Expresión de Sentimientos a través del Color.

Una experiencia desde la Práctica Docente.

Erika María Agudelo May

Trabajo de grado modalidad sistematización para optar por el título de

Licenciada en Educación Artes Plásticas

Tutor

Jair Hernando Álvarez Torres

Doctor

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Departamento de Artes Visuales – Pregrado

Medellín, Antioquia, Colombia

2024

Cita	(Agudelo May, E.M, 2024)
Referencia **Estilo APA 7 (2020)**	Agudelo May, E.M (2024). Expresión de Sentimientos a través del Color. Una experiencia desde la Práctica Docente**.** [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

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.

Agradecimientos

Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a mi esposo, por ser mi fan número uno, el apoyo más grande, a él gracias por la constante comprensión y ánimo en los momentos en los que la frustración me hacía perder la cabeza. A mi asesor de tesis, el Dr. Jair Álvarez, por su experiencia y su guía durante este proceso. A la profe Gloria Ocampo porque más allá de lo académico y sus aportes gramaticales, fue mi amiga, confidente y la mejor compañía para tomar tintico, al profe Jorge Rodríguez por leerme con tanta paciencia, gracias a él quien por amor al arte y a la pedagogía me regaló de su valioso tiempo para aportarle firmeza a las líneas de este trabajo, y al profe Douglas Gaviria, por ser el señor de los mil referentes y aportar de forma simpática con su amplio conocimiento; a todos ellos les quiero agradecer por mostrarme con amor el camino del Arte brindándome las herramientas necesarias para hoy haber llegado hasta aquí, los llevo en el corazón. A Nicolás, mi gato, por ser el mejor compañero de trasnocho durante las madrugadas que le dediqué a esta investigación. A esta hermosa Facultad de Artes que me vio crecer como artista y me hizo ser la profe de artes que quería ser cuando fuera grande, y por último a la Institución Educativa Escuela Normal Superior de María, Rionegro y en especial a la maestra cooperadora Lucia Dueñas por abrirme la puerta de sus aulas y compartir conmigo su pequeño escritorio.

TABLA DE CONTENIDO

Resumen 7

Abstract 8

Introducción 9

Parte I. 10

1. Descripción del proyecto de la práctica docente 10

Caracterización de la población participante 10

Momentos metodológicos, resultados e impacto de la experiencia. 11

2. Objetivos de la Práctica Docente 12

2.1 Mi monstruo interior, ... 12

una actividad propuesta para alcanzar los objetivos 12

3. Marco teórico 13

3.1 Antecedentes de la investigación. 13

3.2 Marco conceptual 28

Emoción 39

Color 46

Educación Artística 58

Educación Artística y su relación con los sentimientos y las emociones 60

Parte II 62

4. Metodología 62

4.1 Relación entre los objetivos y momentos de la sistematización 64

Objetivo general de la sistematización 64

Relación entre los objetivos específicos y momentos de la sistematización 64

Figura 1 *Cuadro Comparativo Entre los Objetivos Específicos y los Momentos de la Sistematización* 65

4.2 Momentos de la sistematización 66

4.2.1 El punto de partida: la experiencia 66

Figura 2 *Actividad 1, Ficha Edward Munch* 70

Figura 4 *Actividad, Relación Emoción-Color* 73

Figura 5 *Actividad Final, "Mi Monstruo Interior"* 74

4.2.2 preguntas iniciales 74

Figura 6 *Imagen Correspondiente a los Primeros Monstruos Realizados en 8°* 77

Figura 7 *Imagen Correspondiente a los Monstruos Realizados en 6° y 7°* 77

4.2.3 recuperación de lo vivido 78

4.2.4 reflexión de fondo 83

Figura 8 *Exposición de los Monstruos Hechos por Participantes en la Socialización de la Práctica Docente* 85

Figura 9 *Montaje Final en la Socialización de la Práctica Docente* 85

Figura 10 *Participantes de la Socialización de la Práctica Docente en la Realización de su Monstruo* 86

4.2.5 puntos de llegada o Conclusiones 86

5. Socialización de resultados 88

Listado de referencias o Bibliografía 89

Índice de Figuras

Figura 1 *Cuadro Comparativo Entre los Objetivos Específicos y los Momentos de la Sistematización* 52

