérez-Soba, 2005)

5.8. Corrientes de la educación artística.

Existen diversas concepciones de la enseñanza del arte que han sido marcadas por distintas tendencias, para ello Fernando Hernández (Hernández, 2009) nos propone analizarlas desde la racionalidad.

- Industrial: No solo considerando las habilidades y destrezas como objeto útil, sino además el estándar del gusto que está relacionado con el arte, además de necesarios para contribuir y promover el desarrollo industrial del país.
- Histórica: reconocer y resaltar el arte como parte fundamental de la historia de la educación.
- Foránea: relevancia de la implementación del área de educación artística en los países más desarrollados.
- Moral: contribuye al cultivo de la vida espiritual y emocional de los estudiantes
- Expresiva: el arte como medio de proyección de los sentimientos y emociones de los niños y niñas
- Cognitiva: Arte como forma y área de conocimiento
- Perceptual: perspectiva visual desde la dimensión estética y hacia el entorno.
- Creativa: Desarrollo de la capacidad creativa en la escuela
- Comunicativa: Aprender a leer y generar imágenes, el concepto de ciertos aspectos de la semiótica y la importancia del lenguaje formar son los dos ejes que sustentan esta racionalidad.

- Interdisciplinaria: la educación artística si desea obtener la misma consciencia que otros temas del programa de educación, debe organizar el contenido de acuerdo con su tema de aprendizaje en las cuatro áreas de: estética, taller, historia y crítica.
- Cultural: El arte es una expresión cultural y el artista crea una expresión que actúa como mediador de cada sentido, en su tiempo y cultura. Estas tendencias incluyen repensar el papel actual del arte en el contexto cultural posmoderno y el papel de las imágenes reales y virtuales en la construcción de la expresión social.

Estas formas de racionalidad que nos expone Hernández, pretenden es fundamental, sostener y quizás justificar en el currículo de los colegios la presencia e importancia de la educación artística en él. No obstante, lleva a reflexionar y hacer evidente la preocupación del concepto en que se tiene el arte en las instituciones educativas desde sus inicios en la disciplina, ya que su puesto en las áreas del conocimiento a estado relegado a un margen limite, donde solo es decorativo, optativo y complementario, sin darle el valor de ser fundamental en los aportes al conocimiento de ser humano.

A lo largo del siglo XX, la educación artística estuvo fuertemente influenciada por ideas que simbolizaban la educación general. El predominio de las corrientes cambia con el tiempo según el clima: una sociedad dominante, una situación social o un grupo de poder social. Cuando cada hilo alcanza una posición dominante, esa dirección obtiene un valor absoluto. Las metas, métodos, aspiraciones se han convertido en la norma y su relevancia es indiscutible. Parece poco probable que un flujo en particular siempre permee a todos. A pesar de estos movimientos, que llegaron y se fueron, sus efectos continuaron mucho después de que el movimiento en sí desapareciera de la historia.

El profesor Arthur Efland, en su libro “Una historia de la educación del arte”, nos expone las principales corrientes que influenciaron a la educación artística, agrupándolas en tres grandes: La expresionista, el racionalista científica, y la reconstruccionista (Efland, 2002)

5.8.1. La corriente expresionista.

En este movimiento que propugna la libre expresión del artista. Esta corriente se ha convertido en una pedagogía que expande la expresión personal. En el siglo XX, la idea de niños y niñas como artistas se asoció estrechamente con la lucha del artista por alcanzar la libertad, la expresión. Allí, las niñas y los niños son vistos como indicadores activos del proceso de aprendizaje y construcción. Son autodidactas. El enfoque principal es expresarse creativamente. Es necesario crear una forma de expresión de concepto de colectivo de humanidad. El siglo XX quiere ver a los niños y niñas artistas responsables que expresen tales verdades universales a través de un signo unificado del inconsciente colectivo: paz y progreso de la civilización.

Podemos destacar de esta corriente que la expresión y la creatividad son medios esenciales para el desarrollo de la personalidad; la autoexpresión creativa; aprendizaje individualista y personal; el sujeto creador, ósea el niño o niña, es el centro y punto de partida del aprendizaje pedagógico; el arte es expresión y no objeto de conocimiento; el arte del adulto no tiene cabida en la enseñanza de los niños, ya que esto puede generar un impacto negativo en ellos, en cuanto a su desarrollo creativo; la evaluación en esta corriente es cualitativa ya que la objetividad de los resultados de los niños es basada en la despersonalización y cobra gran importancia la auto-evaluación, la cual es basada en la autonomía del niño y la niña.

Basado en la organización del conocimiento por temas o actividades. Esta modalidad sigue la tradición de Dewey y se basa en los siguientes supuestos: la escuela debe ayudar y guiar a los estudiantes a escoger las partes más satisfactorias e interesantes de la realidad como contenido de su actividad escolar, la tarea del profesorado no debe ser presentar resultados de investigaciones sino introducir al alumnado en procesos de investigación. Esta forma de organizar es la base de la “escuela activa” defensora del aprendizaje por descubrimiento, pero ha tenido críticas por sus malos resultados, ya que es un enfoque muy complicado de organizar y de poner en práctica. Requiere mucha flexibilidad curricular, un centro con recursos disponibles en todo momento.

Mucha capacidad de adaptación por parte del profesorado. El profesorado se convierte en un mero catalizador del aprendizaje. (Pérez-Soba, 2005)

5.8.2. El racionalismo científico.

Más allá del concepto netamente de la ciencia, en esta corriente se recogen las ideologías que se favorecen en ella, pasando por las ideas sociales de Darwin, la psicología conductista y la objetividad de los filósofos positivistas en sus planteamientos. Está basada en un modelo de aprendizaje de la estructura cognitiva influenciado por psicólogos del desarrollo como Piaget, Bruner y Feldman en el campo de la psicología cognitiva.

El racionalismo científico actual reúne varios conceptos de educación artística en forma de reconstrucción disciplinaria.

- Se busca un modelo para la supervivencia de la educación artística en la escuela, donde el conocimiento pueda tener la habilidad de demostrar su aporte, aplicación y utilidad en la sociedad. La concepción del conocimiento cambia, en cuestión de que el maestro se sobrepone a la experiencia y búsqueda del alumno, pues el docente ya tiene el saber y no se valen de las intuiciones, supuestos o descubrimientos del alumno; la educación aquí es en cierta forma de control social, conservador, desconfiando en que la libertad intelectual del estudiante no realice aportes valiosos para la construcción social.
- La educación del arte se lleva por el camino de la disciplina, trabajando en el pensamiento, entendimiento y expresión. Aun así, no se pierde el objetivo vocacional: *contemplar el arte, incluso desde su dimensión emocional, como una forma de conocimiento, es decir de reivindicar el valor cognitivo y no sólo emotivo del arte.* Buscando de esta manera un lugar importante en el sistema educativo, para demostrar

- que no debe existir una polaridad entre la sensibilidad y la razón, para así lograr entender que el arte es un proceso mental como práctico, el cual se puede enseñar como las demás áreas, o por lo menos aprendido por los estudiantes.
- Debido al surgimiento de la corriente expresiva, se empieza a perder la autoridad en los licenciados y expertos en el arte, debido a la dificultad del establecimiento de estándares y límites tanto del arte como de la subjetividad puramente estética. La necesidad de igualdad con la ciencia pone a un grupo de "expertos" a cargo del futuro de la educación artística.
 - *Se pone el énfasis en los resultados: "El énfasis puesto en los resultados ha hecho que los educadores artísticos se den cuenta de que pueden agudizar su capacidad para definir y evaluar los objetivos esperados de la enseñanza". (Pérez-Soba, 2005)*

5.8.3. La corriente reconstruccionista.

La educación artística ha estado permeada y directamente influenciada por los fenómenos sociales que la rodean. Hablar del arte y sus manifestaciones, sin relacionarla con el contexto social de la época o inclusive, del pasado, es simplemente trivializar la capacidad que tiene el arte de ejercer procesos de transformación en las comunidades.

La corriente reconstruccionista, se muestra entonces como una reivindicación de la educación artística y su poder coercitivo para promover corrientes de pensamiento enfocados en el bienestar y desarrollo social de los humanos. Podría decirse en cierta forma, que el arte en sí, siempre ha sido una manifestación o un reflejo del espectro social, solo que, en algunas épocas anteriores al Renacimiento, por ejemplo, era dominado por las corrientes ideológicas y religiosas del momento.

En este caso, la Iglesia Católica tomaba el báculo, y el arte, era uno de los tantos caminos de evangelización. Por ende, aunque parezca oscurantista y anacrónico, desde ese entonces el arte reforzaba los conceptos y las ideologías sociales, y aunque hacía referencia a la divinidad y la perfección estética, influenciaba las conductas de las comunidades y sus creencias sobre lo divino, el infierno y los mensajes bíblicos.

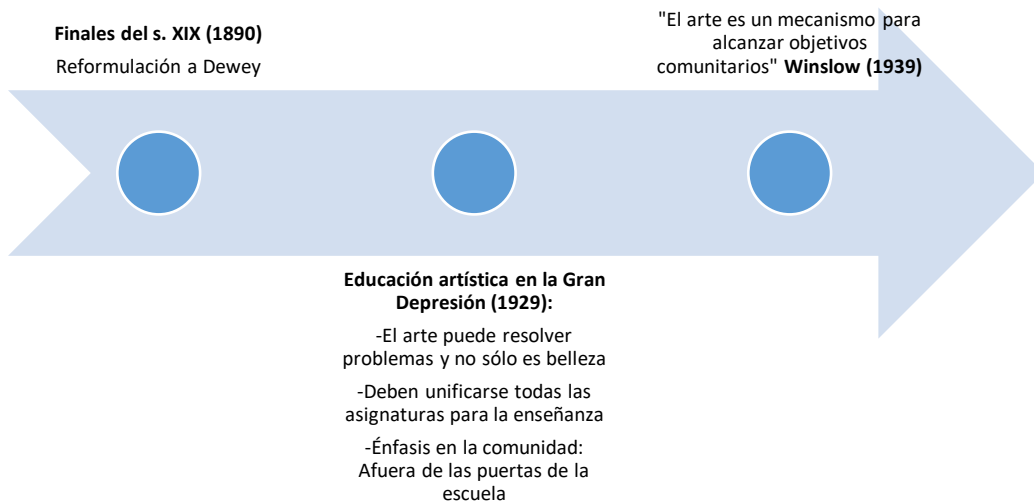
Y no solo las artes visuales. Desde lo escénico y literario; el helenismo, por ejemplo, también se valía del arte para contar las hazañas de sus grandes héroes, la tragedia y la comedia en la narrativa y la escena, para reforzar roles dentro la sociedad y lo que, para esa época, era lo aceptado. La tragedia como culto a Dionisio⁹, era una transformación social de la época y manifestación del ideario cultural.

Todo este contexto histórico es para enfatizar en cómo el reconstruccionismo, si bien, vio nacer sus inicios desde el punto de vista cronológico a finales del s.XIX con la reformulación a Dewey; desde su esencia que propone a la educación artística como eje de transformación social, ha estado implícito a través de la historia, pero sin estructura filosófica y metodológica definida. Porque finalmente, busca reconstruir la disciplinariedad y el dogmatismo. *“El pensamiento reconstruccionista deriva de la concepción deweyana de la experiencia como aquello que hace posible la reconstrucción del conocimiento y en último término, las propias instituciones sociales.”* (Diez del Corral, 2005) , Es la experiencia y el relacionamiento con la sociedad, definiendo los procesos de aprendizaje humano y desarrollo colectivo de una comunidad.

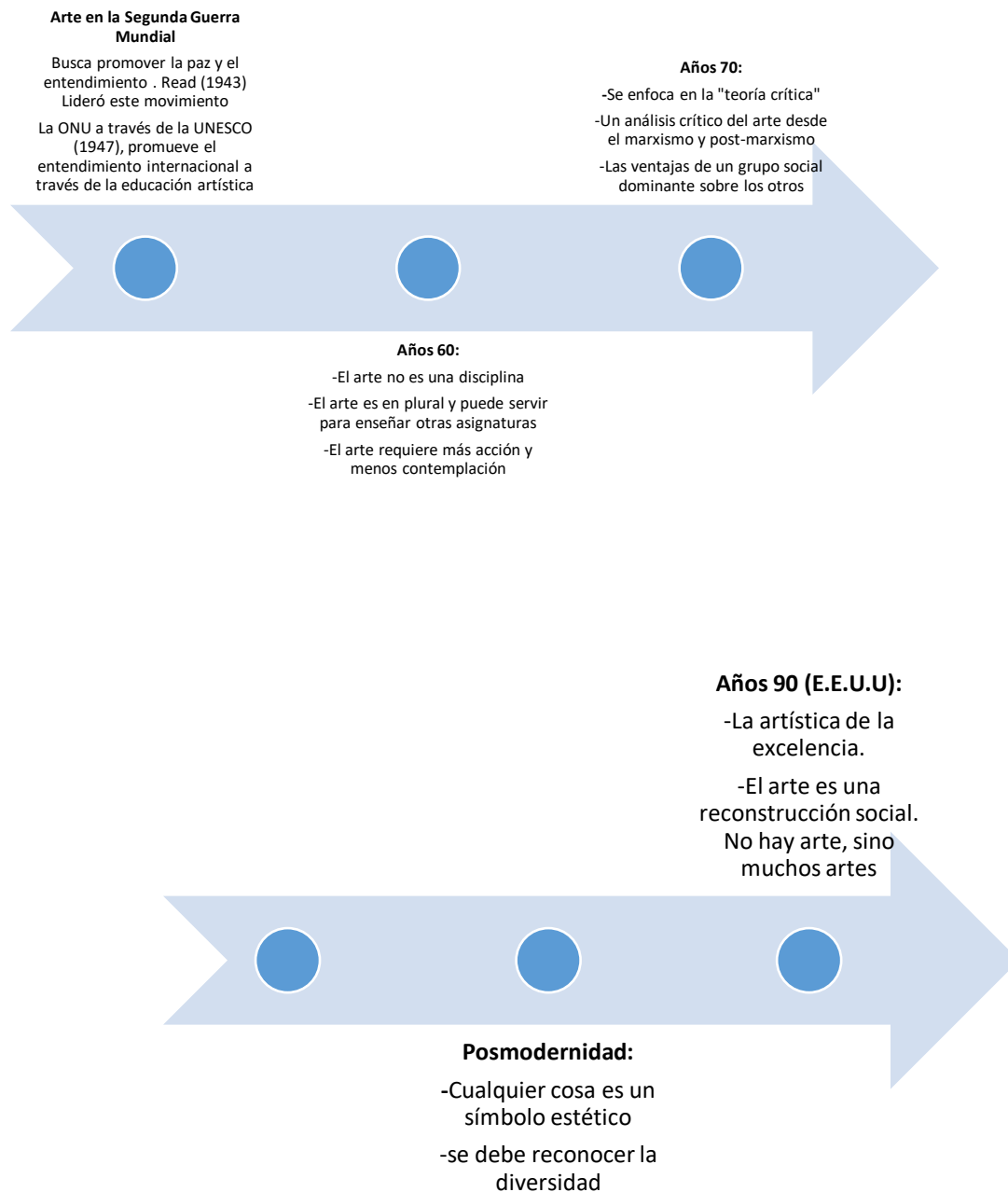
⁹ Las representaciones trágicas formaban parte del culto a **Dioniso** y por eso es por lo que, en Atenas, las tragedias se representaban siempre en el teatro de Dioniso que se encuentra al pie de la acrópolis. (...) Los **autores dramáticos** sólo podían representar sus obras en las fiestas en que estaban previstas tales representaciones. Estas **fiestas** eran las Leneas, las Dionisias rurales y las Grandes Dionisias. (GrecoTour, n.d)

Podría esbozarse la línea de tiempo del pensamiento reconstruccionista en este orden y por medio de los siguientes insights que describen la formación de la corriente de pensamiento, enfocada en su contexto histórico correspondiente:

Ilustración 2. *Línea de tiempo del pensamiento reconstruccionista.*

Fuente : Elaboración Propia. Fuente: (Pérez-Soba, 2005)

Como se evidencia en la línea de tiempo anterior, la corriente reconstruccionista define como objetivo primordial no el conocimiento, sino la transformación de la realidad social, usando la

sensibilidad y las habilidades humanas desde la empatía, para promover el bienestar en el marco de un mundo con diversidad cultural, de pensamiento y de manifestaciones y experiencias variadas, pero adecuándolo a su contexto histórico correspondiente.

La educación artística desde el reconstruccionismo en la etapa post-guerra, que buscaba fomentar la paz y la armonía entre los pueblos, por medio del cooperativismo internacional, donde “(...) se adoptaron una serie de resoluciones para poner en marcha un estudio sobre la posibilidad de promocionar el entendimiento internacional a través de la educación artística.” (Diez del Corral, 2005); no puede compararse al planteamiento que se presentó en los 60’s y 70’s, permeado por las corrientes anarquistas, el marxismo y las influencias de pensamiento liberal. Y así sucesivamente, a pesar de las variaciones y enfoques, el reconstruccionismo lo único que busca es que la educación artística adquiriera un papel protagónico en las relaciones sociales.

En el contexto colombiano, la educación artística desde la escolaridad, no se presenta como el mecanismo orientador y con un enfoque de construcción social, sino como un complemento a la malla curricular de los colegios, y aunque pareciera a grandes rasgos, que es un escape para la rutina de los estudiantes debido a la aparente complejidad de las otras asignaturas, especialmente las ciencias, en muchos centros de estudio lamentablemente, hace parte del pensamiento lineal, que destruye la diversidad del pensamiento y que deroga precisamente, la propuesta metodológica del reconstruccionismo.

Cabe destacar iniciativas culturales desde la Academia, especialmente desde la universidad pública, promoviendo el arte como mecanismo de protesta, de manifestación de pensamiento e inclusive como expresión que va en contra del status- quo establecido, sin embargo, desde las aulas no se le da la fuerza necesaria para que vaya más allá de la acción o el performance. La educación

artística, como lo planteaba la corriente reconstruccionista de los sesenta: el arte no es una simple contemplación, es más acción. Y la acción colectiva que transforme realmente, debe impulsarse desde la experiencia en las aulas, donde los estudiantes no sean individuos pasivos, sino que participativamente, en el proyecto transformador colectivo, dichos individuos modifiquen sus condiciones de vida de forma inteligente.