Figura 2 *Actividad 1, Ficha Edvart Munch* 57

Figura 3 *Actividad 2, Jackson Pollock* 59

Figura 4 *Actividad, Relación Emoción-Color* 60

Figura 5 *Actividad Final, "Mi Monstruo Interior"* 61

Figura 6 *Imagen Correspondiente a los Primeros Monstruos Realizados en 8°* 64

Figura 7 *Imagen Correspondiente a los Monstruos Realizados en 6° y 7°* 64

Figura 8 *Exposición de los Monstruos Hechos por Participantes en la Socialización de la Práctica Docente* 72

Figura 9 *Montaje Final en la Socialización de la Práctica Docente* 72

Figura 10 *Participantes de la Socialización de la Práctica Docente en la Realización de su Monstruo* 73

RESUMEN

Este trabajo de grado sistematiza los momentos vividos en la experiencia docente como práctica de la Licenciatura en Educación Artes Plásticas y del punto en el que surge el interés investigativo, de los momentos que fueron claves para llegar a preguntarse por la relación entre arte y la expresión de sentimientos, los múltiples antecedentes que se han interesado en la transversalización de las artes en la educación y los autores que apoyan las teorías planteadas sobre la relación existente entre color y emoción, los resultados y frutos que la experiencia permitió recoger, las reflexiones hechas a partir de lo vivido, las observaciones que se tuvo de los estudiantes durante el proceso, las actividades realizadas dentro del aula y las amplias posibilidades de aplicación en otros campos diferentes al educativo, y por último, lo que se concluyó de esta experiencia, permitiendo que más que reiterar la importancia de los sentimientos dentro del aula, se lograra entender el tan importante papel que se tiene como docente de artes, pues cuando se tiene vocación la posibilidad de contribuir al cambio es alcanzable, puesto que se es posible visualizar las artes dentro del aula como medio de expresión y un espacio libre para la creación y no como una hora o momento flexible que puede ser usada y reemplazada con otros espacios alejados del arte o vista como el momento más oportuno para hacer manualidades.

Palabras clave: Educación artística, arte, color, emoción, sentimientos, Pedagogía

ABSTRACT

This degree work systematizes the moments lived in the teaching experience as a practice of the degree and the point at which the investigative interest arises, of the moments that were key to asking about the relationship between art and the expression of feelings, the multiple backgrounds that have been interested in the mainstreaming of the arts in education and the authors who support the theories proposed on the relationship between color and emotion, the results and fruits that the experience allowed us to collect, the reflections made from what was experienced , the observations that were made of the students during the process, the activities carried out within the classroom and the wide possibilities of application in other fields other than education and finally, what was concluded from this experience, allowing more than to reiterate the importance of the feelings within the classroom, it will be possible to understand the very important role that one has as an arts teacher, because when one has a vocation the possibility of contributing to change is achievable, since it is possible to visualize the arts within the classroom as a means of expression and a free space for creation and not as a flexible time or moment that can be used and replaced with other spaces away from art or seen as the most opportune time to do crafts.

Keywords: Artistic education, art, color, emotion, feelings, Pedagogy

INTRODUCCIÓN

En el siguiente trabajo investigativo se pretende exponer de manera simultánea tres momentos importantes que permitieron el desarrollo de este escrito: La descripción del proyecto que se realizó durante la praxis profesional como docente en formación, la profundización teórica del interés investigativo que surgió a partir de ésta y la sistematización de dicha práctica docente. Las anteriores premisas están divididas en dos partes. En la parte I, específicamente, se ubican los elementos que fueron diseñados para la realización de la práctica docente, allí se encontrará, la población sobre la cual se realizó la observación y al mismo tiempo se evidenciara la forma en la que la actividad "Mi Monstruo interior" surge como una propuesta educativa dentro del aula con el fin de indagar y aportar al interés investigativo sobre la expresión de sentimientos a través del color, el cual se consigna dentro de un formato de proyecto con el propósito de esbozar teóricamente el tema en cuestión. Así mismo, se encuentran es este primer apartado, los antecedentes y exploraciones teóricas que se han hecho alrededor de dicho tema con el fin de apoyar las hipótesis en torno a este. Así pues, será posible que dentro de dichos elementos puedan encontrarse herramientas útiles para la recolección de información o para la aplicación y réplica dentro de una práctica docente.