Bajo este planteamiento, el reto del arte y su poca aceptación en el campo laboral (que es una de las preocupaciones de la juventud colombiana), no sólo radica en el neoliberalismo o el sistema económico-político, sino en el planteamiento de la enseñanza de las artes desde los primeros años de escolaridad en la Academia, donde grandes propuestas culturales, pasan al olvido no sólo por temas de poca promoción o financiación, sino por el poco compromiso de los educadores para promoverlas como iniciativas que involucren la transformación del entorno. Y aunque, grandes avances se han logrado en la contemporaneidad, como el caso de los parques biblioteca de Medellín, la Comuna 13 y su transformación social a través de la cultura, o los colectivos teatrales y escuelas comunitarias de artes para la primera infancia; el país tiene aún muchos retos y una deuda histórica con la reivindicación de la enseñanza de las artes, como herramienta para buscar cambios drásticos en las realidades colombianas.

6. Metodología

Este proyecto está centrado en la investigación cualitativa, y un estudio de caso soportado desde el método fenomenológico, planteado en primera instancia por Edmund Husserl;¹⁰ que básicamente es utilizada para estudiar algún fenómeno basado en el punto de vista de los participantes. Es pertinente precisar, que la fenomenología se centra en las experiencias humanas de acuerdo a como lo describen los participantes en el experimento o en el estudio. (Creswell, 2003, p.15). por lo que es más fácil estudiar el fenómeno desde varios enfoques y en todo tipo de emociones, razonamientos, experiencias o percepciones.

El método fenomenológico ha realizado importantes aportaciones a la corriente cualitativa en la investigación educativa, en este sentido Arnal, Del Rincón y La Torre (1992: 195) las concretan en:

- a) La primacía que otorga a la experiencia subjetiva inmediata como base para el conocimiento;
- b) el estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, teniendo en cuenta su marco referencial; y
- c) su interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan el mundo social que construyen en interacción.

¹⁰ Edmund Husserl (1859-1938) constituye una de las figuras más destacadas de la filosofía occidental del siglo XX. Fundador de la corriente filosófica conocida como fenomenología consideraba a ésta como una «nueva ciencia fundamental», una ciencia de un nuevo tipo y de una extensión infinita, estricta y de carácter fundante cuya tarea es el estudio del «reino de la conciencia pura y de sus fenómenos, pero no según su ser fáctico, sino según sus posibilidades y leyes ideales». Tomado de: (Sesmero, 2011)

A continuación, se desplegará la descripción de cada una de las herramientas utilizadas para la recolección, sistematización y formulación de los datos que ha sido necesarios para el avance y estructuración del presente trabajo. La ubicación de ellas y su explicación de cuenta del proceso lineal que se ha implementado durante el ejercicio de búsqueda y respuesta de los planteamientos constituidos aquí presentes; dando a entender que, se pasa de lo macro (encuesta), a lo micro (entrevistas) y finalizando con lo particular (estudio de caso).

6.1. Encuesta

La encuesta es una herramienta metodológica de gran importancia en este proyecto, dado que primero se quiere estudiar el fenómeno desde la generalidad de la mayoría y comprender así, la situación de la educación artística en términos masivos para un grupo poblacional en específico, que están dispersos en distintos territorios del país y poder tener respuestas no sesgadas de jóvenes por fuera de la institución educativa con la cual se va a realizar el estudio de caso. Por ende, el mejor mecanismo para cumplir este objetivo es el instrumento de la encuesta¹¹, dado que, por su naturaleza, no se usa solo en ciencias sociales, sino en diversos campos de estudio.

Esta capacidad de múltiple aplicación y su gran alcance, hace de la encuesta una técnica de gran utilidad en cualquier tipo de investigación que exija o requiera el flujo informativo de un amplio sector de la población. o sea, que las encuestas dependen del contacto directo que se tiene con todas aquellas personas, o con una muestra de ellas, cuyas características, conductas o actitudes son significativas para una investigación específica. (Cerde, 1995)

Para el análisis de sus resultados, se utilizaron en su mayoría métodos cuantitativos por medio de estadística descriptiva, ya que el objetivo principal de la encuesta era hacer una descripción general de la población y su percepción y experiencia escolar con la educación artística, para que este fuera

¹¹ recolección sistemática de datos en una población o en una muestra de la población, mediante el uso de entrevistas personales y otros instrumentos para obtener datos. Habitualmente a este tipo de estudio se le denomina así, cuando se ocupa de grupos de personas, numerosas y dispersas. (Cerde, 1995)

el punto de partida para detallar la fenomenología con los estudiantes de la institución educativa y comparar las experiencias con la situación general hallada en la encuesta, y así tener un estudio de caso mucho más robusto, alimentado por diversos mecanismos de recolección de información.

6.2. Entrevista

Posteriormente, para ir acotando la información encontrada se utiliza la herramienta de la entrevista, pero enfocada a grupos de interés como lo son docentes y estudiantes de la institución educativa Fernando Vélez, que es el centro de estudios al cual pertenece la persona que realiza la presente investigación.

Se utiliza la entrevista ya que por medio de esta se obtiene mejor información cuando no puede realizarse observación directa, por motivos de la restricción de la pandemia, la entrevista es el mecanismo más acertado para recolectar la información con los grupos de interés.

La entrevista tiene un propósito muy definido, tiene un proceso generalmente de pregunta y respuesta, basado en una conversación en torno a la temática específica (Cerdeña, 1995)., que en este caso es la experiencia de los estudiantes seleccionados y el docente de la institución Educativa de estudio.

A su vez, el tipo de entrevista es una entrevista *semi-estructurada*¹² o *etnográfica*, ya que, si bien se tenían las preguntas pre formuladas y estructuradas con anterioridad para dar inicio y coherencia a la conversación con los entrevistados, durante el ejercicio, también fueron válidos

¹² Otra manera de denominar a la entrevista semiestructurada es: entrevista etnográfica. Se puede definir como una "conversación amistosa" entre informante y entrevistador, convirtiéndose este último en un oidor, alguien que escucha con atención, no impone ni interpretaciones ni respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los temas que a él le interesan. Su propósito es realizar un trabajo de campo para comprender la vida social y cultural de diversos grupos, a través de interpretaciones subjetivas para explicar la conducta del grupo. (Díaz Bravo, Torruco, Martínez, & Varela, 2013)

otros cuestionamientos y debates que fueron surgiendo a través del diálogo entre los entrevistados y el investigador; además que, dado el nivel de afinidad del investigador con el grupo entrevistado, la conversación tornó en un tono amistoso que facilitó la convergencia de experiencias.

Finalmente, con los fundamentos teóricos y los hallazgos de los ejercicios de trabajo de campo (encuesta y entrevista), se procede a realizar un estudio de caso que contemple las vivencias personales del autor de esta investigación y finalmente se pueda cumplir con el objetivo de resaltar la educación artística y su relación con el desarrollo de los individuos.

6.3. Estudio de caso

Es una modalidad investigativa que hace referencia a, según la psicología, a la recolección de datos para referir las conductas y prácticas de un individuo y sus antecedentes. Por tanto, como metodología, el estudio de caso examina las apreciaciones de los individuos y sus relaciones para sacar conclusiones e interpretar los casos estudiados utilizando muchas veces un marco de referencia teórico inicial. (Cerda, 1995)

Para el caso particular de esta investigación, la modalidad de estudio de caso está muy presente en el estudio fenomenológico desde que se realizan los instrumentos de recolección de información como encuestas y entrevistas, hasta que se interpretan y concluye acerca de estos resultados.

Por ejemplo, para las entrevistas se tomaron unos grupos de interés como indica (Cerda, 1995):

Se parte del supuesto de que ya se conocen globalmente las características más significativas del grupo de donde se ha seleccionado el caso o los casos, de ahí que se hace más fácil la selección de estos. Los criterios para interpretar los resultados pueden ser descriptivos, predictivos o explicativos según los objetivos que se plante en el estudio.

El especialista en estudios de casos, el norteamericano Robert K. Yin, sugiere que deben tener al menos estos componentes:

- Preguntas de estudio, que son las utilizadas en la encuesta y la entrevista
- Especificaciones, que se abordan en el enfoque de las entrevistas individuales y sugieren las características mínimas que deben cumplir las personas que fueron entrevistadas
- Unidades de análisis
- La lógica que une los datos con las especificaciones
- Los argumentos críticos para lograr interpretar los resultados obtenidos,

Este diseño de investigación sencillo sugerido por Robert K. Yin se aproxima a lo que podría ser un esquema tradicional de investigación, pero de diferencian en que éste incluye y hace énfasis en unos puntos que son de suma relevancia en el estudio de casos; llevando de esta manera a hacer del estudio de caso, una investigación más cercana y enriquecedora para lograr los objetivos propuestos, aunque esto no lo salve de enfrentar los mismos problema que tienen todas las modalidades investigativas de corte cualitativo. (Cerda, 1995)

Está claro que en esencia la fenomenología niega los métodos estadísticos. Dice (Cerda, 1995):

Los casos no pueden estar sujetos a generalizaciones estadísticas, ya que esta modalidad se aparta de los parámetros cuantitativos que dominan en las investigaciones convencionales, pero el estudio de casos no puede prescindir completamente de los procedimientos cuantitativos, por lo menos en su etapa preliminar. Para desarrollar proposiciones o leyes generales a partir de un caso único o un grupo de casos, los cuales sirven de base para construir teoría o generalizar, se requiere el apoyo de todos los medios y recursos que se puedan utilizar.

6.4. Conjugación temática y resultados de la investigación.

6.4.1 Fases de la fenomenología y su uso en esta investigación

Siguiendo las aportaciones de Spiegelberg (1975) el método fenomenológico se desarrolla en seis distintas fases, que, a la vez, son el punto de partida o esquema para desarrollar la metodología del presente estudio de caso. A continuación, se presentan las fases y la manera en que son posiblemente abordadas en la investigación:

Tabla 1. Descripción de las fases de la fenomenología. Elaboración propia.

Fase	Breve descripción	¿Cómo serán abordadas?
1. Descripción del fenómeno	La fase de descripción supone partir de la experiencia concreta y describirla de la manera más libre y rica posible	
2. Búsqueda de múltiples perspectivas	Al reflexionar sobre los acontecimientos, situaciones o fenómenos, se pueden obtener distintas visiones: la del investigador, la de los participantes, la de agentes externos. Se trata de obtener toda la información posible	Por medio de la encuesta y las entrevistas

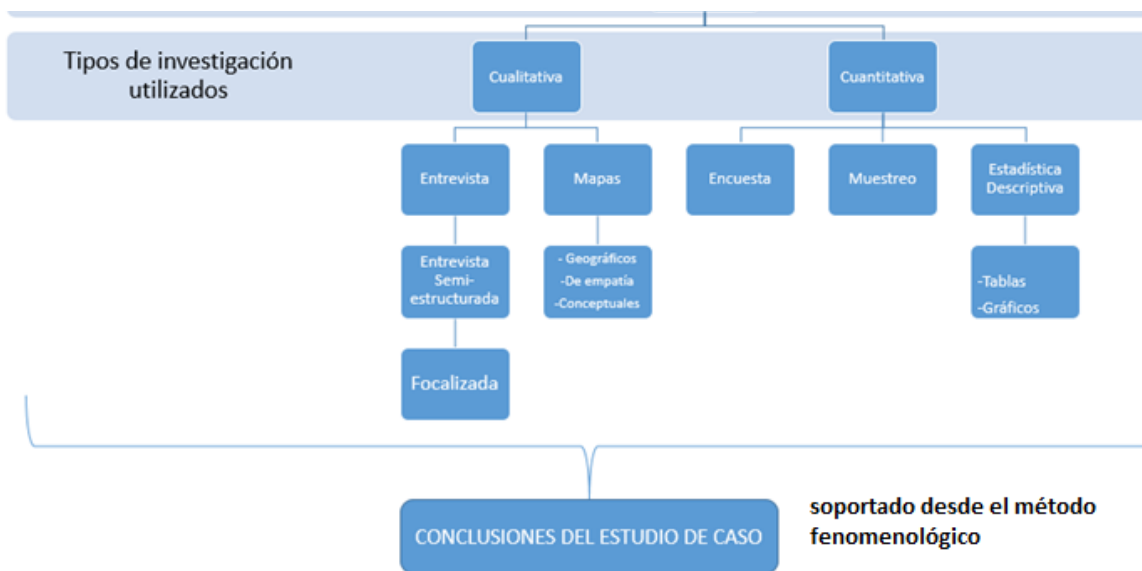
Fase	Breve descripción	¿Cómo serán abordadas?
	desde diferentes perspectivas y fuentes, incluso cuando son contradictorias.	
3. Búsqueda de la esencia y la estructura	El investigador intenta captar las estructuras del hecho, actividad o fenómeno objeto de estudio, y las relaciones entre las estructuras y dentro de las mismas. Es el momento de encajar las piezas del puzzle, establecer categorías y las relaciones existentes entre ellas.	El investigador de este estudio de caso busca la forma de relacionar conceptos basados en los hallazgos, la investigación y la recopilación de experiencias con las herramientas utilizadas.
4. Constitución de la significación	El investigador profundiza más en el examen de la estructura, centrándose en	Aquí inicia la subjetividad de la experiencia y se comienza a construir el

Fase	Breve descripción	¿Cómo serán abordadas?
	cómo se forma la estructura de un fenómeno determinado en una consciencia.	relato o el cuerpo del estudio de caso, basado plenamente en la experiencia personal del investigador en la institución educativa, y su
5. Suspensión del enjuiciamiento	Se eliminan los juicios de valor o concepciones y el investigador se va familiarizando con el objeto de estudio	percepción sobre la educación artística.
6. Interpretación del fenómeno,	Se trata de sacar a la luz los significados ocultos, tratar de extraer de la reflexión una significación que profundice por debajo de los significados superficiales y obvios presentados por la	Basado en la experiencia personal del investigador y los hallazgos del proceso investigativo, se llega a conclusiones sobre la educación artística y algunas apreciaciones o aportes para intentar

Fase	Breve descripción	¿Cómo serán abordadas?
	información acumulada a lo largo del proceso.	mejorar los principales problemas hallados.

La metodología y herramientas utilizadas para responder al objetivo del presente trabajo de grado, se resumen a continuación:

Ilustración 3. Metodología y herramientas utilizadas en este trabajo.

Fuente: Elaboración propia

El esquema anterior, es el resumen metodológico utilizado en esta investigación, partiendo de la percepción general de la problemática planteada en estudiantes de distintas edades y locaciones geográficas del país, por medio del instrumento de la encuesta; hasta lo específico, analizado en

entrevistas con grupos de interés determinados y finalmente tener un estudio de caso con conclusiones basadas en la fenomenología.

No obstante, la metodología utilizada en el presente estudio de caso toma elementos de la fenomenología, principalmente para el desarrollo del proceso inductivo y así poder sacar conclusiones relevantes que den fuerza argumentativa a la investigación y la estructure de mejor manera, valiéndose así de diversas herramientas que convergen entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Afirma (Cerde, 1995):

Aunque durante estos últimos años el estudio de casos se ha asociado con la investigación cualitativa, no hay duda de que en su desarrollo y procedimientos utiliza indiferentemente información tanto cuantitativa como cualitativa, ya sea en actividades exploratorias, descriptivas o explicativas. También, aunque hace énfasis en el trabajo empírico, los casos estudiados exigen un marco de referencia teórica para analizar e interpretar los datos recolectados de los casos estudiados.

7. Encuesta realizada

7.1. Análisis descriptivo.

El siguiente apartado, busca indagar con más profundidad la situación de la educación artística dentro de los centros educativos de secundaria y media; esto, con el fin de hacer una recolección de información utilizando el recurso de la encuesta y tomando datos que puedan dar una proyección o dibujar el panorama que existe en las personas que se graduaron de sus colegios, respecto a la visión que tuvieron de las artes y cómo influyó dicha educación en su actuar como seres sociales hasta la actualidad.

A continuación, se muestra una tabla metodológica que resume la encuesta y su mecanismo de recolección

Tabla 2. *Tabla metodológica de la encuesta realizada. Elaboración Propia.*

Tipo de herramienta	Encuesta
Mecanismo de recolección	Virtual
No. De preguntas	15
Población encuestada	Hombres y mujeres, graduados de sus colegios a partir de 2010 en adelante y que se hayan graduado en Colombia
Medio de difusión	Enlace virtual de Google Forms

	https://forms.gle/NdHZpzLsKn1xrrJi7
Tamaño de muestra mínimo	68
Respuestas obtenidas	98
Fecha de realización	Marzo 10/2021
Límite geográfico	Colombia

El tamaño de muestra mínimo se obtuvo utilizando la fórmula para mínimos muestrales cuando la población es finita, mostrada a continuación.

Ecuación 1.

Cálculo del tamaño muestral para poblaciones finitas. Fuente: Unidad de emprendimiento virtual, n.d.

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q \cdot N}{NE^2 + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Z=Nivel de confianza
 N=Población-Censo
 p= Probabilidad a favor
 q= Probabilidad en contra
 e= error de estimación
 n= Tamaño de la muestra

En este caso, la Población/Universo que se utiliza es aproximadamente 400.000 estudiantes, que es el promedio de estudiantes matriculados al año en los grados 11 en Colombia, tomando los datos

entre 2010 y 2020 (Ministerio de Educación Nacional, 2021) Para facilitar el cálculo, se hace por medio de una herramienta disponible en línea, así:

Ilustración 4. Datos para calcular el tamaño de la muestra a encuestar.

Fuente: Netquest, 2021

Esto se realiza con fines de darle rigor a la encuesta, entendiéndola no solo como un mecanismo para recolectar información, sino también como punto de partida investigativo para el estudio de caso donde los resultados obtenidos no sean una suposición, sino una realidad verídica desde los datos, respecto a la enseñanza de las artes en los colegios.

Con la aplicación técnica de esta fórmula, se obtuvo que el mínimo de personas a encuestar es **68 personas; y finalmente**, se encuestaron 99 personas para darle mayor exactitud a los hallazgos.

7.2. Análisis de resultados.

Geográficamente, las respuestas obtenidas se distribuyeron así:

Ilustración 5. Distribución geográfica de los resultados obtenidos de la encuesta.