En la segunda parte, se encuentra la profundización de ese interés investigativo de manera más teórica, apoyando dichos intereses en autores e investigaciones ya hechas alrededor del tema, en el cual se pretende encontrar solidez en la relación que existe entre la expresión de sentimientos a través del arte, especialmente las artes plásticas y el color. En este segundo apartado también podrán encontrarse cada uno de los momentos de la sistematización de la práctica docente, los cuales están descritos no solo de forma detallada, sino de manera más personal incluyendo fotografías de los momentos y de las actividades más relevantes realizadas

durante la experiencia para permitir que el lector sienta más cercanía frente a los temas allí consignados, pues se reseña cada vivencia, se presentan conclusiones de la experiencia de la praxis y se proporcionan herramientas a maestros y a quienes estén interesados en el tema sobre la expresión de los sentimientos y las emociones a través del arte.

PARTE I.

1. Descripción del proyecto de la práctica docente

La denominación de la experiencia que dio origen a la práctica docente fue "Expresión de sentimientos a través del color, una experiencia con estudiantes de los grados 6 y 7 de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de María, Rionegro 2022-2, 2023-1". Desde la psicología, el color no solo es sensación, sino que principalmente es emoción, es decir, gracias a que podemos sentir el color y que cada color tiene una influencia sustancial sobre el estado de ánimo y mental de cualquier sujeto, es posible expresar estados de ánimo, dar a conocer y señalar nuestra identidad.

Este proyecto surgió de la necesidad que se pudo percibir en los estudiantes de expresar sus sentimientos mediante las actividades planteadas. Los sujetos en el aula mostraron con facilidad lo que sentían, expresaron sus miedos e intereses fácilmente y el interés por la clase se volvió mayor cuando la actividad propuesta trataba de ellos mismos y de lo que sentían.

Caracterización de la población participante

La observación realizada durante las 44 horas de práctica docente I se enfoca en los estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior de María en edades y grados de escolaridad diferentes. En la práctica docente II, con los temas trabajados durante el proceso de observación y ayudantía, se perfila la experiencia a un enfoque más específico y se toma como población a los estudiantes de 6° y 7° grado.

Los estudiantes se encontraban entre los 10 y los 14 años de edad, la cantidad de alumnos por grado era entre 33 y 36 alumnos, entre los cuales podían encontrarse en igual cantidad tanto mujeres como hombres. La mayoría de los estudiantes viven en Rionegro, específicamente en los barrios aledaños a la institución.

Momentos metodológicos, resultados e impacto de la experiencia.

La metodología se inspira en los procesos de investigación para producción artística integrada, proceso que a partir de Rosanna Piccini se puede inferir como una investigación basada en las artes. Piccini, en su publicación para el instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (2012), menciona que *"*La IBA se basa en tres pilares básicos: el literario, el visual y el performativo; éste último se refiere a la práctica (artística) como parte del proceso de investigación" (pág. 4), lo que en pocas palabras resalta la mirada tan amplia que se tiene del mundo cuando el arte se transversaliza con la ciencia para contribuir en la investigación de un interés en particular, puesto que desde esta mirada es posible ver cosas tanto desde lo sensible como desde lo metodológico al momento de utilizar cualquier herramienta pedagógica.

En concordancia con lo anterior, inicialmente se comenzó con la observación dentro del aula de sus procesos creativos en una actividad propuesta por la maestra cooperadora, quien al realizar una actividad basada en la reinterpretación de "El Grito", una pintura de Edvard Munch perteneciente al expresionismo, permitió entender cómo los chicos ven los colores y cómo estos poseían diferentes significados para cada uno de ellos.

En ese sentido, los objetivos que se pretendieron durante la práctica fueron:

2. Objetivos de la Práctica Docente

Objetivo general

- Experimentar a través de la pintura otras miradas al color con estudiantes de 6°B y 7°A permitiéndoles así la expresión de sentimientos personales.

Objetivos específicos

- Presentar el concepto de expresionismo y cómo aplicarlo en el aula.
- Explorar de forma personal el color para que les permita auto reconocerse.
- Materializar su monstruo interior mediante la exploración de diversos materiales y los colores que lo representan.