Fuente: Elaboración propia

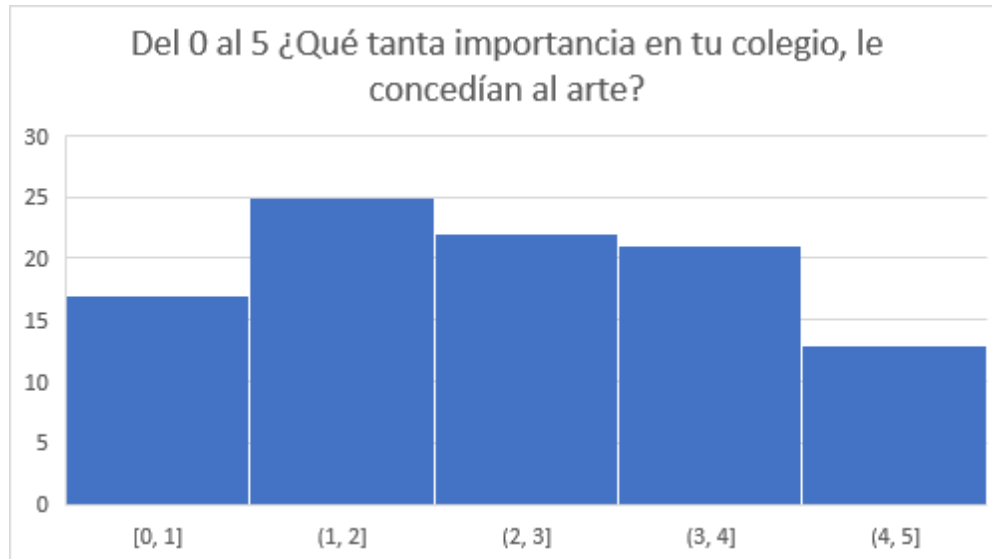
Obtenemos como resultado que, 84 de las respuestas fueron en el departamento de Antioquia y en este orden: Bello, Medellín, Copacabana, Itagüí, Sabaneta, Envigado, Marinilla, Rionegro, Hispania, Donmatías, Támesis. Es decir, una buena distribución en distintas subregiones del departamento.

7.3. La educación artística en los colegios.

Dentro del análisis de resultados, también es importante resaltar la contribución de la educación artística, a los procesos personales de vida de los individuos y su desarrollo social. El problema inicial radica en que en los colegios la educación artística tiene una importancia de niveles bajo – medio/bajo. Adicionalmente, es evidente el rezago que tiene el gasto público enfocado en la educación primaria, básica y media. Ya que, para el 2021, el MEN* contempla en su presupuesto de proyectos de inversión, tan solo el 5% para el rubro de financiación llamado “Fortalecimiento de las condiciones para el logro de trayectorias educativas en la educación inicial preescolar, básica y media nacional” (Ministerio de Educación Nacional, 2021); mientras que para el fomentar el acceso a la educación superior, otorga un 61,4% de presupuesto para proyectos, indicando que la prioridad no son los colegios, y por ende, la educación artística se ve afectada por este enfoque de inversión en proyectos educativos.

* Ministerio de Educación Nacional

Gráfico 1. Nivel de importancia que le conceden al arte en los colegios. (Escala del 0 al 5).

Fuente: Elaboración propia

De hecho, el promedio de importancia reportado es de 2.83, en una escala del 0 al 5. Y a su vez, dicho promedio al parecer no depende del tipo de colegio del que egresaron los encuestados (Público o privado).

Tabla 3. *Promedio de importancia concedida al arte en los encuestados.*

Tipo de Colegio	Promedio de Importancia de la educación artística en el colegio (Escala de 0 a 5)
Privado	2. 85
Público	2.83
PROMEDIO TOTAL	2.84

Fuente: Elaboración propia

Estos datos anteriores contrastan con el hecho de que una institución de carácter privado, no necesariamente implica una valoración mayor de la educación artística. De hecho, no existe ningún tipo de correlación entre las variables “Tipo de colegio” y “Nivel de importancia de la educación artística”; lo que refuerza el hecho de que la educación artística debe existir dentro de los proyectos institucionales de cada colegio y como parte integral del proceso de formación, y no está influenciada tanto por el nivel de recursos de la institución. Es más, el enfoque pedagógico de cada colegio en particular.

Una de las grandes premisas es que, en términos generales, la educación artística en Colombia no tiene la suficiente importancia por parte de las directivas. Es un hecho que en la gran mayoría de

colegios del Estado se le concede un espacio reducido a lo artístico. De esta manera, la enseñanza de la apreciación del arte no entra a ser considerada como una prioridad. Además, dentro de los datos recolectados, la probabilidad de que el egresado sea de colegio público es muy alta*, de un 73.6%; y a pesar de ello, el valor de importancia promedio que se le concedía a la educación artística en su colegio, es de un valor bajo y casi que similar al de colegios privados.

Tabla 4. Probabilidad de egresados según el tipo de colegio.

Probabilidad de que el egresado sea de colegio PÚBLICO	73.6 %
Probabilidad de que el egresado sea de colegio PRIVADO	26.4%

Fuente: Elaboración propia

Y continuando con esas probabilidades, la probabilidad de que un egresado responda que en su colegio le daban una importancia muy alta (de 5) a la educación artística en su colegio, es tan solo del 8.4%. Es más probable que indique valores entre 2 y 3, donde se obtuvo la mayoría de

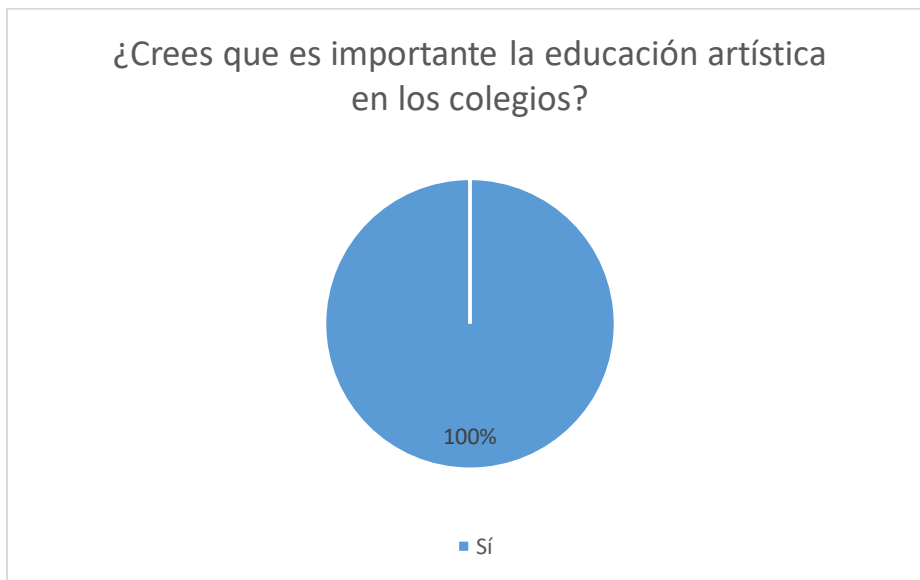
* La respectiva probabilidad fue calculada utilizando métodos de estadística descriptiva y suponiendo que los datos se distribuyen Normal, como casi todos los fenómenos en la vida cotidiana.

respuestas, pudiendo indicar una posible “indiferencia” a la educación artística. Pues, aunque no se le quita importancia, no es la suficiente respecto a otras asignaturas.

Y esa baja importancia concebida en el ámbito educativo y directivo para las artes dentro de los colegios, puede tener una influencia directa en las contribuciones que hace la educación artística para los seres sociales. En una educación heterogénea e integral, los ingenieros, abogados, médicos y otras ciencias consideradas aisladas de las artes, también deberían influir de alguna u otra manera en el desarrollo de las habilidades de estos profesionales. Según los resultados obtenidos en el análisis de campo, para los encuestados el arte se valora poco en los colegios (Ver gráfica 1), evidenciándose esto en que para el nivel de importancia que se le otorga, la mayoría de datos (el 48% de los encuestados) se distribuyen entre los niveles bajo y medio bajo (O sea entre 1-3, en una escala de 5). Sin embargo, la encuesta también arroja que, a pesar de ello, para las personas si es importante la enseñanza de la educación artística en los colegios, con un nivel de respuesta afirmativo del 100%. (Gráfica 2).

Esto puede verse explicado desde los mismos modelos pedagógicos implementados dentro de las instituciones, ya que en la mayoría no consideran dentro de su plan educativo institucional que las artes contribuyan a la mejora de los índices de calidad educativa y, además, que el arte no es una rama de estudio monetizable o que contribuya con gran impacto a la economía nacional; como si puede ser el caso de las ciencias exactas y las humanidades que lideran la importancia de la pirámide jerárquica. (RTVE, n.d)

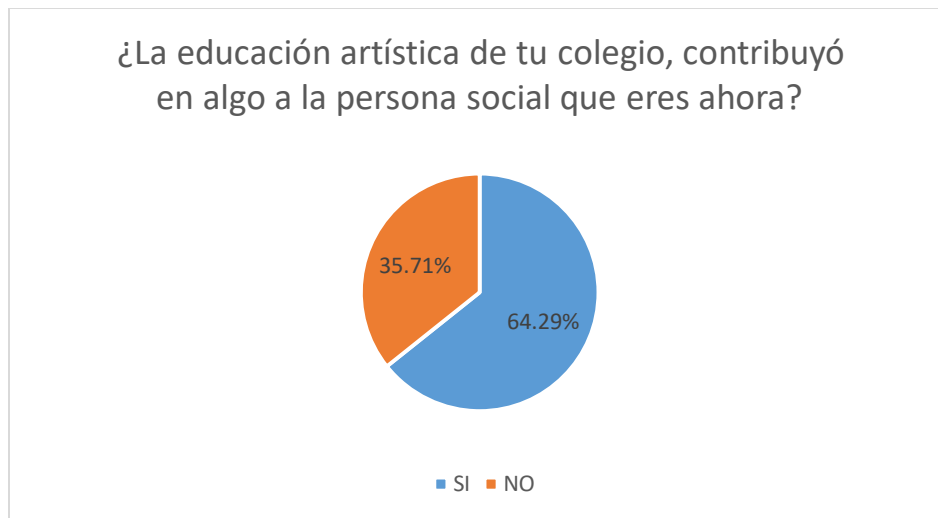
Gráfico 2. Respuesta de encuestados a la pregunta *¿Crees que es importante la educación artística en los colegios*

Fuente : Elaboración propia

Cuando a los encuestados se les preguntó “*¿La educación artística de tu colegio, contribuyó en algo a la persona social que eres ahora?*” el 64. 29% responde afirmativamente. Y a pesar de que es un número significativo, en comparación a las demás preguntas, fue el que menor respuesta afirmativa obtuvo, lo que puede ser un punto de alerta: La gente considera que la educación artística no influye en sus decisiones profesionales y/o personales, a pesar de que las generaciones actuales si consideran que su enseñanza sea importante.

Gráfico 3. *Contribución de la educación artística al ser social actual.*

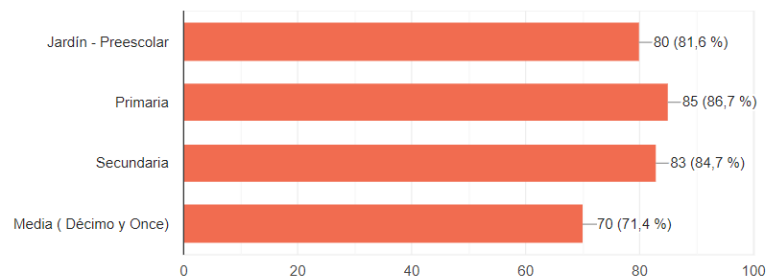
Fuente: Elaboración propia

Por tanto, el verdadero desafío podría ser institucional. Desde el Ministerio de Educación y los planes directivos de las instituciones educativas, se debe tener un enfoque holístico de la enseñanza de las artes en los colegios, y no como materias de “relleno” o simple “tubo de escape” de las asignaturas como ciencias exactas y humanidades. Debe proponerse una integralidad, que inclusive, muestre a la educación artística como *medio de expresión*, y que podría ser útil para explicar conceptos matemáticos, históricos o científicos.

Gráfico 4. *Etapa de escolaridad en que es más importante la enseñanza de las artes.*

¿En qué etapa(s) de escolaridad, crees que es fundamental la enseñanza y aplicación de la educación artística? Puedes responder varias

98 respuestas

Fuente: Elaboración propia

Los resultados también arrojaron, cierta homogeneidad en las respuestas referentes a la pregunta de *¿En qué etapa(s) de escolaridad, crees que es fundamental la enseñanza y aplicación de la educación artística? Puedes responder varias*, en los que la mayoría de datos coincidieron en que todas las etapas escolares son fundamentales para la recepción de enseñanza artística, pero con una particular disminución en la educación Media (Décimo y Once), pudiendo dar a entender que la gente quiere educación artística desde los primeros años de la infancia, para que esta se impregne desde el desarrollo inicial del individuo y no sólo cuando ya van a tomar decisión de vocación profesional en sus últimos años escolares.

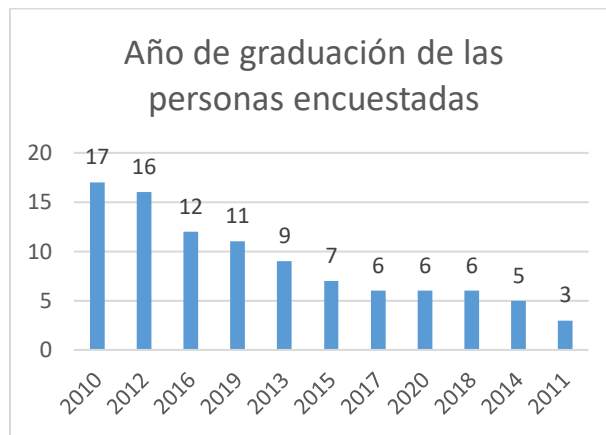
Rolando Cruz García, nos expresa en su artículo *¿Por qué es importante la educación artística?* (García, 2015):

La educación artística y las artes en la educación, pueden contribuir a reforzar cuatro factores de la calidad: un aprendizaje dinámico; un plan de estudios pertinente que suscite el interés y entusiasmo de los alumnos; un conocimiento de

la comunidad, de la cultura y el contexto local de los educandos y finalmente un conjunto de docentes formados y motivados.

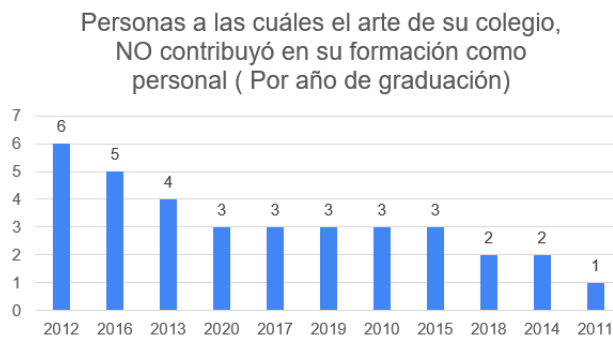
Da a conocer la relevancia de las artes al desarrollo cognitivo y personal de educando, haciendo aportes a la potencialidad de sus habilidades y destrezas, de su pensamiento y de su interés por el mundo y todo lo que rodea al estudiantado. Las artes en sus diferentes dimensiones y disciplinas, conlleva a la formación de seres sensibles, con empatía por su entorno y el desarrollo de su creatividad, más no en la nulidad del pensamiento y del conocimiento. El arte también aporta conocimiento, pero más que teoría, conceptos e historia, es el conocimiento de las relaciones inter e intrapersonales del ser humano; conocimiento y reconocimiento del otro como un compañero y no como una competencia. La educación artística cumple el papel de desarrollar un quehacer social en la vida del ser humano, desde su edad más temprana, hasta una edad madura donde el conocer no se estanca, se renueva y busca nuevas formas de transformarse.

Gráfico 5. Año de graduación de los encuestados.

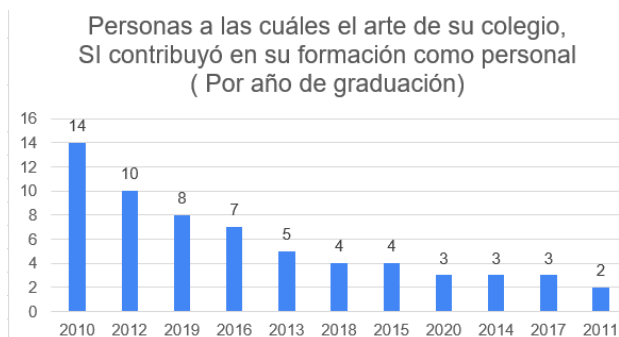
Fuente : Elaboración propia

Gráfico 6. La No contribución del arte en la formación personal de los encuestados. Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 7. Encuestados a los cuales el arte si contribuyo en algo en su formación personal.

Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en el gráfico 5, la mayoría de personas encuestadas se graduaron en los años 2010, 2012, 2016 y 2019, respectivamente. De sus respuestas, se infiere que a las generaciones mayores (Graduados en 2010 y 2012) les influyó más su educación artística en la persona que son ahora, que a las generaciones jóvenes. Es decir, que para los egresados de colegios que actualmente rondan en las edades de 26-30 años aproximadamente, son las personas que más sienten que el arte influyó en su ser social actual; probablemente, apelando a que ya son personas más mayores y con perspectivas diferentes de la vida, comparado con personas más jóvenes que apenas terminaron el colegio o están dedicados a iniciar su carrera universitaria que poco o nada, tiene que ver con alguna de las artes.

Otro paradigma importante a modificar en los colegios, es la percepción que se tiene en el modelo educativo de que la enseñanza de las artes se limita sólo a Artes visuales. Los encuestados, la mayoría respondió “Artes visuales o Artística” a la pregunta *¿Qué disciplina del arte te enseñaron en tu colegio?* Cuyo orden correspondiente al número de respuestas fue: Artes visuales, Música, Danza y Teatro.

Valor ↑↓	Palabra
65	Artes
51	visuales
38	Música
31	Danza
29	Teatro
12	Visuales
3	Artística
2	Ninguno
1	Ninguna
1	planas
1	plásticas
1	Visuales

Ilustración 7. Encuestados a los cuales el arte si contribuyo en algo en su formación personal.
Elaboración propia.