2.1 Mi monstruo interior,

una actividad propuesta para alcanzar los objetivos

Para el desarrollo de esta actividad fue necesario que, en las etapas iniciales de la práctica docente el color se articulara a cada una de las actividades ya propuestas por la maestra cooperadora en el plan de área, los primeros acercamientos estuvieron relacionados con la obra "El grito" de Edward Munch, lo que permitió hacer cuestionamientos alrededor del color, la vinculación individual de cada uno con las emociones y la percepción que los estudiantes tenían de estos.

Con lo anterior se propuso entonces que, después de identificar subjetivamente los colores en paralelo con las emociones, cada uno diera forma a lo que sentía dependiendo de la percepción que le brindaba cada color, pues al unificar todas las emociones que afloraban en su momento con los diferentes colores y la subjetividad de estos, se lograría crear un monstruo personal que estaría basado en sus gustos, miedos, y las emociones y sentimientos presentes en su interior. Para finalizar la actividad, era importante que por el revés de su dibujo se explicara

textualmente el significado que le dio a cada color dentro de la figura, la emoción vinculada a dichos colores, y finalmente, las formas y los elementos que poseía el monstruo.

3. Marco teórico

3.1 Antecedentes de la investigación.

Si bien en el diseño del proyecto de la práctica docente se hizo una primera aproximación a los antecedentes de la investigación, el nivel y la profundidad exigidas no fueron suficientes para fundamentar el presente trabajo de grado en la modalidad de sistematización de experiencias. De este modo, en el Seminario Trabajo de Grado I se hicieron los ajustes teóricos dignos de un nivel investigativo mayor, los cuales se vieron reflejados en los antecedentes y en la búsqueda de otros autores que ayudaran a fundamentar con más fuerza el marco conceptual de este trabajo.

Una vez planteado el interés investigativo sobre la expresión de sentimientos a través del color que surgió en la realización de la Práctica Docente, se analizan algunas investigaciones existentes con el fin de comprobar si el planteamiento ha sido abordado con anterioridad. Como primer paso, se tuvo en cuenta para la búsqueda las bases de datos, tales como Dialnet, Scielo, Mendeley, y algunos repositorios universitarios nacionales e internacionales, en los cuales el campo semántico estaba compuesto por términos específicos relacionados al tema, esto es: **“**Pedagogía + Educación Artística”, “Pedagogía + Emociones”, “Educación Artística + Emociones”, “Emociones + Color”. Con estas palabras se realizó un sondeo de los resultados arrojados, buscando en los títulos de las tesis, trabajos de grado, artículos de revistas e investigaciones financiadas, para encontrar una posible similitud con los de la presente investigación. Cuando dicho título fue de interés, se hizo una lectura detenida de los resúmenes, con el propósito de encontrar estudios similares o que se acerquen a los objetivos de este trabajo.

Los resultados arrojados por cada base de datos fueron entre 20 y 600 documentos por cada una, de los cuales solo 13 estuvieron cercanamente relacionados con el tema de interés, y fueron clasificados a nivel local, nacional e internacional, tal como se verá a continuación.

A nivel local

En el trabajo de grado presentado por María González (2021) para optar al título de Licenciada en Educación Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, denominado "La Educación artística como medio de gestión de las emociones en preadolescentes de 10 a 14 años del colegio Tomás Carrasquilla de Medellín*",* se señala como problema la necesidad de la educación emocional para menguar el impacto de la violencia a partir de la formación de seres sensibles que sean capaces de mirarse a sí mismos y al otro con amor. El objetivo de este trabajo de grado fue contribuir a partir de las artes en la formación de seres humanos más sensibles, capaces de identificar con facilidad las emociones propias y ajenas. La metodología implementada tomó como referencia el método de Investigación Acción Participativa (IAP), fundamentándose en tres categorías básicas: la educación, la inteligencia emocional y las artes en general. Los resultados y conclusiones obtenidos estuvieron alrededor de la importancia y necesidad que tiene el fomentar habilidades socioemocionales en los niños y adolescentes dentro de las instituciones educativas a través de las artes plásticas. Por medio de ellas se pudo ver con claridad los daños psicológicos y emocionales que traen los diferentes sucesos que rodean la cotidianidad de nuestros estudiantes día a día. En ese sentido, este trabajo de grado se relaciona con la presente investigación de forma cercana, debido a que la autora se preocupa por los sentimientos y las emociones de los estudiantes, y enfocándose en la importancia que tienen las artes y la necesidad de las escuelas de implementar las clases de arte como herramienta para la formación de seres humanos más sensibles, que no solo se preocupan por ellos mismos, sino

también por los demás. Aunque la pregunta es más por el propio ser y cómo el arte les permitirá expresar con más facilidad lo que sienten, González no se aleja mucho de la necesidad que surge de implementar el arte como herramienta de expresión dentro del aula.