7.4. Conclusiones de la encuesta.

Aunque la educación artística sea un derecho otorgado por las leyes del Estado, las instituciones educativas le dan un enfoque totalmente diferente, debido que la prioridad de estas es el desarrollo de la inteligencia lógico – matemática y las humanidades, considerando estas como las áreas esenciales del ser humano, dejando a un lado a las artes como una materia relegada que no tiene relevancia en su planeación curricular. Por ende, no hay duda alguna que la educación artística ha de ser un área fundamental en la planeación curricular de los colegios, pero la realidad es otra que no se puede negar, se encuentran las artes en un lugar totalmente relegado de las demás áreas académicas. Todo esto se debe a la falta de interés, a una buena y digna planeación para el área, al recorte de presupuestos, la falta de especialistas en el campo artístico, la ausencia de voluntad política, entre muchas otras causas.

Por ello, debido a la información obtenida gracias a la encuesta realizada, podemos observar que si en las instituciones educativas no se impulsa una metodología artística, que contenga verdaderos

enfoques al desarrollo de la persona, se pierden grandes oportunidades para que el ser social se potencie a nivel disciplinar ante la vida. Se pueden perder muchas oportunidades de fortalecer las aptitudes de las personas, ante una visión artística y descubrir sus actitudes en su desempeño social, permitiendo así la desvalorización del arte en la construcción del ser humano, del desprecio por la cultura y ser tomada como algo de distracción y no de suma importancia.

8. Entrevistas realizadas

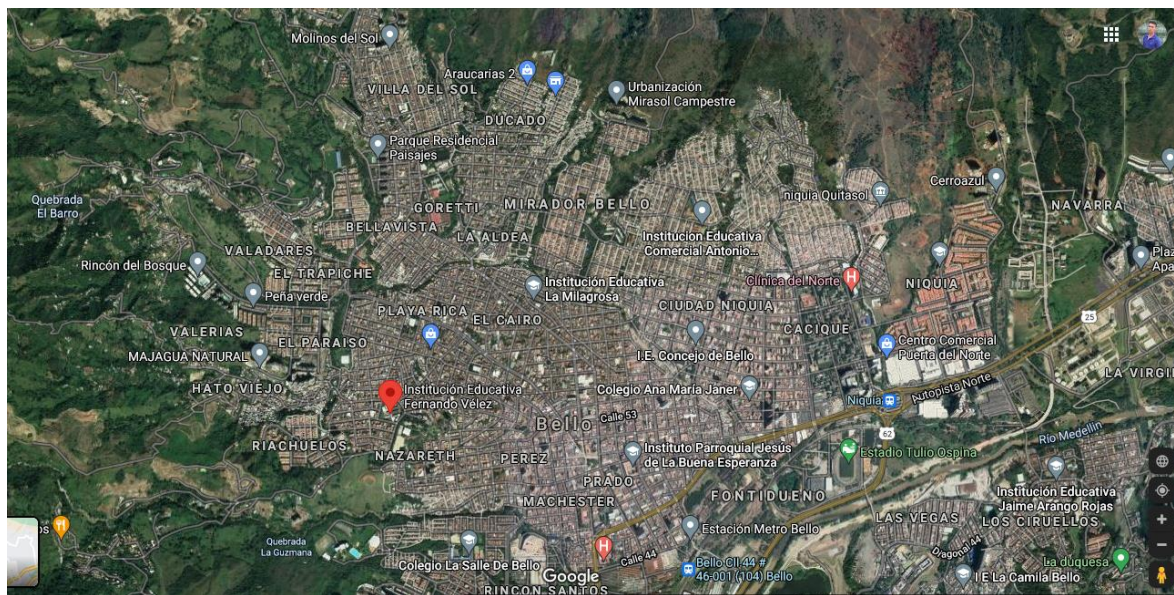
8.1. Análisis descriptivo.

Este apartado busca describir la metodología utilizada para realizar las respectivas entrevistas. Se trabajó con la población participante, la cual es constituida por: un docente del área de educación artística, un grupo focal compuesto por compañeras de estudio del autor de la presente investigación, y dos estudiantes que compartieron la misma experiencia que el autor y el grupo focal, y que son llamados para este proyecto debido a su dedicación al arte como profesión. Todos los participantes, son pertenecientes a la Institución Educativa Fernando Vélez, centro educativo del cual egresó el autor de la investigación. Por ética de la investigación, son reservados los nombres de los entrevistados; aunque todos fueron informados del motivo por el cual fueron escogidos, se opta por cubrir sus identidades.

8.2. Contexto geográfico de las entrevistas.

La Institución Educativa Fernando Vélez, es una institución de carácter oficial Pública ubicada en el municipio de Bello, del departamento de Antioquia (Colombia). Inició labores en el año 1963 y desde entonces es uno de los referentes educativos del municipio.

Ilustración 8. *Ubicación geoespacial de la I.E Fernando Vélez en el municipio de Bello, Antioquia.*

Fuente: *Elaboración propia.*

Su visión es ser reconocida en el 2025 como formadora de personas: trascendentes y emprendedoras con su entorno; que valoran la vida como elemento vital de la convivencia social; con competencias, aprendizajes y desempeños académicos significativos, conscientes de su responsabilidad social y ambiental de acuerdo a los desafíos contemporáneos. (I.E. Fernando Vélez, s.f.).

La institución actualmente cuenta con la educación de niños y jóvenes, entre los estratos 1, 2 y 3, comprendidos entre los grados de preescolar hasta el once (11°).

Las personas entrevistadas son egresadas y/o docentes de esta institución y son parte fundamental de los hallazgos para realizar el estudio de caso correspondiente; conociendo desde su experiencia la percepción y visión de la educación artística en el sentido práctico y cotidiano.

8.3. Antecedentes de la entrevista.

A continuación, se muestra la tabla metodológica que resume los mecanismos utilizados en las entrevistas:

Tabla 5. *Tabla metodológica de la entrevista. Elaboración propia.*

Tipo de herramienta	Entrevista
Mecanismo de comunicación	Virtual
No. De Entrevistas	4
Población entrevistada	5 estudiantes egresados de la I.E Fernando Vélez 1 docente de educación artística de la I.E Fernando Vélez
Fecha de realización	23 de abril,2021 – 26 de abril, 2021

8.3.1. Perfil de los entrevistados

Tabla 6. *Perfil del entrevistado. Elaboración Propia.*

Ocupación	Docente de Educación artística
Fecha de la entrevista	26 de abril de 2021
¿Por qué se escogió?	Debido a su experiencia y el cambio pedagógico en la enseñanza de la educación artística que promovió mientras estuvo en la I.E Fernando Vélez
No. De preguntas	13
Enfoque de la entrevista	Indagar sobre su método de enseñanza y su concepción sobre la educación artística

Preguntas realizadas al docente. (Ver anexo. Entrevista 1)

1. ¿Qué fue lo que definió su decisión vocacional como docente?
2. ¿Qué aspectos contribuyeron a la definición vocación del arte en usted?
3. ¿Qué piensa de cómo se trabaja la educación artística en los colegios?
4. ¿Qué importancia tiene la educación artística en el ser humano?
5. ¿Tienes alguna experiencia significativa siendo docente?
6. ¿Cómo fue tu enseñanza del arte en la institución donde te formaste?

7. ¿Cuáles son tus concepciones del arte y la educación artística en estos tiempos?
8. ¿Cómo es tu concepción de la enseñanza del arte en el colegio donde te estas desempeñando como docente?
9. ¿Crees que es importante enseñar arte en los colegios?
10. ¿Te sientes a gusto siendo, tanto artista como docente?
11. Como docente, ¿cómo te sientes con una población estudiantil que no ama la Educación artística?
12. ¿Cuál es el sentido pedagógico de ser docente en la actualidad?
13. ¿Cuáles serán las causas por la cual, el arte en los colegios no tiene la misma importancia que las matemáticas o la química?

Conclusiones de la entrevista:

- Al hablar con el docente, se pudo detallar que viene de una familia totalmente artista, dedicándose todos específicamente a las artes plásticas. Por ende, el arte siempre ha estado presente en su vida.
- En su manera de concebir el arte, se puede notar que, tiene una concepción muy diferente frente a los planteamientos curriculares de los centros educativos, pues piensa que el sistema se ha tragado la enseñanza de las artes, poniéndola por debajo de las demás áreas del conocimiento. Aunque no culpa directamente al sistema, dice que el problema viene desde los directivos encargados de crear estos currículos, a sus concepciones personales que tienen del arte, y del contexto donde estos fueron educados. Observa y expresa que, desde su enseñanza, trata de implantar el arte como una pequeña luz en el camino, un mecanismo para cambiar la visión del mundo y expresarlo.

- El área de educación artística debe ser dictada por profesionales capacitados en esta área. Al igual que las exigencias para las demás áreas, ésta no debe ser la de menos. El arte es un ente fundamental y trascendental en el desarrollo social y personal del ser humano, comprendiendo que el arte ha estado ligado al hombre desde sus inicios (prehistoria).
- En su forma de ver el arte, expresa que en los colegios no debe ser una castración de libertad y de pensamiento. Debe ser un espacio para la expresión de los sentimientos y, para el desarrollo de las habilidades que los estudiantes posean y no han descubierto. Y, aunque no se tenga el talento que se dice que deba tener el alumno, el arte puede y debe ser facilitador de emociones, sensaciones y experiencias.

Tabla 7. *Perfil de las entrevistadas. Elaboración propia.*

Ocupación	Estudiantes (Grupo focal)
Fecha de la entrevista	25 de Abril de 2021
¿Por qué se escogieron?	Por tener la experiencia educativa cercana y directa con el investigador durante su etapa escolar en la I.E Fernando Vélez
No. De preguntas	16
Enfoque de la entrevista	Validar el proceso artístico de los estudiantes en el colegio

Preguntas realizadas al grupo focal. (Ver anexo. Entrevista 2)

Al grupo selecto de estudiantes, las preguntas fueron divididas en dos partes, esto a causa de las diferentes experiencias vividas por los dos docentes de educación artística que estuvieron al frente del área, en el último año escolar correspondiente. Una parte de ellas será sobre la educación recibida por una docente que estuvo desempeñándose en el área por mucho tiempo en la institución educativa; y la segunda parte enfatizada en el docente nuevo, quien llegó siendo el reemplazo de la docente anteriormente mencionada, debido a su retiro de la institución educativa. Ambos con el enfoque de evidenciar las diferencias y experiencias vividas con estos docentes.

Preguntas sobre la experiencia con la docente de educación artística.

1. ¿Cómo te parecía la clase de educación artística con esta docente? ¿Te gustaba o no te gustaba?
2. ¿Cuáles fueron los momentos más agradables y desagradables con dicha profesora?
3. ¿Cómo te imaginabas que debería ser la clase de educación artística?
4. ¿Qué era o, cómo entendías la educación artística en ese entonces con esta docente?
5. ¿Qué aprendiste?

Preguntas sobre la experiencia con el docente de educación artística.

6. ¿Cómo te parecía la clase con este profesor?
7. ¿Recuerdas la metodología?
8. ¿Cómo te sirvió la experiencia de educación artística con este profesor nuevo?
9. ¿Te sentías a gusto?
10. ¿Por qué no decidieron ser artistas?
11. ¿Recuerdas un momento bueno o significativo para ti, estando en las clases con este profesor?

12. ¿Qué experiencia significativa dejó la educación artística para tu vida?
13. ¿Cómo evaluarías a los dos profesores?
14. ¿Crees que vale la pena que la Educación artística, sea dictada por buenos profesores? Si, No ¿por qué?
15. ¿Cuáles serán las causas por la cual, el arte en los colegios no tiene la misma importancia que las matemáticas o la química?

Conclusiones de la entrevista

- El arte en los colegios está siendo desvalorizado, por la cuestión de otorgarle prioridad a otras materias que “si” permitan el desarrollo de la inteligencia, o como dirían, permita aportar a la economía del país.
- La concepción del arte esta entendida en los colegios como algo muy cuadriculado y repetitivo, donde solo importa cumplir horas y enseñar técnicas pasadas de generación en generación, sin permitir la exploración del ser interior.
- Se anhela que la educación artística permita el descubrimiento del ser, el desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo de la inteligencia emocional.
- Para ellas, el arte es facilitador de solución de conflictos, exploración de la libertad y potenciador de la creatividad innata que posee el estudiante. El arte no debe ser una materia de relleno en los colegios. Debe estar fundamentada bajo los estándares de aporte al crecimiento y desarrollo de las habilidades sociales como ser humano.
- La buena enseñanza de las artes, puede permitir un excelente trabajo de las inseguridades, traumas y miedos que traiga el estudiante al centro educativo. Llegando a permitir el

descubrimiento vocacional al que aspira el estudiante llegar, sea el arte o no, pero el arte ayuda a facilitar este descubrimiento.

- No escoger las carreras por el simple pretexto y dicho conocido “estudie algo que le dé dinero”.

Tabla 8. *Perfil de los entrevistados. Elaboración propia.*

Ocupación	Estudiantes que se dedicaron al arte (Trabajadores independientes)
Fecha de la entrevista	23 de abril de 2021
¿Por qué se escogieron?	Porque se dedicaron al arte como profesión y se considera importante conocer cómo influyó el docente nuevo en la institución, en su decisión vocacional.
No. De preguntas	11
Enfoque de la entrevista	Conocer la influencia de la educación artística en el colegio en su decisión vocacional

Preguntas realizadas a egresados del colegio que se dedicaron al arte. (Ver anexo. Entrevistas 3 y 4)

1. Cuéntame ¿cómo fue tu experiencia en la clase de Educación artística con los dos docentes puestos, aquí, en discusión?
2. ¿Qué puedes resaltar de cada profesor en las clases?
3. ¿Cómo sientes que fue tu proceso de aprendizaje artístico con estos dos docentes?
4. ¿Qué impacto generó la educación artística de estos dos docentes en tu vida?
5. ¿Cuál de los dos docentes influyó en tu desempeño como artista? ¿Con cuál sentiste más afinidad?
6. ¿Por qué escogiste esta vocación?
7. ¿Por qué te has dedicado al arte como vocación y profesión?
8. ¿Qué experiencia significativa dejó la educación artística para tu vida?
9. ¿Vale la pena ser artística ahora en día?
10. ¿Influyó de alguna manera la Educación artística del docente nuevo en tu decisión vocacional?
11. ¿Cómo evaluarías a los dos profesores?
12. ¿Cuáles serán las causas por la cual, el arte en los colegios no tiene la misma importancia que las matemáticas o la química?

Conclusiones de las entrevistas

- Cuando un área es enseñada por un docente capacitado y preparado debidamente, permite un buen descubrimiento de la vocación artística que tengan los estudiantes en el aula de clase.

- Enseñar el arte, debe ser desde la pasión, el deseo y el amor por el mismo, pues el docente tiene la tarea y está llamado a enamorar al estudiante de su materia, así éste no tenga interés alguno en aprenderla. Debe estar movido por el deseo de transmitir conocimiento desde la pasión. De igual manera, lo que verdaderamente debe mover a una persona que quiera dedicarse al arte, es la pasión y el amor. No hay que tomarlo desde el punto de vista monetario, ya que así solo está respondiendo al sistema y a los dichos coloquiales.
- La educación artística en los colegios, no puede permitir que se pierdan vocaciones artísticas, debido a una mala enseñanza de la misma; pues el arte no puede ser entendido desde el dibujo y técnicas tradicionales. Debe abarcar ir más allá.
- Para estos dos estudiantes, el docente nuevo se convirtió en su mentor y orientador vocacional, pues después de terminar la etapa escolar, decidieron dedicarse a las artes plásticas, aunque en enfoques diferentes.

8.4. Consolidación de resultados: Mapa de la empatía.

Como herramienta para registrar y entender la información obtenida por medio de la entrevista, se utiliza una herramienta muy utilizada en comportamiento del consumidor para rastrear o comprender las dolencias, frustraciones, pensamientos y motivaciones de un cliente. La herramienta se llama “Mapa de la empatía”. Un mapa de la empatía

se basa, como su propio nombre indica en la empatía, y sirve para entender mejor al cliente o público objetivo. No es más que ponernos en los zapatos del consumidor para tener un conocimiento más profundo sobre él, su personalidad, su entorno, su visión del mundo y sus necesidades y deseos.

Muchas veces ocurre que se plantea lo que “parece” que quiere el consumidor, sin profundizar más en ello, nos quedamos en lo más superficial. El mapa de empatía nos ayuda a ir más allá de lo que dice que quiere nuestro consumidor y nos adentra en lo que realmente quiere.¹³

La idea de mostrar los resultados más importantes hallados en la entrevista de esta manera, es con el fin de entender la incidencia de la educación artística en los estudiantes egresados de la institución educativa, y cómo ciertos factores externos o pedagógicos influyeron en el ciclo de aprendizaje de ellos; de manera que también sea un punto de partida para comprender los fenómenos que rodean a la educación artística en este colegio y que buenas practicas o resultados se pueden obtener.

¹³ Tomado de: El mapa de la empatía: <https://designthinking.gal/el-mapa-de-empatia/>

Ilustración 9. Mapa de la empatía para la consolidación de resultados.

Fuente: Elaboración propia

Como se puede visualizar en el anterior mapa, los estudiantes entrevistados manifiestan que el arte es un medio de expresión que permite el desarrollo de habilidades personales y no solo de aprendizaje. Sin embargo, todos apuntan que depende mucho el empeño y la idoneidad del docente que imparta las clases.

En el presente estudio de caso, los dos perfiles docentes evaluados para la Institución Educativa Fernando Vélez, permiten mostrar la dualidad presente en muchos centros educativos del país. Es

decir, que no solo la idoneidad del docente, sino los mecanismos y la metodología juegan un papel clave en la absorción de conocimiento artístico práctico de los estudiantes.