Lilia del Carmen Agudelo Ramos (2022), para optar al título como Licenciada en Educación Básica Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, presenta su trabajo de grado titulado "Una mirada al futuro: Sueños de Colores. De los silencios a las expresiones de los niños del grado 5° en la I.E Las Palmas. Tarazá (Ant)" en el cual se pregunta ¿Cómo estimular las expresiones de diferentes situaciones y sentimientos reprimidos en los niños del grado 5° de IE Las Palmas, causados por situaciones difíciles del contexto donde viven? El objeto de su trabajo fue provocar a través del arte y sus lenguajes que los niños habitantes de este municipio expresen las experiencias y situaciones que han silenciado o reprimido del contexto en el que viven. Como metodología, Lilia ha fundamentado una propuesta basada en el enfoque de investigación cualitativa, que articula actividades de intervención pedagógica asociadas a lenguajes del arte, orientadas a provocar la expresión de los sujetos participantes, de sus sentimientos, vivencias, lo silenciado y el abordaje de observación de la etnografía, para dar cuenta de lo que se fue dando en el proceso. Así pues, el resultado arrojado demuestra que el arte y sus lenguajes son un medio que se implementa para motivar a la expresión, siendo este un eje movilizador de pensamientos, sentimientos y recuerdos, brindando un espacio para que el cuerpo traiga a la memoria esos momentos que marcan u ocupan un lugar en la vida de cada ser humano. Teniendo en cuenta lo anterior, la autora de esta investigación coincide con la presente investigación, al afirmar sobre la necesidad de las artes como el vehículo más viable de expresión de sentimientos. En su trabajo, Lilia del Carmen tiene un interés particular por los sentimientos escondidos y reprimidos de los estudiantes, y aunque ella hace énfasis en la

estimulación de esas vivencias a través del arte, resuelve aquellos deseos de expresión desde múltiples variaciones del arte, alejándose un poco del deseo por el uso exclusivo del color, además de esto, su trabajo está más enfocado al contexto y el entorno de la población en la que viven, siendo el enfoque principal de su problemática un territorio marcado por la violencia; lo que aleja un poco su propuesta de esta en la que se habla actualmente, la cual está encaminada en una búsqueda por la expresión de sentimientos reprimidos a causa del mundo en general que los rodea.

Este tercer trabajo, corresponde a Juan Camilo Aguirre Palacio (2022), quien realizó "El dibujo como motor del desarrollo creativo y emocional para los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Enrique Vélez Escobar", el cual corresponde a un Proyecto de Práctica Docente II, de la Licenciatura en Educación Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. Con esta investigación, Juan Camilo se pregunta cómo puede potenciar la capacidad creativa de los estudiantes y de manera paralela dotarlo de estrategias que permitan identificar sus emociones y empatizar con las de los demás a través del dibujo. Como objetivo, se pretendió generar expresiones artísticas que impacten en el amor propio de los estudiantes por medio del dibujo como expresión no verbal. La metodología fue activa-participativa, y los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizaron información y procesos estéticos desde la experimentación e interiorización de contenidos curriculares. De este modo, las artes serán un medio de expresión sensorial donde se toma el dibujo artístico como un medio de comunicación no verbal con el que se busca impactar en el amor propio de los estudiantes; buscando mejorar su confianza en cuanto a su percepción estética, así pues, el dibujo como medio de experimentación ofrecerá las posibilidades de ver el trabajo del otro, sin una crítica constructiva desde el análisis. Los resultados y conclusiones obtenidos estuvieron dirigidos más a la propia reflexión del ser

maestro en formación de la licenciatura en artes, ya que, para él, el ser maestro de artes es algo que siempre buscó y el poner en práctica esos conocimientos adquiridos durante la carrera, le ha mostrado la gran responsabilidad que la educación requiere. Acorde con el tema de interés ya consignado aquí, Juan Camilo apunta al mismo hecho en el que el maestro y el estudiante trabajan en conjunto, su preocupación por la clasificación de las emociones y la representación de las mismas a través del dibujo se convierte en un aporte importante para esta investigación, gracias a que desde el dibujo se hace más sencilla la representación de aquellas emociones.

Un último trabajo en esta búsqueda de antecedentes locales es un proyecto investigativo que corresponde al Proyecto de Práctica Docente II, de la estudiante de Licenciatura en Educación Artes Plásticas, Sara Sánchez de la Universidad de Antioquia, llamado “La importancia de la Educación Artística para el fortalecimiento y reconocimiento de las emociones en los niños del Centro de Estimulación y Educación inicial mis primeras artes del municipio de Sabaneta, Colombia” (2022). En el cual, se plantea como problema la salud mental de los niños y los factores que influyen en todo lo que estos realizan en su vida cotidiana. Sara, se pregunta por el cómo sentimos y cómo actuamos en soledad y en sociedad, debido a que un determinante fundamental para cómo respondemos a ciertos momentos de tensión, estrés, ira o felicidad, se debe a nuestra relación con el otro y con el mundo. El objetivo principal, fue realizar una investigación pertinente sobre la importancia de la educación artística para el fortalecimiento y reconocimiento de las emociones en los niños de dicho Centro Educativo. Además, se ejecutaron ejercicios y actividades con los niños desde el área artística, donde pudieran reconocerse como seres sintientes y explorar sus emociones y cómo sobrellevarlas. En este planteamiento, se usó como metodología, la realización de diferentes actividades en las que la participación fue activa, lo que permitió que se encontrara en el arte una herramienta creadora en la cual se pueden

trabajar el manejo y el reconocimiento de las emociones desde la primera infancia. Como resultado, Sánchez evidenció un avance de comunicación en muchos de los estudiantes que no participaban de las actividades, como también la mejora de su interacción con los que les rodean, utilizando la danza, el teatro y las artes plásticas para expresarlo y hacerles sentir mejor, siempre intentando descubrir lo que sentían y por qué. Acorde con lo anterior, esta investigación aporta de manera precisa a los presentes intereses investigativos, ya que aquel trabajo práctico, se enfoca en el autoconocimiento de las emociones y en el alcance tan significativo que la educación artística podría brindarles a los estudiantes si se toma como herramienta principal para el desarrollo de seres más autónomos.

A nivel nacional

Laura Camila Vargas López, Miguel Ángel Gutiérrez Rincón y Kevin Johan Mendoza Páez, presentan el siguiente trabajo de grado denominado “Importancia de la Educación Emocional en el Aprendizaje” (2021), con el fin de optar por el título de Psicólogos de la Universidad Católica de Colombia. En este escrito investigativo, se busca abordar la relación entre la inteligencia emocional, el rendimiento académico, la relación directa que tienen las variables, motivación intrínseca e inteligencia emocional; denotando que aquellos estudiantes que se sentían más motivados tienden a tener un alto índice de inteligencia emocional. Su principal objetivo fue desarrollar competencias emocionales que favorezcan los procesos de aprendizaje en estudiantes de bachillerato por medio de una caja de herramientas. Como metodología, se tuvo como referencia a Rafael Bisquerra, autor e investigador con énfasis en la emocionalidad y los aspectos que la componen; a partir de lo anterior, se realiza un producto llamado “mi mochila emocional” que tiene como objetivo realizar el abordaje pertinente del factor emocional en los estudiantes que favorezca de manera positiva el proceso académico de

los mismos, lo que a su vez permitirá una mejora en las relaciones interpersonales y habilidades como el reconocimiento, expresión, empatía, asertividad entre otras. En consecuencia, el resultado que se obtuvo fue descubrir cómo la baja motivación es el mayor problema, seguido por problemas o dificultades en las relaciones interpersonales tales como bullying, matoneo, peleas, etc. y por último, el bajo rendimiento escolar; lo que permite que los docentes observen mayor prevalencia de dificultades emocionales que de rendimiento académico como tal. Sin embargo, la perspectiva que tienen los padres, indica que son los problemas en las relaciones interpersonales lo que más se presenta, seguido del bajo rendimiento académico, problemas en la afectividad y el estado de ánimo. Con respecto a lo anterior, los planteamientos expuestos se acercan bastante a lo que se pretende exponer, pues en relación con estos intereses investigativos, este trabajo se enfoca en entender cómo el desarrollo de las competencias emocionales aporta al proceso de aprendizaje de los estudiantes, lo cual le exige al maestro y a los padres, revisar con detenimiento qué emociones rodean a cada estudiante y con respecto a ello, saber de qué forma ayudarlos.