A continuación, analizando cada uno de los componentes del mapa de la empatía de las entrevistas realizadas, se obtiene:

Tabla 9. *Análisis de los componentes del mapa de la empatía Elaboración propia.*

¿Qué piensan?	¿Qué ven?	¿Qué dicen y hacen?	¿Qué oyen?
Según lo recolectado en este ítem, para los estudiantes el arte tiene una conexión directa con las emociones, ya que bien enfocado permite el conocimiento propio, la liberación del ser y la proyección social del arte y cómo este logra cambiar paradigmas. Mientras que un mal enfoque de la educación artística lo que puede reproducir es monotonía y tedio directo hacia el arte.	Los espacios de aprendizaje artístico dentro del aula, están relacionados directamente con la forma y la disposición corporal con la que el docente enfoca su clase. Un espacio colaborativo, de compañerismo y confianza se prefiere, a uno donde sea replicar dibujos ya existentes y la distribución de las	Para la enseñanza del arte, los estudiantes consideran importante el equilibrio entre ser estricto y también flexible. La evaluación del arte y los resultados de las tareas, más que una subjetividad, deben promover el desarrollo de capacidades y de esta manera mejorar en las distintas técnicas artísticas.	El arte debe ser un conjunto de emociones y sensaciones; no tiene porqué generar cansancio o tedio, sino al contrario motivación e inspiración para el desarrollo de habilidades no sólo académicas sino también conductuales.

¿Qué piensan?	¿Qué ven?	¿Qué dicen y hacen?	¿Qué oyen?
	sillas sea netamente magistral y tradicional.	En el caso del profesor nuevo, los estudiantes resaltan que el hecho de que el docente facilite algunos materiales, favorece la motivación y el aprendizaje.	

Teniendo en cuenta el anterior análisis y los resultados del mapa se destacan algunas buenas prácticas docentes o propuestas que pueden ayudar a reforzar la educación artística en los colegios:

- *La relación aprendizaje del arte – espacios:*

Es muy importante que la enseñanza de cualquier asignatura se genere en espacios físicos con buena luminosidad, capacidad y muy importante que sea un espacio diferente al donde reciben el resto de clases teóricas (Vite, s.f). Así que, si las instituciones dotan de un salón exclusivo para artes, pintura, teatro, danza o música a los docentes y estudiantes, esto puede mejorar de manera considerable los resultados y aprendizajes dentro del área artística. Nos expone Higor Rodríguez Vite:

Se considera entonces que un ambiente de aprendizaje adecuado se logra cuando todos en el salón de clase están a gusto: maestro y alumnos. Para esto, establecer los lineamientos juntos desde el inicio del ciclo escolar y que se revise y modifique (de ser necesario), será un recurso que favorezca

a todas las partes involucradas. Dichos lineamientos son negociables o mejor aún, son propuestos por los alumnos mismos pero que deberán ser mediados por el maestro (Vite, s.f).

Basándonos en esto, podemos hacer referencia a los ambientes que se vivían en las clases de educación artística, con estos dos docentes, ambos totalmente contradictorios, resaltando el ambiente de clase del docente nuevo, dicho por los estudiantes entrevistados, como un ambiente ameno, propicio para el aprendizaje, para la exploración de los sentimientos y emociones, junto a la desaparición de la enseñanza vertical, y más una enseñanza horizontal¹⁴, donde el docente no pone barreras entre los mismo alumnos. Se vuelve un amigo para ellos.

- *Idoneidad del docente:*

Cuando se escoja un docente de cualquiera de las ramas artísticas, es primordial que la idoneidad de este no sea solo certificada con un título profesional asociado, sino más bien que se asegure que el docente tiene las habilidades pedagógicas para enganchar a los estudiantes y facilitarles los procesos de aprendizaje. Ya que, el arte en general, no se explica con fórmulas o teorías densas que vienen en libros, sino que surge de la practicidad cotidiana y el desarrollo de habilidades de los estudiantes.

¹⁴ Una estructura horizontal es una sin mandos intermedios donde se les permite a los empleados tomar sus propias decisiones operativas del día a día. Las organizaciones horizontales capacitan a los empleados para tomar las decisiones operativas diarias y alientan a los empleados a consultar con la dirección en las grandes cuestiones (Root, s.f).

Profesores de arte, que generen empatía, confianza, seguridad y hagan las clases más amenas, seguramente obtendrán mejor adopción del aprendizaje por parte de los estudiantes, que un profesor distante o netamente magistral.

La enseñanza de las artes requiere, de la parte de los docentes, las aptitudes y percepciones siguientes: Observar una actitud investigadora frente a los fenómenos artísticos y educativos; mostrar interés en conocer, saber cuestionar y ser capaz de estimular dicha actitud en los alumnos; Ser capaz de apropiarse y de generar conocimientos escolares, y de promover el desarrollo de estas capacidades en los alumnos; Comprender los procesos de producción, apreciación crítica y contextualización sociocultural de las artes en sus distintas manifestaciones; Ser portador de una sensibilidad estética y comunicársela a los alumnos en lo que se refiere a la apreciación y experiencia del mundo natural y cultural; Ser creativo, imaginativo, utilizando el pensamiento visual y metafórico en la práctica educativa. (Educación Artística Para Tod@s, 2001)

- *Exploración del ser*

El enfoque de la educación artística debería promover en los estudiantes la exploración del ser y la implicación de la estética y la sensibilidad en los procesos humanos cotidianos, no solo los asociados a la creatividad. Como lo expresa María Elena Ronderos,

No olvidemos que la vivencia particularmente sensitiva que provee la experiencia estética despierta un tipo de sabiduría especial que forma criterio, da libertad interior y activa la imaginación creativa, siendo esencial a la significación y valoración de la experiencia cotidiana. Tengamos presente que al experimentar la realidad agudizando la atención estética (emotiva aptica, visual, táctil, auditiva, olfativa, degustativa), en la contemplación del universo al que se pertenece, el sujeto adquiere un tipo particular de sabiduría de la que brotan intuiciones, evocaciones, fantasías, imágenes que se transmiten en síntesis poéticas “impredecibles, lo que viene siendo el corazón mismo de la creación artística. Observemos que la

interacción y transmisión de sentido que sucede desde la visión interior de cada uno implica una ética y lleva a la construcción de significados compartidos, a la construcción de identidad cultural. (Ronderos, 2017)

Complementado lo mencionado anteriormente, los entrevistados manifiestan que la clase de arte también debe ser un “escape” de la cotidianidad de las clases tradicionales, pero que este escape, implique un sentido de aprendizaje aplicable para la vida y no sólo un relleno más en la malla curricular. El arte cuando es utilizado como herramienta para la vida, permite el desarrollo de individuos con capacidad de decisión en el desenvolvimiento como seres sociales.

9. Estudio de caso

Siguiendo con la metodología planteada al inicio de este trabajo, procedemos a dar desarrollo al estudio de caso que nos compete, como un proceso de recolección y planteamiento de las diferentes y similares experiencias que se obtuvieron en los diversos mecanismos utilizados para darle cuerpo y sustento a esta inquietud de investigación, junto a ello, se expone la percepción propia del autor.

Retomando un poco el planteamiento del problema que nos compete y que lleva a desarrollar este cuestionamiento, y luego de analizar, observar y evaluar las diferentes respuestas obtenidas en la encuesta y en las entrevistas, se logra percibir que la inquietud del autor no es solo algo personal, sino, que es comunitaria, donde los diversos personajes que se unieron y expusieron su idea, compartían la misma visión que detono la pregunta que encamina y lidera este trabajo.

Si bien la experiencia propia del autor con la educación artística no fue la mejor en un principio, debido al cambio de metodología y docencia en un punto álgido del proceso escolar, no se puede catalogarla como buena o mala. Fue una experiencia que abarco desde la castración de pensamiento y libertad, hasta el final convertirse un poco en un choque de realidad frente a la concepción y percepción de las artes que hasta ese momento él tenía.

Continuando con la reflexión, se ubica la experiencia vivida del autor en tres momentos significativos que, igual a él, han marcado en las personas entrevistadas. Se hablará del antes, el durante y el después de la educación artística en la institución educativa donde pudo ir definiendo su futuro vocacional, inmerso como un ser y sujeto social.

9.1. Antes: ¿concepción errada de la educación artística?

Mi experiencia no solo se basa en el grado 11° de bachillerato. Hablo desde años anteriores, donde siempre fue la misma experiencia con el arte. Una experiencia cerrada, monótona y sin alguna alteración o algún cambio. No comprendía bien en ese entonces nada sobre el currículo o sobre los parámetros que se necesitaban en aquel entonces para la enseñanza de la educación artística. Hasta quizás, llegue a entender e interpretar las artes como solo una repetición de una técnica perfecta, para el simple fin de sacar una buena calificación o, en otros términos, no llegar al punto de entrar a planes de habilitación del área al final del año escolar.

Si, durante varios años la metodología de enseñanza siempre fue la misma, con las mismas técnicas, los mismos elementos, y casi que los mismos docentes. Solo de vez en cuando, se trataba de meter otra disciplina en medio del arte, como la psicología por medio de la posición de algunos objetos y dibujos que con libertad se trazaban en una hoja, y la docente los interpretaba. Pero reitero, que solo era muy pocas veces, y puedo afirmar que, de todo un año escolar, solo se hacía una sola vez.

Una metodología en la que solo importaba enseñar y repetir, más no en saber si el estudiante pasa por algo, si el estudiante siente, si el estudiante tiene un pensamiento propio. Los docentes calificaban la técnica y el buen manejo de esta, pero sabía que el arte era más que esas técnicas anticuadas y repetitivas que en cada grado impartían.

El interés por la expresión libre del joven, era muy nula. ¿Cómo va importar más una simple técnica de dibujo, que las emociones del joven? No había motivación, no había más que una sensación de pereza, soledad, y aburrimiento en cada clase de educación artística. Entonces, si la hora de educación artística era ese momento de liberación y de cambio de rutina entre las demás

áreas, ¿Por qué no estaba siendo entendida y dictada de esta manera? ¿Por qué se volvió más en una cuestión de calificar algo objetivo y no subjetivo?

Recurriendo a las entrevistas y la encuesta, aunque esta última haya sido abierta y a nivel nacional, se coincide, por voto mayoritario, que la educación artística es enseñada en los colegios como el dibujo técnico. Sin excluir a aquellos colegios donde el arte abarca muchas más disciplinas del mismo, pero mirando los puntos de vista diversos, la educación artística se resume en aprender a dibujar. Técnicas que nos dejaron desde la primera parte del siglo XIX, donde era bien visto el aprendizaje del dibujo porque se consideraba importante en los oficios y las artesanías; pero ahora en día, estas técnicas se convirtieron en algo vacío, técnicas que ahora solo le sirven a aquellos que se quisieran dedicar a las artes plásticas.

Analizando la enseñanza del dibujo, como técnica que ha estado marcada en los estudiantes entrevistados y encuestados, se puede evidenciar y comparar a la luz de la escuela Montessori (Maria Montessori). Ella *ataca tanto la espontaneidad de tipo idealista como el experimentalismo psicológico. En lugar del diseño libre, Montessori propone una acentuación tecnicista. Considera que es necesario proporcionar al niño los instrumentos técnicos junto con las instrucciones para su uso y sólo después usarlos para expresarse* (Pérez-Soba, 2005); parte de las múltiples técnicas que se pueden enseñar en el área de artes, para llegar de esta a una expresión que desea alcanzar el estudiante. Una expresión que, en su finalidad del producto, tendrá una calificación cuantitativa, debido a la aplicación de la técnica, y que allí se verá reflejado el conocimiento adquirido.

Y, si analizamos este postulado, es un conocimiento que se ha quedado grabada en los conductos de enseñanza, de muchas instituciones educativas; haciendo ver de esta forma, que la técnica del dibujo, es la única fuente de conocimiento que los estudiantes pueden alcanzar. Pero eso no se

puede enseñar así. El arte es claro que no se puede encasillar, o jerarquizar, donde lo técnico es lo primordial, y lo demás, viene por añadidura, o, en otras palabras, no importa enseñar el arte desde la sensación, emoción y experiencia.

Algo contrario ocurre con el postulado de John Dewey, donde nos dice que *todo conocimiento auténtico depende de esta autocreación del sujeto originada por su propia creatividad. La forma estética está recubierta de creatividad, no de tecnicismo.* Surge el movimiento del expresionismo y es quien atraviesa los pilares y motores que debe tener la enseñanza del arte en los colegios. Dejarse llevar por la sensación de los estudiantes para explorar la creatividad, la libertad y el pensamiento. Se pone el énfasis en las necesidades del aula con los estudiantes, saber que pasa por cada estudiante, para así llegar a crear una experiencia artística significativa.

Partiendo de estos postulados, la educación artística colombiana podría tener como bases a estos teóricos, pero donde el expresionismo no está tan influyente en sus prácticas. Si bien está contemplado en un currículo general como es el expuesto por el MEN, en los currículos específicos de cada colegio, al parecer y lo podemos suponer, debido a los resultados obtenidos por los mecanismos utilizados, la expresión del estudiante, esta cohibida, o, en otras palabras, no interesa su exploración.

El concepto en el que tenía el arte en mi conocimiento, no avanzaba más que saber repetir lo que en una hoja ya se encontraba y debía “calcar” para poder sacar una excelente nota o ganarme el cariño de la docente, y aplicar a ser un “estudiante con talento”. Esta concepción estaba siendo entendida en comunidad (quienes fueron entrevistados, en representación a muchos estudiantes de aquel entonces, y mi persona). No es culpar a los docentes que se encargaron de este “antes de la

educación” que aquí planteo, con una concepción errada, pues ellos solo cumplían con los requisitos que estaban establecidos en la planeación de los parámetros de la educación artística.

En esencia, la educación artística es primordial porque permite a los estudiantes adquirir suficientes habilidades sociales y emocionales básicas para el desarrollo personal, lo que los hace felices. Y al final, es el verdadero aprendizaje y una preparación para la vida. El cerebro humano ama los desafíos y, por lo tanto, necesita el arte.

9.2. Durante: Cuestionamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza-aprendizaje

A medida que se avanzaba en estas clases, pero hablar de avance, es más en el sentido del tiempo escolar, que el sentido de conocimiento, uno se llegaba a preguntaba ¿Dónde quedaba el sentir, el pensar, el expresarse? ¿Dónde quedan los valores que el arte incorpora en el hombre y que influyen en la formación del ser humano? Pues nada de eso me tocó a mí, al igual que a los jóvenes entrevistados. El arte, se seguía entendiendo como la técnica del dibujo; más nunca se supo que era el teatro, la danza, y la música. Le correspondía entonces a uno, buscar por fuera del colegio, academias de artes que complementaran y despertaran el interés por querer desarrollar esa sensibilidad artística que uno se cuestionaba. En otras palabras, un lugar donde se permitiría la exploración y el descubrimiento de las inteligencias musical y/o cinestésica.

A veces, estas otras disciplinas del arte, eran implementaban en otras áreas, más no en el área de artes. Áreas como filosofía, lengua castellana, inglés, ciencias sociales y educación física. Siendo todas estas de la rama de las ciencias humanas, el arte quien se supone también hace parte de esta

línea, no recurría a sus demás disciplinas para hacer de la enseñanza, un asunto más variado, más enriquecedor de conocimiento y de libre expresión del estudiante.

Existe una leve ausencia del arte en el aula, ya que se ignora la actividad artística como parte del plan de estudios en varios niveles de grado. Esto puede deberse a la falta de formación docente, la falta de política cultural o la influencia de los medios de comunicación. Pero hablar de una ausencia, sería nefasto, ya que aún existe el arte en las instituciones. Quizás se hable en el sentido del desinterés de las directivas por la dualidad de enseñanza-aprendizaje sobre los estudiantes. ¿Por qué existe este desinterés? Como ya se había planteado en un inicio, por el asunto de la monetización, de que el arte no aporte mucho al avance y sostenimiento de la economía de los gobiernos. Entra el juego de la inversión, pero de la poca regresión de este.

Además, citando al docente que se entrevistó, quien a la pregunta “¿*Qué piensa de cómo se trabaja la educación artística en los colegios?*” en una de las varias opciones, hace énfasis en que “*el sistema educativo, se tragó la enseñanza de las artes. Por eso, hay que pensar en el papel del artista en la sociedad. Además, que el único interés que tiene el sistema con las artes, es para saber cómo mantener al pueblo callado*”*. Haciendo énfasis en esto último, podemos conectar muchas cosas con la realidad de los artistas en un país como Colombia. Mucho se dice que tener uno de los presupuestos más altos en este 2021, el más alto de la historia del sector cultural¹⁵. Pero hay que observar a que se entiende este concepto de “cultura”, y podemos ver que se encierra a la conservación de la memoria cultural, de las obras de autores reconocidos, y de eventos que se

* Sustraído de los anexos, la entrevista 1.

¹⁵ Consultado en internet. Fuente: <https://economianaranja.gov.co/noticias/posts/2020/octubre/sector-cultura-tendra-en-2021-el-presupuesto-mas-alto-de-su-historia/#:~:text=El%20Ministerio%20de%20Cultura%20tendr%C3%A1,el%20municipio%20de%20Ch%C3%ADa%2C%20Cundinamarca>.

hacen llamar culturales, pero no se expande el panorama para impulsar a los nuevos artistas que día a día salen buscando hacer conocer sus trabajos, algunos viéndose obligados a ejercer otras profesiones por el dicho popular “del arte no se puede vivir”, el cual genera miedo y angustia en un país, donde se le apuesta a la cultura, en su sentido de preservación, pero no al apoyo de los artistas nacientes.

Hablando del durante de las clases, además, no había ninguna motivación para prestar atención a las clases. ¿Quién se motiva, cuando la educación es dictada de forma vertical, y más aún, dictar el arte de esta manera? Coincidiendo con los entrevistados, clases sin sentido, donde cada uno se buscaba el ambiente para repetir el dibujo expuesto, reunirse con los demás compañeros, y buscar asesoría en la docente, quien en vez de corregir o dar un aliento, solo menospreciaba o terminaba haciendo todo el dibujo por uno.

A veces solo se busca la perfección en una técnica, más no lo que se expresa y se siente al ejecutar esa técnica. Importan más entonces, el resultado que el proceso, porque, al fin y al cabo, lo que va a valer y a dar el veredicto final es la nota cuantitativa del resultado logrado en la aplicación de la técnica. Esto es lo que uno sentía en las clases de educación artística, solo el deber de cumplir con una nota, con un tema y con la hora de una docente. Pero, la experiencia artística que se suponía que debía de estar allí en esa clase, ¿Dónde estaba?

Me cuestionaba ¿Por qué la formación en mi colegio no fue tan integra sobre las artes? ¿Por qué no le daban tanta importancia? Siempre fueron las áreas fundamentales del conocimiento quienes tenían la batuta para nuestra formación y nuestra dirección a la vida profesional. El arte por ningún lado tenía un rango importante.