La siguiente investigación, es un trabajo de grado al igual que el anterior, realizado por los estudiantes Karla Sofía Lugo Wilches, Diego Alejandro Vallejo y Valery Tatiana Ramírez llamado “Reconocimiento y manejo de las emociones en adolescentes por medio de la arteterapia” (2022), el cual fue realizado con el fin de optar al título de Psicólogos de la Universidad Católica de Colombia, quienes vieron en la escuela la necesidad de promover el bienestar a nivel emocional en adolescentes, puesto que en esta etapa del ciclo vital se denotan cambios que afectan la identificación de las emociones y la regulación de las mismas. Como objetivo, se intenta enseñar estrategias de arteterapia a docentes, psicólogos y orientadores que trabajan con la población adolescente con el fin de que entiendan la importancia del

reconocimiento y el manejo de las emociones en esta población. Para esto, la metodología fue desarrollar una cartilla teniendo en cuenta aspectos conceptuales del ciclo vital, las emociones, la inteligencia emocional, la arteterapia, los tipos de arteterapia, la expresión de las emociones y actividades que conlleven al manejo de estas. Los resultados obtenidos dentro de la encuesta aplicada permitieron llevar a cabo un producto que plasmó la información necesaria para los interesados, donde se pueden implementar las actividades. Así mismo, se identifica que la arte terapia puede formar parte de metodologías que facilitan el proceso de expresión y gestión emocional en adolescentes, puesto que de maneras dinámicas y creativas se genera una percepción diferente de las respuestas emocionales en los jóvenes, facilitando así la empatía y comprensión por parte de maestros, psicólogos, orientadores y hacia ellos mismos, y claramente entre los adolescentes y sus padres. En esa misma línea, la indagación hecha por los estudiantes de Psicología con respecto a las emociones tiene bastante relación y se acerca un poco a los intereses de la actual investigación, además, para ellos, existe una conexión bastante significativa entre el arte implementado en el aula y la posibilidad de que este sea terapéutico. Sus cuestiones sobre las emociones, y cómo desplegar ante los educadores y padres de familia un abanico de posibilidades frente a las carencias de escucha de lo que los chicos quieren decir, es la puerta a otros puntos de vista, en donde el arte sirve como herramienta educativa, como terapia, como una ventana hacia la libertad de expresión e incluso, como medicina.

José Camilo Alonso Gómez y Wilson Andrés Quiceno Rodríguez presentan este trabajo de pregrado como una propuesta proyectual titulada “El Faro. Taller de creación y Expresión" (2010) con el fin de optar por el título de Diseñador Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, en el cual, se plantean como problemática, el desarrollo emocional de las niñas en

situación de calle; así como, una de las secuelas que deja las prácticas del maltrato en ellas son la deprivación o represión de sentimientos por miedo o vergüenza de sus condiciones, haciendo que el lenguaje verbal no sea siempre el más adecuado para la comunicación de emociones o situaciones. Su principal objetivo, fue lograr que este taller contribuya a los programas de prevención de abandono del hogar, aportando al desarrollo emocional de niñas entre 12 a 17 años en situación de vulnerabilidad y víctimas de maltrato, a través de la creación de canales de comunicación en los que puedan expresar y socializar sus pensamientos, situaciones y emociones sin tener que exponer su vida íntima. Para ello, se usó como metodología un taller llamado EL FARO, y como su nombre lo indica, busca orientar las acciones de niñas en condiciones sociales difíciles utilizando sus capacidades creativas e inventivas como herramienta para la exteriorización de sus sentimientos y emociones, para ello, las niñas se presentaron como actrices y espectadoras de las realidades que las identificaban, pudiendo expresar sus emociones en los personajes sin ningún temor. El resultado fue bastante positivo en el aprendizaje de habilidades constructivas, gracias a la invención de personajes basados en una historia cotidiana, y al encontrar semejanzas en las situaciones y emociones percibidas, se logró proponer soluciones en las que se ataque al problema y se brinde herramientas para pensar y actuar con creatividad, rescatando valores como el respeto, la dignidad, la confianza y la autoestima. Al igual que José Camilo y Wilson, se pretende que, por medio de la creación de un monstruo interior, los estudiantes cuenten cómo están sus sentimientos y que expresen sin preocupaciones cada miedo o situación por la que estén atravesando en su vida. Así, expresar por medio de la pintura y el dibujo, les permitirá sentirse livianos y comprender que el arte va más allá de aprenderse los colores o entender cómo funcionan en una composición. El monstruo les permitirá