Cabe resaltar que, el centro de educación es eficaz para participar en una educación que incluye la creatividad y el desarrollo artístico de los estudiantes. En definitiva, la importancia de la existencia del arte en las escuelas radica en crear a lo largo del tiempo áreas de actividad humana propias de todas las culturas. Las artes están en el corazón de todo el sistema educativo.

9.3. Después: Nueva visión del arte con la llegada de un nuevo docente

Solo, en el último grado de bachillerato, llegue a comprender que eran las artes. Logre saber que mi sentir, mis experiencias y vivencias pueden ser arte, siempre y cuando sepa aprovecharlas y darles el sentido correcto. En este último grado, fue que llegue a conocer y saber la trascendencia que tiene el arte en la formación y crecimiento del ser humano para enfrentar la sociedad.

Con respecto a los entrevistados y la experiencia artística personal de ellos y de mi persona, concretamos en que el último año escolar es donde enfocamos nuestra diferencia y nuestro cambio de percepción hacia la educación artística, ya que en ese año tuvimos la ausencia de docente de artística, debido al retiro de la docente que ya nos había enseñado por varios años seguidos. Fue aquí, donde estábamos quedando en la incertidumbre porque no había nadie en reemplazo de ella.

Solo en la segunda mitad del año escolar, logramos tener un docente del área. Fue con él, donde toco desaprender lo aprendido hasta ese momento, pues, aunque él llegaba a continuar un proceso que ya había iniciado, quizás no siguió esos parámetros como tal, y decidió aplicar una nueva metodología que se basaba en la experiencia, la libertad, la expresión y el descubrimiento.

Rescatando un poco las entrevistas, se les hizo la siguiente pregunta “¿cómo te imaginabas que debería ser la clase de educación artística?” sus respuestas rondaban entre la libertad, la libre expresión de pensamiento, exploración de la creatividad, descubrir las pasiones, deseos y hobbies, y el desarrollo de la inteligencia emocional. Nos lleva a entender que, para el ser humano, las artes

son esenciales e importantes para su desarrollo emocional, cognitivo y creativo. Entonces ¿por qué las instituciones no hacen caso a estas necesidades de ellos, y no le dedican más tiempo al arte? Tal parece que todo apunta que es más importante trabajar la parte intelectual, ver a los estudiantes como unos recipientes vacíos, donde solo interesa llenar de conocimientos hasta rebasarlos. Por ello, el dibujo, la pintura, la danza y el teatro constituyen el proceso mediante el cual los estudiantes recopilan, interpretan y reformulan los elementos que obtienen de su experiencia. Esto dará una idea de lo que siente, piensa y mira el estudiante.

Las teorías que Dewey propone para la enseñanza de la educación artística, ayudan a reformarla, exponiendo que el enfoque de su enseñanza aportará al desarrollo de la inteligencia creativa de los estudiantes en la escuela, permitiendo la exploración de la creatividad de los niños en las aulas de clase, y que la educación artística estuviera entre los demás campos de estudio e investigación, y no solo fuera comprendida como un herramienta al servicio meramente de la enseñanza, ser un área optativa y de poca atención. Podemos asemejar la metodología del docente entrevistado, con esta teoría del expresionismo; puesto que su método de trabajo, es muy similar a lo que expone Dewey. En palabra del docente, que nos habla sobre su concepción de la enseñanza del arte en los centros educativos, dice:

El arte no obedece a las teorías. Obedece al sentimiento de los estudiantes (la sensibilidad). Permite tener una nueva visión del mundo, poder expresarlo, y no necesita tener el talento que se dice que debe tener. Cada obra de los estudiantes, viene acompañada de un sello personal. Es por ello que pretendo volver el arte más cercano a los estudiantes. (Roman, 2021).

Dividiré este momento en dos perspectivas: la perspectiva de nosotros como estudiantes (entrevistados e investigador) y la perspectiva del docente llegado a la institución, desde su metodología.

- **Perspectiva de nosotros como estudiantes:** como lo mencionaba anteriormente, fue un choque un poco contra una nueva realidad, ya que si bien, se intentaba seguir con el proceso, darle un nuevo sentido desde el ser, y no desde lo mecánico sucedió un proceso de deconstrucción, donde no importaba el resultado, si no el proceso, la motivación y la experiencia que allí surgía con la nueva mirada del arte. Esta nueva experiencia marco un punto de partida, un antes y un después como aquí lo he mencionado. La experiencia con este docente, inicio el camino artístico de los entrevistados y también influyo demasiado en mi decisión profesional. En palabras de ellos, *“sin la llegada de este docente, el arte estaría nulo en nuestras vidas, pues tener un ejemplo de la nueva visión de lo que es el arte, y de lo que puede lograr, hace detonar en el interior ese espíritu artístico”*.
- **Perspectiva del docente llegado a la institución, desde su metodología:** este docente llega totalmente a iniciar su proceso como docente del ministerio a la institución mencionada (Institución Educativa Fernando Vélez), quien llega siendo una persona muy joven a dar clases a los grados superiores (9°, 10°, 11°), sumando a esto, a terminar el segundo semestre del año escolar en curso. Inicia su primera clase haciendo un pequeño diagnostico con la simple pregunta *“¿Qué es el arte?”*, a lo que se da cuenta de las múltiples versiones que se tienen sobre esta, pero siempre apuntando a lo mismo: el dibujo. Aunque no daba clases en un colegio como tal, logro una pedagogía y una metodología que buscaba acercarse a los estudiantes sin poner la barrera clásica entre docente y

estudiante. Para él, la educación debe ser algo muy horizontal, donde el aprende de los estudiantes y ellos aprenden de él.

Pero ¿Por qué este docente es el punto de partida de esta búsqueda y de este antes y después? La respuesta es por su llegada y por su pedagogía. Si antes pensábamos que el arte solo era el dibujo y lo técnico, este docente marca el punto culmen de ese pensamiento, pues parte de la técnica, para llegar a la expresión del ser de cada estudiante. Habla de la libertad, del talento, de la experiencia artística que cada estudiante tiene en su vida cotidiana, y como hacer de ella una obra de arte.

De esta manera, es como el docente sin pensarlo, ayuda al descubrimiento vocacional de muchos estudiantes para dedicarse al arte, en diferentes manifestaciones (tatuadores, diseñadores gráficos de animación multimedia, actores, músicos, bailarines y artistas plásticos). Por ende, el fin de la educación artística no es tratar de formar artistas, sino más bien, permitir desde las artes el descubrimiento vocacional de cada uno. No obstante, permitir también construir las bases y principios para aquellos que si deseen encaminar su vida al arte.

Pero además de esto, en la encuesta realizada logramos evidenciar la nueva perspectiva que se tiene del arte, luego de haber finalizado la escuela, a la cual todos coinciden en que la educación artística debe permitir la libertad de pensamiento, la libre expresión, el descubrimiento del ser, el descubrimiento vocacional, la identificación del ser, entre otros. Además de considerar que la educación artística no influye en sus decisiones profesionales y/o personales, a pesar de que las generaciones actuales si consideran que su enseñanza sea importante.

Sin embargo, la experiencia artística expuesta en este trabajo aún no la puedo catalogar con un juicio de valor entre si fue la indicada o no lo fue, ya que se deben entender los diferentes contextos

en los cuales se desarrolló, desde el cambio de docentes, los parámetros establecidos para la enseñanza del arte en ese año escolar, y la maduración de pensamiento. Todo esto buscar poner en su sitio de cuestión la pregunta de investigación, que, aunque sea personal, se vuelve colectiva al recurrir a los diferentes mecanismos implementados, debido a que, a medida que ellos respondían a las preguntas, se iba encontrando respuesta en medio de esas respuestas. Una situación de dar y recibir, de encontrar, pero seguir cuestionando.

Retomando un poco la teoría del reconstruccionismo (Pérez-Soba, 2005), propuesto por Arthur Efland, quien habla que la educación debe ser un ente que ayuda a la construcción social de los seres humanos; en otras palabras, esta teoría busca una reivindicación de la educación artística y su poder coercitivo para promover corrientes de pensamiento enfocados en el bienestar y desarrollo social de los humanos. Siendo esto aplicado a la educación del siglo XIX, se busca que desde las artes se hagan aportes a la formación intelectual, psicológica y social del hombre, aportando valores de interacción entre los individuos, la capacidad de resolución de problemas, y el pensamiento crítico, político y democrático que demanda la sociedad de este siglo. Haciendo de esta forma, un llamado a que el modelo nacional de educación no debe mejorarse, quizás actualizarse, y las necesidades actuales deben corresponder a un mecanismo impulsado por la creatividad y el ingenio a través de las artes. Promueve diferentes tipos de inteligencia humana que mejora el potencial innato de un individuo. Pero junto a ello, el arte tiende a ser interdisciplinario, donde se valga de las demás áreas del conocimiento, como en el mismo sentido, todas las áreas deberían de valerse del arte, para expandir su enseñanza-aprendizaje y su manera de ver el mundo desde otras perspectivas.

Entonces, así como las emociones, las sensaciones y la exploración del ser interior importan en el arte, también lo será la reconstrucción de ser social que se desenvuelva en un ambiente que será nuevo para él, en un reto que adopta la educación artística; pues es sabido que el estudiante de la básica secundaria estará próximo a salir del colegio, y debe tener las bases sólidas para desenvolverse en una realidad distinta, donde comenzara a caminar por solo, entrando a una edad de responsabilidad consigo mismo, con el entorno natural y social. Será responsable de sus acciones, de sus pensamientos y de sus palabras, y por ello el aporte que hace el reconstruccionismo es la posible facilidad a la hora de una resolución de los problemas que se presentan en la vida y, por ende, saber escoger las decisiones libremente. Permitiendo analizar los problemas desde diferentes ángulos. Esta teórica aplicada en la educación artística, posibilita que la imaginación se convierta en una guía para saber tomar decisiones frente a los problemas que se puedan presentar, tanto en la individualidad como en lo colectivo.

El área de educación artista no es la única que hace estos aportes al estudiante para su formación social. Es evidente que la educación en general tiene esa tarea, pero mientras las demás áreas se encargan de generar e impartir sus conocimientos propios, tratando de dar aportes significativos de saberes a los estudiantes, es la educación artística quien se debería dedicar a generar los aportes de crecimiento social y personal en ellos. Por ello, junto a esta nueva concepción del arte en los colegios, también entra en juego un concepto al que la educación artística aporta, y es la sociedad.

9.4. Los parámetros de la educación artística.

Ahora bien, en modo de reflexión y cierre al capítulo del estudio de caso, se hará mención a una comparación del modelo de enseñanza en los colegios, obtenidos estos por las herramientas de la

encuesta y la entrevista, con los estándares y parámetros trazados en el documento N° 16 del Ministerio de Educación Nacional Colombiano, donde está comprendido las competencias y metas que el estudiante debe alcanzar al ser impartida el área de educación artística en los colegios del estado colombiano.

En el documento N°16¹⁶, lanzado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), en su sinopsis contempla lo siguiente:

La Educación Artística en la educación Básica y Media, permite percibir, comprender, y apropiarse del mundo, movilizandolos diversos conocimientos, medios y habilidades que son aplicables tanto al campo artístico, como a las demás áreas de conocimiento. En esta medida, las competencias específicas de las artes formuladas en este documento, apoyan, amplían y enriquecen las competencias comunicativas, matemáticas, científicas y ciudadanas, estableciendo un diálogo continuo con ellas.

Del mismo modo, la enseñanza de las artes en las instituciones educativas favorece, a través del desarrollo de la sensibilidad, la creación y comprensión de la expresión simbólica, el conocimiento de las obras ejemplares y de diversas expresiones artísticas y culturales en variados espacios de socialización del aprendizaje; lo cual propicia el diálogo con los otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Así, las artes generan medios y ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la innovación, la inclusión y la cohesión social, en la búsqueda de una ciudadanía más democrática y participativa. (MEN, 2010)

Junto a ello, se suma tres competencias de la educación artística: Sensibilidad, Apreciación estética, y comunicación; las cuales se desarrollando y adquieren a través de los procesos de recepción, de creación y de socialización.

Entonces comparando lo estipulado por el Plan Nacional de Educación, con la experiencia artística que tuve a lo largo de tantos años escolares y que solo tuve un pequeño pero significativo cambio en el último periodo del año en el cual iba a terminar mi ciclo escolar (2015), estas competencias

¹⁶ Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media

no pudieron ser alcanzadas, a lo que me lleva a pensar y concluir que, no pude tener una educación integra que permitiera al salir de la escuela tuviera dichas habilidades técnicas, sociales y democráticas. Hablando desde lo estipulado para la educación artística.

Por ende, no se trata aquí de buscar los culpables de dicho vacío que se creó en los estudiantes, se trata de cuestionar y de buscar las razones del porqué los colegios, o más bien los directivos que se encargan de crear los pensum para cada área, no tienen en cuenta las orientaciones que hace el gobierno para crear un programa de artes que permita los logros que se esperan alcanzar en los estudiantes, más allá del simple hecho de calificar el producto. Por tanto, es poca la importancia dentro de los colegios, que reducen las artes plásticas en repetir dibujos ya realizados, conocer siempre las mismas técnicas, repetir planas; las artes escénicas en mínimas representaciones sin sentido y sin argumento; la danza en bailes típicos, y la música, solo si son afortunados en dichos colegios, estarán comenzando con un coro o quizás con las clases de guitarra. El hecho de que haya clase de dibujo, de danza, de teatro o de canto en una escuela no garantiza que la escuela tenga un programa de artes efectivos, ni que se le esté dando fundamento a la aplicación de las éstas. Las artes no tienen la seguridad que tienen las otras áreas del conocimiento. Están limitadas, están relegadas que por tal motivo no puedes darte el lujo de ser un área que se dicte a medias o sea mediocre.

En la siguiente gráfica, se expone las evidencias de aprendizaje al enseñarse y aplicarse las competencias específicas de la Educación Artística. Esto como sustento de lo anteriormente mencionado.

Ilustración 10. *Evidencias de Aprendizaje.*

Evidencias de Aprendizaje		
Sensibilidad	Apreciación estética	Comunicación
- Disfruto al relacionarme con las obras artísticas y ejercicios realizados en clase.	- Reconozco y analizo los elementos formales y características específicas de los lenguajes artísticos.	- Expreso a través de la producción artística y cultural mi individualidad, la relación con los demás y con mi entorno.
- Descubro las posibilidades comunicativas que me permiten enriquecer mis cualidades expresivas y modifico la naturaleza de la técnica en la búsqueda de una expresión propia.	- Leo, interpreto y evalúo diversas obras artísticas y otras manifestaciones culturales.	- Soy consciente de la producción, transformación e innovación artística a partir del trabajo con las técnicas y herramientas de las disciplinas.
- Relaciono y exploro las formas expresivas con proyecciones emotivas o anecdóticas propias o procedentes de mi entorno.	- Comprendo discursos artísticos, reconociendo sus diferentes finalidades, objetos y los ámbitos donde son generados.	- Controlo la calidad de la exhibición o presentación de mis obras para aprender a interactuar con un público.
- Apropio los ejercicios de sensibilización como forma de analizar, comprender y refinar mi percepción.	- Reflexiono sobre la finalidad de los lenguajes artísticos y otras manifestaciones culturales en el orden semiótico y formal en contextos sociales concretos.	- Comprendo y respeto la diversidad artística y cultural desde la interculturalidad y la convivencia.

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2010) Tomado de: https://www.mineduccion.gov.co/1759/articles-241907_archivo_pdf_orientaciones_artes.pdf

De acuerdo con la gráfica anterior, los estudiantes en medio el proceso de año escolar deben ir mostrando estos logros como evidencias de su conocimiento, pero nos podemos cuestionar, ¿será esto posible solo a través del dibujo técnico? Se arroja esta pregunta, debido a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 99 personas, de diferentes lugares y colegios del territorio nacional colombiano. Añadiendo a esta cifra, que en su mayoría son egresados de estas de colegios públicos y, donde se evidencia que comparten esta misma problemática y metodología para enseñar las artes. Quizás ahora, muchos de esos colegios de donde fueron estudiantes los encuestados, han cambiado su metodología y algunos aún la seguirán implementando, pero entonces ¿Por qué no es tan relevante enseñar el área de educación artística en los colegios? ¿Por

qué es solo entendida como un área de entretenimiento y distracción de los estudiantes? ¿acaso el arte no ayuda a la formación de un ser social que requiere el mundo hoy en día?

En la gráfica aparecen unos parámetros muy bien planteados, pero en la realidad colombiana, estos parámetros son olvidados en los colegios. El arte en los centros educativos, es visto como una materia optativa, a la cual se le han rebajado sus horas diarias de estudio. Expuesto por el docente entrevistado, quien en la institución que ejerce, ha logrado grandes cambios con la concepción del arte, denuncia que, a pesar de sus avances, el área de artística solo se ve una vez a la semana, y que piensan que con eso es más que suficiente; dando prioridad a las áreas del conocimiento como las ciencias naturales (química, física y biología) y las matemáticas. Siendo relegadas las ciencias humanas un poco, en especial el área de educación artística.

Por eso, las actividades de arte de los estudiantes despiertan su imaginación y su fantasía. No solo conduce a la apreciación de los colores y las formas, sino también a la formación de la individualidad, la confianza, el respeto y el perdón. En otras palabras, para ellos, las actividades artísticas son un medio de desarrollo dinámico y unificado.

9.5. Aportes de la educación artística.

La educación artística en los colegios, ha sido un tema olvidado y poco interesante para el sistema de educación, y no solo nivel nacional como lo hemos mencionado aquí, es un tema que recoge a varios sistemas educativos del mundo. No son conscientes de que los niños pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela. (Auca Projectes Educatius, 2017)

Por ende, la educación artística se puede disfrutar de diversas formas, como pintar, actuar, bailar, dibujar y cantar. En resumen, actividades relacionadas con los sentidos.

Todos los colegios, sin importar si son públicos o privados, ofrecen educación artística sobre materias y actividades extracurriculares. Y si bien se utilizan con frecuencia en las asignaturas como secundaria, pues el hecho de que sean una actividad fundamental en el desarrollo de niños y niñas, ofrece muchos beneficios académicos. Por ello, los aportes que realiza una educación artística bien aplicada y enseñada, independientemente de la clase de colegio en que se dicte, son:

- Mejora la calidad del aprendizaje.
- Aumenta el entusiasmo y el interés de los estudiantes por las clases de Educación Artística y las demás áreas de aprendizaje.
- Las actividades artísticas aumentan la conciencia del entorno que los rodea y crean flexibilidad de pensamiento en los estudiantes.
- Crea autoconfianza y autonomía para los estudiantes
- Estimula las habilidades cognitivas y permite que las personas se comuniquen.
- Brinda la oportunidad de explorar la imaginación y la capacidad de funcionar mejor en el contexto social que los envuelve.
- Permite el conocimiento de la cultura, su valor y sus aportes a la historia.
- Concede el derecho a ser escuchado con sus oposiciones, sus aportes y sus quejas.
- Desarrolla la sensibilidad tanto artística como social, antes los fenómenos y realidades que se dibujan en el entorno, buscando la necesidad de solucionarlos desde su experiencia personal.
- Permite alcanzar una experiencia artística, poniendo su vida como punto de partida en la creación.

- Crear un mejor ambiente escolar entre estudiantes y profesores promoviendo el trabajo en equipo.
- Fomenta la tolerancia y la empatía.
- La educación artística ayuda a rejuvenecer y estimular muchas partes del cerebro (Auca Projectes Educatius, 2017).

9.6. Hallazgos

Durante el proceso de recolección, formulación, análisis e investigación de este trabajo, se encontró que parte del cuestionamiento inicial planteado desde la propia experiencia del investigador, se confirma y se refuerza gracias a la información hallada durante la etapa de encuentros y entrevistas. En la pregunta sobre cómo la educación artística y su respectiva enseñanza en los colegios permite el desarrollo de habilidades sociales en los individuos y los forma como seres integrales, encontramos similitud entre la posición del investigador, los encuestados y entrevistados, pues, aunque hayan sido personas elegidas al azar, sus respuestas permitieron que el investigador haya confirmado que su interés inicial no era un asunto solamente personal, pues a lo largo de la investigación fue dando con puntos de vista que complementaron y respondieron, pero a la vez permitiendo el cuestionamiento de éstas. Entonces, el interés que, al ser un detonante para esta investigación, se convierte en un asunto comunitario, pues, aunque haya diferencias entre las profesiones de los encuestados, los entrevistados y el autor de esta investigación, todos convergen y le prestan atención a lo que aquí se pretendió resolver: la importancia de la educación artística, para la formación de sujetos sociales.

Con esto último damos a conocer que el objetivo de Reconocer la importancia de la educación artística, en el estudiantado del grado 10° y 11° de la IEFV, para visibilizar su incidencia, en la

preparación como sujetos sociales, en y para la vida, tuvo su alcance logrado, pues el investigador al partir de su experiencia personal, como estudiante de un colegio público, con una experiencia artística dividida en dos procesos completamente distintos, logra llegar a buscar y resolver su inquietud por hacer conocer por qué esta tan relegada la enseñanza de las artes en los establecimientos educativos. Por ende, uno de los hallazgos que lanza esta investigación, es que el área de educación artística no está siendo dictada, entendida y acogida en los colegios como debería de ser; pues comprende problemas desde la designación de docentes para la ejecución del área, como la ausencia de una planeación fuerte y sólida que convoque a los estudiantes a tener un interés particular por el área. Durante la investigación no se logró tener un acercamiento exitoso con la Institución Educativa Fernando Vélez debido a la situación actual por la que atraviesa el mundo entero; sin embargo, fue posible concertar una entrevista con el docente A Z, docente del área de educación artística, quien influyó en la decisión investigativa del autor de este trabajo. Gracias a él, se pudo obtener información sobre los avances y concepciones que ha tenido la institución desde su llegada al establecimiento. Además de ser el profesor que influyó en la decisión vocacional, tanto de los personajes entrevistados, como del investigador.

Desde la experiencia personal del investigador, también se descubrió que la educación artística no es solamente importante para aquellos que desean dedicarse profesional y vocacionalmente al arte, pues, aunque el investigador se dedique a la disciplina del teatro, es claro para sí mismo, que la enseñanza de esta área, permite más la formación y la nueva visión del mundo que nos rodea a todos, más que disciplinar y orientar a los estudiantes a estudiar el arte en su totalidad. Es aquí donde está en juego la decisión personal de cada persona frente a su formación profesional. Es claro que el arte no influye a la decisión vocacional de los estudiantes, y queda evidenciado en los

resultados de las encuestas y entrevistas. Quizás influya para aquellos a quienes el arte les apasiona desde su inicio en la Institución Educativa, y que optan por vivir de él.

Conjunto a lo anterior, la investigación arroja que el arte es necesario para: todas las edades, contando desde la primera infancia; no importa cuál sea el desempeño profesional de cada persona, pues resaltan que el arte debe ser fundamental para la vida del ser humano, esto debido a que permite el desarrollo del ser humano como ser social, creativo y cultural; permite el desarrollo y esfuerzo de la inteligencia emocional y permite crear consciencia de la cultura e historia del territorio en que se desarrollan los hombres y mujeres.

Por parte de los participantes en las entrevistas y en la encuesta, se encontró que, muchos de ellos, no tuvieron una educación artística, fuera de lo común que no sea el dibujo técnico. En su mayoría relatan, en conjunto con el investigador, que el arte en sus colegios no era entendido como quizás quisieron tener el deseo de que el enseñaran el arte, fuera de una hoja en blanco y la repetición de un dibujo ya estructurado. Se coincide en los hallazgos, que el arte no es un cumulo de técnicas, que a la larga no será de mucha ayuda en el enfrentamiento de la vida. Es el arte el mecanismo mismo para la exploración del ser, para el desarrollo de la creatividad, y el manejo de una libre expresión del ser interno hacia el exterior. El arte es quien ayuda ser humano a tener una concepción nueva del mundo, quitándose la venda los ojos y mirando más allá de los muros que el sistema de valores, de adoctrinamiento y el sistema en general, ha impuesto para no conocer la verdad, quedarse con lo primero que se diga y fomentando una disciplina vertical, sin permitir alzar la voz ante lo que incomoda. En complemento a lo aquí mencionado, cabe resaltar que la educación artística, dictada desde los colegios, permite al estudiantado formar una postura crítica y asertiva frente a su desarrollo como sujeto social de una comunidad en conjunto.

10. Conclusiones.

- Queda en evidencia que la educación artística no es un área que solo interesa a las personas que optan por considerar el arte como profesión para sus vidas, pues muchos consideran que su enseñanza en los colegios es fundamental y trascendental, al igual que las áreas de conocimiento que les invierten más tiempo, fondos e interés. Por ende, el área de educación artística es importante para todas las personas, independientemente de la profesión que se ejerza o deseo que se esté persiguiendo.
- El área de educación artística hace aportes a la formación y crecimiento del ser humano, por ende, se hace un llamado al sistema para que evalúe los procesos conductuales y pedagógicos, para permitir que ésta, tenga la suficiente relevancia en los centros educativos, y no tomarla como un área de recreo o como tubo de escape.
- Se debe replantear de la forma como se implementa la metodología de la educación artística en los colegios; pues infortunadamente, la enseñanza de ésta, está enfocada en cierto sentido a la técnica del dibujo y la repetición automatizada de imágenes poco productivas y aportantes al crecimiento intelectual y creativo del estudiante.
- Es claro que la enseñanza de la educación artística no influye a la decisión vocacional de los estudiantes, pues su objetivo no es formar artistas, si no, el de permitir el desarrollo de una personalidad propia, desde la exploración y expresión del ser, descubrimiento de la creatividad y el aprender a afrontar, en alguna medida, los miedos, traumas y apegos que traiga el estudiante consigo mismo, al aula de clase.
- La asignación de docentes para el área de educación artística, debe ser con rigor y medida. Es evidente que la educación artística no es un asunto cualquiera, que todo el mundo puede enseñar, pues desde su enfoque pedagógico y educativo, es claro que aporta a los valores de un sujeto social que se está formando en un centro educativo, independientemente del grado en que se encuentre. Un mal enfoque de esta área, puede ocasionar posturas y concepciones erradas o poco significantes para el crecimiento del ser humano.

Bibliografía

- Aldana, H. (2019). Conferencia: Enseñar y aprender de los pies a la cabeza.
- Aldana, H. (25 de Septiembre de 2019). Conferencia: Enseñar y aprender de los pies a la cabeza.
- Anonimo. (2017). *Universidad Nacional de Colombia* . Obtenido de <https://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidades-academicas/departamentos/sociologia/programas/pregrado/que-es-la-sociologia>
- Auca Projectes Educatius. (29 de Mayo de 2017). *Auca*. Obtenido de <https://www.auca.es/la-importancia-de-la-educacion-artistica-en-la-escuela/>
- Blas. (4 de junio de 2010). *Blog de Educación Social de nuevas tecnologías*. Obtenido de <https://educnet.wordpress.com/2010/06/04/educacion-horizantal-vs-vertical/>
- Breton, D. L. (2000). El Cuerpo y la Educación. *Revista Complutense de Educación*, 40.
- Cerda, H. (1995). *Los Elementos de la investigación*. Bogotá D.C: Editorial El Búho.
- Díaz Bravo, L., Torruco, U., Martínez, M., & Varela, M. (Septiembre de 2013). *Scielo*. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000300009
- Diez del Corral, P. (2005). *Universidad Complutense de Madrid*. Obtenido de <https://eprints.ucm.es/id/eprint/7251/1/T28786.pdf>
- Duarte, D. A. (13 de Diciembre de 2017). *Magisterio.com.co* . Obtenido de <https://www.magisterio.com.co/articulo/el-papel-de-la-educacion-artistica-en-la-construccion-de-un-nuevo-paradigma-educativo-en>
- Educación Artística Para Tod@s*. (19 de octubre de 2001). Obtenido de <http://sosartistica.blogspot.com/2011/07/el-docente-artistico-actitudes-y-perfil.html>
- Efland, A. D. (2002). Una historia de la educación del arte. Barcelona: Paidós.
- Eisner, E. (1995). Educar la vision artistica. En E. Eisner, *Educar la vision artistica* (pág. 11). Barcelona : Paidós .
- García, R. C. (28 de noviembre de 2015). *El Siglo del Torreón*. Obtenido de <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1174135.por-es-importante-la-educacion-artistica.html>
- Giraldo, C. G. (2021). *Repositorio UdeA*. Obtenido de https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/20886/1/G%c3%b3mezCristian_2021_AprendizajeSignificativoArtistica.PDF
- GrecoTour. (n.d). *GrecoTour.com*. Obtenido de <https://www.grecotour.com/teatro-griego-clasico>
- Grisales, C. A. (2017). *Repositorio Universidad Pedagógica*. Obtenido de <http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/9611/TE-21926.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Grisola, J. (29 de Julio de 2016). *Revista IDEIDES*. Obtenido de <http://revista-ideides.com/interdisciplinariedad/>
- Hernández, F. (2009). *Educación y cultura visual*. Barcelona: Octaedro.
- I.E. Fernando Vélez. (s.f.). *Iefernandovelez*. Obtenido de <https://iefernandovelez.edu.co/>
- Innovación Social Colectiva*. (2016). Obtenido de <http://innovacion-soci.webs.upv.es/index.php/cartografia-social>
- Lowenfeld, V. (1980). Obtenido de https://www.chubut.edu.ar/concurso/material_concuso_13_7_12/Lowenfeldcap3.PDF
- MEN. (2010). *Mineducación*. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-241907.html?_noredirect=1
- Mincultura. (2019). *culturayeconomia.org*. Obtenido de <https://culturayeconomia.org/wp-content/uploads/Educacio%CC%81n-superior-cultura-y-creatividad-en-Colombia-3.pdf>
- Ministerio de Educación Nacional. (2010). *MinEducación*. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-241907_archivo_pdf_orientaciones_artes.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. (2021). *Mineducación*. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-365696.html?_noredirect=1
- Ministerio de Educación Nacional. (2021). *SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media)*. Obtenido de <http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica/grado0>
- Orduña, V. G. (Junio de 2017). *Repositorio de la Universidad Autonoma de México*. Obtenido de <http://132.248.9.195/ptd2017/junio/0760778/0760778.pdf>
- Oviedo, D. M. (22 de julio de 2009). *Universidad Pedagógica Nacional*. Obtenido de <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/revistafba/article/view/299#:~:text=JOHN%20DEWEY%3A%20A%20EXPERI%3%8ANCIA%20EST%3%89TICA%20COMO%20EXPERI%3%8ANCIA%20EDUCATIVA&text=La%20experiencia%20est%3%A9tica%20se%20constituye,la%20obra%20de%20John%20D>
- Peñuela, J. A. (2017). *Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas*. Obtenido de <https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/5674/RodriguezPe%F1uelaJohnAlexander2017.pdf;jsessionid=96D8AB5A888357C7C0F26BA634C9CFC7?sequence=1>
- Pérez-Soba, P. D. (2005). *Universidad Complutense de Madrid*. Obtenido de <https://eprints.ucm.es/id/eprint/7251/1/T28786.pdf>
- Plata, A., & Ibáñez, K. (2019). *Universidad Pedagógica Nacional*. Obtenido de <https://repository.cinde.org.co/bitstream/handle/20.500.11907/2478/IbanezPerdomoPlataPara-da-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Redes. (01 de Noviembre de 2015). Obtenido de YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=e7AczfzllJ8&t=301s>

Roman, P. C. (02 de Mayo de 2021). Entrevista sobre la Educación Artística . (J. S. E., Entrevistador)

Ronderos, M. E. (22 de Mayo de 2017). *Compartir Palabra Maestra* . Obtenido de

<https://www.compartirpalabramaestra.org/entre-las-artes/el-desafio-de-la-educacion-en-arte-en-el-contexto-colombiano-contemporaneo>

Root, G. N. (s.f). *La Voz de Houston*. Obtenido de <https://pyme.lavoztx.com/las-diferencias-entre-las-organizaciones-horizontal-y-vertical-5849.html#:~:text=Una%20organizaci%C3%B3n%20vertical%20es%20una,se%20dibuja%20en%20un%20papel.&text=Esto%20se%20refiere%20a%20menudo,operativas%20del%20d%C3%ADa%20a%20>

[5849.html#:~:text=Una%20organizaci%C3%B3n%20vertical%20es%20una,se%20dibuja%20en%20un%20papel.&text=Esto%20se%20refiere%20a%20menudo,operativas%20del%20d%C3%ADa%20a%20](https://pyme.lavoztx.com/las-diferencias-entre-las-organizaciones-horizontal-y-vertical-5849.html#:~:text=Una%20organizaci%C3%B3n%20vertical%20es%20una,se%20dibuja%20en%20un%20papel.&text=Esto%20se%20refiere%20a%20menudo,operativas%20del%20d%C3%ADa%20a%20)

RTVE. (n.d). *Youtube - ¿Por Que Los Niños Se Aburren En La Escuela?* Obtenido de

<https://www.youtube.com/watch?v=e7AczfzllJ8&t=1s>

Sesmero, M. C. (2011). *Philosophica.info*. Obtenido de

<https://www.philosophica.info/voces/husserl/Husserl.html>

Touriñán, M. (2015). *Dónde está la educación*. Obtenido de

http://dondestalaeducacion.com/conceptos/generica_13.html#:~:text=Las%20artes%20como%20%C3%A1mbito%20de%20educaci%C3%B3n%20general%20es%20decir%20como,art%C3%ADstica%20de%20manera%20que%20se

Vite, H. R. (s.f). *Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo* . Obtenido de

<https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n4/e1.html>

Anexos

Entrevista 1.

Realizada al docente de educación artística.

1. ¿Qué fue lo que te definió su decisión vocacional como docente?

R: colegio crisis existencial (Familia de artistas) (Familia, estilo de vida muy bohemio). Rechazo por parte de la madre.

Primera elección (la naturaleza)

Cambio por las artes. Enseñar lo que sabe. Siempre presente el amor por la enseñanza.

Docencia con el ámbito familiar (12 o 15 docentes)

Trabajo en una fundación

2. ¿Qué aspectos contribuyeron a la definición vocación del arte en usted?

R: familia, punto fuerte.

Siempre muy presente en las artes desde pequeño

Fuertes con la docencia

Periferias de la comunidad

3. ¿Qué piensa de cómo se trabaja la educación artística en los colegios?

R: visión contradictoria al currículo del colegio. Una luz en el camino, enseñanza de lo tradicional, dictada por docentes que no son del área de artística. Áreas del conocimiento que no son potenciadas, pero el sistema se las traga. No existe motivación. El sistema se tragó la enseñanza de las artes. Papel del artista en la sociedad. Como mantener al pueblo callado

4. ¿Qué importancia tiene la educación artística en el ser humano?

R: Las artes están ligadas al ser humano desde los inicios, no son como las otras áreas del conocimiento. Las artes nacen con el ser humano. Sin las artes no existirían muchas cosas. el artes es innato en nosotros
Las artes posibilitaron muchas cosas ahora en día

5. ¿Tienes alguna experiencia significativa siendo docente?

R: esos egresados que decidieron convertir su proyecto de vida como artistas. Experiencia en haber dejado huella en diferentes personas. Sentir susto por el sistema mismo, por los chicos que eligieron el camino más difícil (Creatividad, emoción, sensibilidad)

6. ¿Cómo fue tu enseñanza del arte en la institución donde de formaste?

R: fue la peor, perdió artística todo el bachillerato.

Dos docentes: uno el rechazo y la poca credibilidad en el talento de él

La otra: castradora de pensamiento y de libertad, de ella modelo a como no ser como ella.

7. ¿Cuáles son tus concepciones del arte y la educación artística en estos tiempos?

R: red de docentes: darle valor al área en todas las instituciones
El arte tiene muchas posibilidades para surgir
Muchas posibilidades para crear y expresarse

Intercambio de las redes sociales

El arte siempre se adapta, nunca está quieto

8. ¿Cómo es tu concepción de la enseñanza del arte en el colegio donde te estás desempeñando como docente?

R: El arte no obedece a las teorías. Obedece al sentimiento de los estudiantes (la sensibilidad). Permite tener una nueva visión del mundo, poder expresarlo, y no necesita tener el talento que se dice que debe tener. Cada obra de los estudiantes, viene acompañada de un sello personal. Es por ello que pretendo volver el arte más cercano a los estudiantes

9. ¿Crees que es importante enseñar arte en los colegios?

R: fundamental. Las otras áreas del conocimiento deberían validarse de las artes

10. ¿Te sientes a gusto siendo, tanto artista como docente?

R: no sabe con cual se siente más a gusto. Es completo y feliz siendo las dos. Prefiere a veces dar clase todo el día, en vez de una reunión

11. Como docente, ¿cómo te sientes con una población estudiantil que no ama la Educación artística?

R: la enseñanza no es tanto desde la técnica, es más desde su pensamiento y desde su libertad, desde sus gustos y deseos. Nunca han habido obstáculos, estrategias para quienes no les gusta. Ofrecer muchas alternativas.

12. ¿Cuál es el sentido pedagógico de ser docente en la actualidad?

R: Responsabilidad, y no todos están llamados a la enseñanza, debe dar clase por personas que les guste el área. Educación responsable.

13. ¿Cuáles serán las causas por las cuales, el arte en los colegios no tiene la misma importancia que las matemáticas o la química?

R: Radican la formación de las personas encargadas de los pensum en las instituciones (Educación tradicional) Visión de las artes (Contexto) Profesionales que las están dictando, que no son responsables con el área. Maquinas preventivas, metidos en el mercado laboral. (sistema)

Entrevista 2.**Realizada a la población participante.**

Preguntas sobre la experiencia con la docente de educación artística.

1. ¿Cómo te parecía la clase de educación artística con esta docente? ¿Te gustaba, o no?

R: **Katherine:** Las clases con ella era un gusto a medias, debido a que era muy rígida su enseñanza. Ella colocaba una fotocopia en la pared y había que hacer el dibujo tal y como estaba en la imagen modelo. Cuando pasaba a revisión, la docente comparaba las dos imágenes, para buscar la exactitud en ellas. No se podía ir más allá. Unas clases muy cuadrículadas. No había exploración de los sentimientos y emociones. Clase como hora libre. Automatización. Docente muy amable y un poco simpática. Debido a esto, se empezaba a coger odio al arte.

Ana: Sí y no. Todo era por el mismo camino, muy lineal, todo era muy a la perfección, todo debía ser como el boceto que ella mostraba. No había exploración de la creatividad. Notas muy imparciales. No había motivación.

Carolina: las clases eran agradables, independientemente del horario en que fuera dictada, eran las clases más tranquilas. La docente no molestaba.

2. ¿Cuáles fueron los momentos más agradables y desagradables con dicha profesora?

R: **Ana:** Notas muy bajas, sin justificación. Por más esfuerzo y empeño que les pusiera a los trabajos, para ello no era suficiente.

Carolina: Momento agradable era cuando se conformaban los grupos para hacer los trabajos que ella ponía para repetir.

Katherine: Momento desagradable era cuando comparaba el dibujo con la copia, y también cuando borraba el dibujo y ella terminaba haciéndolo completamente, porque había que hacerlo tal y como estaba allí expuesto.

3. ¿Cómo te imaginabas que debería ser la clase de educación artística?

R: **Katherine:** Más libre, comparación de la metodología con el docente Pablo, quien daba esa libertad de expresión, y que exponía diferentes corrientes artísticas y mostraba que el arte era más allá de dibujar bien. El arte es muy extenso en sus medios de expresión artística. Exploración desde el ser. Estructura del colegio sería más libre
Experiencia con el docente AZ: Cuando castigaban a los alumnos, o los iban a suspender por su bajo rendimiento académico o por mal comportamiento, el docente AZ intercedía para que la forma de reponer ese castigo era haciendo algo por la institución, y los dejaban hacer una pintura mural, para así darles un mejor tiempo invertido.

Ana: Más libertad, más exploración y expresar el yo interno. Arte como herramienta de autoconocimiento. Expresión de sentimientos y emociones a través del arte (dibujo, canción).
Desarrollo de la inteligencia emocional.

Carolina: En los colegios deberían enseñarse más desde la libertad de expresión y mirar potencialidades. Descubrir las pasiones, deseos y hobbies. Habilidades y opciones. No escoger las carreras por el simple pretexto y dicho conocido “estudie algo que le dé dinero”

4. ¿Qué era o cómo entendías la educación artística en ese entonces con la docente Rocio?

R: **Ana:** Todo muy lineal, muy perfecto, aunque mostraba técnicas muy específicas para el dibujo, no permitió explorar más allá. Enfocada solo en el dibujo.

Carolina: La artística solo como desde dibujo, ni pintura ni nada más. Se sabía de eso, pero por fuera del colegio, no dentro de él.

5. ¿Qué aprendiste?

R: La técnica del dibujo, se puede aprender de la réplica de las cosas, posiciones físicas para el dibujo. Cumplir la materia por cumplir. Esmerarse por hacer las cosas bien.

Preguntas sobre la experiencia con el docente de educación artística.

6. ¿Cómo te parecía la clase con este profesor A Z?

R: **Katherine:** Excelente. Disfrutaba las clases. Generaba de pensamiento diverso. Forma de expresar lo que sentías.

Carolina: El arte no es lo de ella, sin embargo, era buena en el sentido de que revoluciono el arte, nueva esfera del arte. Libertad de pensamiento

Ana: Motivación, no había juicio de valor, más libertad.

7. ¿Recuerdas la metodología?

R: **Carolina:** Materiales los llevaba él

Ana: explicación de la teoría. Cosas de la cotidianidad una obra de arte.

Katherine: cuestionarse las cosas, explicación e interacción de las cosas. horizontalidad. Libertad.

8. ¿Cómo te sirvió la experiencia de educación artística con el profesor Pablo?

R: **Carolina:** sí y no. Dio más posibilidades visibles del arte (creatividad y pensamiento). Quizás sus técnicas no

Ana: No se dedicó a nada de las artes plásticas. Pero en el caso de la música, influyo en la motivación de la expresión interior. Es un reflejo

Katherine: Desde pequeñas cosas se puede lograr algo muy grande. Granito de arena desde las aulas. Mucho cambio, permitió confiar en sus habilidades y potencialidades, manejar la inseguridad. No juzgarse propiamente, sino confiar. El arte no era solo dibujar bien. Generar confianza hacía los demás. Descubrimiento de la vocación. Curiosidad en el arte.

9. ¿Te sentías a gusto?

R: Claro que si

10. ¿Por qué no decidieron ser artistas?

R: **Carolina:** toma el arte como hobby. Música como parte interesante, pero no a dedicarse como tal. Mundo del espectáculo (Diseño de interiores) mucha duda, y la salud para ella es importante, pero aun así no niega el arte, posee mucha sensibilidad artística

11. ¿Recuerdas un momento bueno o significativo para ti, estando en las clases con este profesor?

R: **Ana:** implementación con los objetos de la casa. Representación del yo

Carolina: él no juzgaba

Katherine: tener en cuenta las opiniones

12. ¿Qué experiencia significativa dejo la educación artística para tu vida?

R: **Carolina:** libertad de expresión, otra forma de ver el arte, amor por lo que se hace
libertad de expresión

Katherine: de que no todo es tan rígido. La seguridad es algo muy importante. Todos somos artistas. Todo lo ocultan, pero siempre ha estado allí. Nunca perder la curiosidad.

Ana: arte es uno volver a ser niño. Admiración por las cosas, la primera impresión.

13. ¿Cómo evaluarías a los dos profesores?

R: El Docente AZ. Excelente, supero las expectativas.

R: La docente María: no es tan mala, pero se dejaba guiar por el curriculum. ¿Cómo les enseñaron a ellos?

14. ¿Crees que vale la pena que la Educación artística, sea dictada por buenos profesores? Si, No ¿por qué?

R: Preparados y que amen lo que hacen, y que le transmiten lo que enseñan, lo enamoren a uno de la materia.

15. ¿cuáles serán las causas por la cual, el arte en los colegios no tiene la misma importancia que las matemáticas o la química?

R: El sistema, porque es lo que te va a generar plata. Salven el país, importen capital. En Colombia no se apoya mucho hasta las ciencias mismas. cómo se ha venido cultivando el arte. La visión que tiene de las artes (los estigmas) Estudiar lo que necesita el país, no el gusto de uno mismo.

Entrevista 3.

Realizada al primer estudiante que se dedicó al arte.

1. ¿Cuéntame cómo fue tu experiencia en clase de educación artística con estos dos docentes?

R/ La experiencia con ambos profesores radica en la diferencia; pero más que diferencia es la actitud.

Con la docente María, su forma o mecanismo de enseñar la clase no le llegaba a la gente. Clases aburridas.

Luego de la ausencia de esta docente, llegaron algunas personas (docentes y hasta empleados del aseo, a dictar esta clase. Personas no preparadas y capacitadas) Clases improvisadas, clases no preparadas.

Con el docente Pablo, ya había una preparación con las clases, era un docente que sabía lo que hacía, capacitado para el área artística. Clases entretenidas. Al docente Pablo, le otorgaron el espacio propio de las artes.

2. ¿Qué puedes resaltar de cada profesor en las clases?

R/ La docente María: No recuerda mucho, pero las técnicas muy tradicionales, técnica del dibujo y la enseñanza de los temas clásicos, es algo que recuerda.

Docente AZ: El docente profundizaba en los temas, explicaba los materiales y las técnicas con las cuales se iban a trabajar. En sus clases le da ese toque artístico agradable y divertido. Da ese toque de clase de artes de la universidad. El docente AZ no se queda con lo básico, le gusta ahondar más en los procesos y en los conocimientos. No se sesga al currículo del colegio. Se pregunta: ¿Qué te prepara para más allá?

3. ¿Cómo sientes que fue tu proceso de aprendizaje artístico con estos dos docentes?

R: La docente María. Fue un conocimiento artístico nulo. Durante ese tiempo que ella fue docente de artística, no se le hubiera ocurrido que estaría en la universidad estudiando artes, porque sencillamente en ese tiempo, no había pasión, motivación. El área de educación artística, fue una de las que perdió durante todos los periodos del año escolar (8° grado). Aun así, relata que tampoco es para echarle la culpa a ella, pues quizás ella no tiene tanto conocimiento. Culpa del sistema.

Docente AZ: Hubo un cambio en su forma de concebir el arte, había más interés y más atención por el arte. Allí comenzó a dibujar, y a partir de ello noto que le gustaba y que tenía un potencial en lo que él podía hacer. Fue una etapa muy provechosa con ese docente. Descubrió sus talentos y el potencial que tenía para el arte, que estando en el mismo proceso antes de ese docente AZ, no lo hubiera logrado.

4. ¿Qué impacto generó la educación artística de estos dos docentes en tu vida?

R: Aunque la enseñanza de uno de los docentes no haya impactado tanto en su vida, la experiencia con el otro, provoco todo lo contrario. Tanto así, que ahora considera al arte en su proyecto de vida. Dedicarse a eso, es lo que ahora considera su vocación.

5. ¿Cuál de los dos docentes influyo en tu desempeño como artista? ¿Con cuál sentiste más afinidad?

R: El docente AZ. Fue éste, quien genero un impacto tan grande en su vida, que lo considera como su mentor y su guía en este proceso artístico.

6. ¿Por qué escogiste esta vocación?

R: Llego en un momento de su vida, en el que observo que le gustaba mucho. Cuando andaba en el colegio, las clases de educación artística se convirtieron en sus mejores horas del colegio. Además de observar esos trabajos tan variados que se pueden llegar a realizar (escultura, dibujo, fotografía, revelado) fueron los que le ayudaron a escoger esta vocación, a descubrir su potencial como lo dice él.

7. ¿Qué experiencia significativa dejó la educación artística para tu vida?

R: En el grado 10°, el docente AZ les enseñó a hacer la cámara estenopeica, donde le enseñó el proceso de revelado de las fotografías, con los químicos y la cámara oscura. El conocer esta técnica le permitió que, al llegar a la universidad, ya tuviera unos conocimientos previos. Y todo esto dado desde el colegio y desde el docente Pablo. Le impactó porque al llegar a la universidad, se dio cuenta que el proceso de fotografía era el primer semestre de su carrera.

Performance

8. ¿Vale la pena ser artística ahora en día?

R: Ser artista, si vale la pena. El arte tiene tantas ramas dentro de sí, que se tiene mucho de dónde escoger y no quedarse con uno solo. Se puede aspirar a muchos campos y muchos cargos, independientemente de la rama que se escoja. Desde su experiencia personal y desde sus elecciones, no se ve desde el punto de la creación de obras. Prefiere el punto del trabajo fijo, debido a las exigencias del día a día, de la competencia y la demanda en el mundo artístico ahora. Ahora es muy difícil destacarse solo a hacer obras, no es muy conveniente hacerlo.

9. ¿Influyó de alguna manera la Educación artística del profesor AZ en tu decisión vocacional?

R: Si, porque él es el comienzo. De él parte todo. Si él no hubiera llegado al colegio, no se hubiera dado ese despertar artístico.

10. ¿Cómo evaluarías a los dos profesores?

R: la docente María: Aunque no se le podía echar la culpa de lo que pasaba, era muy monótona y aburrida en sus clases. En sus clases se tenía que hacer la réplica de lo que ella decía. Aprender a copiar.

Docente AZ: El proceso que hace es muy bueno. Siempre buscando nuevas posibilidades donde pueda impactar más con el arte.

11. ¿Cuáles serán las causas por la cual, el arte en los colegios no tiene la misma importancia que las matemáticas o la química?

R: Primero por cómo está estructurado el sistema educativo. Al sistema quizás no le conviene que la gente se vuelva artística y se vuelva expresiva.

Segundo por desconocimiento del arte en los colegios, por parte de los mismos directivos, que hacen que este por debajo el arte.

El arte como labor social.

Entrevista 4.

Realizada al segundo estudiante que se dedicó al arte.

1. Cuéntame cómo fue tu experiencia en clase de Educación artística con los dos docentes: Rocio y Pablo.

R: La docente María: Las clases fueron fatales, todo lo contrario, a lo que se debería de enseñar en un colegio, con respecto a las artes (Dejar que lo que la persona exprese). La teoría y la práctica deben estar en conjunto, pues al principio era mucha teoría, pero luego en la práctica se extendía. Sus clases redundaban entre la repetición, la imitación, y la teoría vacía (generaba sentimiento malo).

Dar las clases por un simple cumplimiento, más no por pasión.

Docente AZ: Todo lo contrario, a la docente María. Desde un campo personal, este docente mostraba sus trabajos personales, e invitaba que los demás estudiantes podían hacerlo también, mostrar sus trabajos extra clase. Más que un docente, era como un amigo). Enfoque en lo que más habilidad tiene el estudiante. Permitía el descubrimiento y el potenciar las técnicas que cada estudiante dominaba y se sentía cómodo. Búsqueda de proyectos artísticos por fuera del colegio, para desarrollar las habilidades que tenía cada estudiante/artista y no desaprovecharlas.

2. ¿Qué puedes resaltar de cada profesor en las clases?

R: Docente AZ. Él le ponía pasión, amor y moral a sus clases.

La docente María: Ella solo iba a cumplir con su trabajo, asistir. Era cerrada a la opinión. Desde una experiencia personal, notaba que no se toma el tiempo de revisar los trabajos. El arte no se puede calificar desde el punto de vista personal.

3. ¿Cómo sientes que fue tu proceso de aprendizaje artístico con estos dos docentes?

R: Docente AZ: Las clases con él se sentían bien, se convertía en un amigo artista, podía dar consejos y opiniones, pero nunca juzgaba.

Aunque aún no estaba seguro de dedicarse al arte, Docente AZ fue uno de los que infundió bases en el camino para dedicarse de lleno en el arte. Es un docente muy propositivo, y además alguien en el cual se puede seguir contando y confiando después de salir del colegio.

4. ¿Qué impacto generó la educación artística de estos dos docentes en tu vida?

R: No es un impacto muy fuerte, porque el arte siempre estuvo presente en su vida. Sabía que era parte fundamental de su vida. Estos docentes fueron un impulso para su dedicación artística, de alguna u otra manera.

5. ¿Cuál de los dos docentes influyó en tu desempeño como artista? ¿con cuál sentiste más afinidad?

R: Docente AZ

6. ¿Por qué escogiste esta vocación?

R: El arte siempre presente. Desde muy pequeño dibujaba, o hacía algo relacionado con el arte. Nunca se aburría de hacer esto, siempre le encontraba alguna motivación. Para él, es una montaña rusa de emociones, sensaciones, porque se llega a preguntar si esto es lo que uno merece o no, si es bueno para esto o no lo es. Pero que, a la misma vez permite sentir todo al mismo tiempo.

7. ¿Qué experiencia significativa dejó la educación artística para tu vida?

R: Una experiencia que lo marco un poco, fue con el docente AZ, quien le contaba que periódicamente se dibujaba las manos, debido a que sus huesos se iban deformando, deteriorando (enfermedad de los huesos) Eso lo hace pensar en uno como artista llegar al punto en que no va a poder disfrutar bien lo que hace y le gusta, debido a eso.

8. ¿Vale la pena ser artística ahora en día?

R: Si. Pensando desde un punto no monetario, vale la pena serlo, pero desde que se ama ser artista. Hacer algo que realmente te hace sentir pleno, que te apasiona y que amas, ahí radica lo valioso que es ser artista. La gente que toma como opción el arte, saben que el arte si es para sus vidas.

9. ¿Influyo de alguna manera la Educación artística del PROFESOR AZ en tu decisión vocacional?

R: Si, pues, aunque el arte ya estaba incluido en mi vida, él influyo para tomar la decisión de incluirlo a mi proyecto de vida.

10. ¿Cómo evaluarías a los dos profesores?

R: María: mala docente, no sirve para dedicarse para la docencia

Docente AZ: excelente profesor, muy buen profesor. En cual lugar que él llegue y se le dé el valor que se merece, sabría qué hacer y podría arrasar con todo, explotando su potencial creativo como docente.

11. ¿Cuáles serán las causas por la cual, el arte en los colegios no tiene la misma importancia que las matemáticas o la química?

R: Artistas vistos como desadaptados. Este problema no viene tanto desde el colegio, viene desde más arriba (el sistema, el gobierno) donde se piensa que un artista no puede ayudar a la sociedad como debe ser, como si lo podría hacer un matemático, arquitecto, un científico, etc.

Por ello es que no se les da los mismos honores a un artista por su talento, como lo hacen con deportistas, científicos, ingenieros.