a los estudiantes sentirse identificados con otros y a los maestros, sentir más empatía por sus emociones.

Se encontró también el artículo resultado de una investigación, denominado “Pedagogía de las emociones para la construcción de paz en clave de capacidades de reconocimiento (caso Meta, Colombia)” cuyos autores son Edgar Pineda y Paula Andrea Orozco (2021). Estos docentes toman como problemática la construcción de cultura de paz en territorios marcados por el conflicto armado en Colombia, cuyo objetivo fue comprender la pedagogía de las emociones en clave de capacidades y reconocimiento para la construcción de una cultura de paz desde la educación. Como metodología, se vislumbra que, a través del desarrollo de una pedagogía de las emociones, esta sirva como estrategia para contrarrestar los efectos asociados a la vivencia de la guerra en la vida cotidiana. Se presenta esta pedagogía desde las narrativas de maestros que habitan territorios de conflicto y posconflicto en el departamento del Meta en Colombia. Consecuentemente, como resultado, el trabajo de análisis de narrativas de maestros y maestras en territorio de posconflicto en el departamento del Meta, confirma la vinculación emocional en las prácticas de convivencia ciudadana, y devela la emergencia de trabajar una pedagogía de las emociones que permita, a través de una confirmación práctica, fomentar patrones de reconocimiento, que correspondan a distintas esferas de la vida comunitaria en la que niños, niñas, jóvenes, maestros y padres de familia, entablen relaciones orientadas a participar de las acciones y toma de decisiones que afectan la vida en comunidad.

Aunque este proyecto investigativo apunta más a las emociones que se ven expresadas en tramas narrativas de maestros y maestras a través de sus saberes y prácticas pedagógicas y de las comunidades educativas desde la incidencia de la violencia, y no se vincula de forma directa con los estudiantes, sí contribuye al planteamiento que se hace sobre la importancia de la pedagogía y

la enseñanza de un arte más emocional, en la que el reconocimiento y el autorreconocimiento de las emociones de los estudiantes importa dentro de la educación y la forma en la que están siendo educados, es decir, las emociones que expresan sus padres y en especial, sus maestros, podría repercutir en la educación y el aprendizaje de los estudiantes.

A nivel internacional

Desde la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, España, María Dévora Luis y Miriam Hernández Carballo, para optar por el título de Maestro/a en Educación Infantil presentan el Proyecto de Innovación "La Educación Emocional a través del arte" (2017), en el cual, la problemática abordada es la educación emocional y en cómo llevarla al aula de una manera dinámica, didáctica, diferente y novedosa. Su objetivo fue concienciar al profesorado de la Educación Infantil sobre la importancia y beneficios de desarrollar la inteligencia emocional en los niños de esta etapa. Para la metodología, se ha propuesto una programación anual que enlaza el arte con las emociones. Dicha programación no se rige por un esquema inflexible y marcado, sino que se trata de una propuesta abierta para que se pueda poner en práctica en cualquiera de los niveles del segundo ciclo de educación infantil. La idea de esta propuesta es la de fomentar el trabajo de las emociones a través de las diferentes formas de arte. El proyecto, tuvo como objetivo, involucrar un poco a las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Por tanto, se les pediría a los padres que en colaboración con ellos se realizara una actividad de reconocimiento e identificación de las emociones. En consecuencia, los resultados encontrados durante la realización de este proyecto permitieron percatarse, con mayor profundidad, del estado actual de la educación emocional en las aulas de Educación Infantil. Se inició este trabajo con la idea de que a pesar de lo importante que es desarrollar las emociones en el alumnado en estas edades, es algo que no se está trabajando lo suficiente ni de la manera adecuada. Una vez

realizado, pudieron darse cuenta de que la primera impresión no iba desencaminada. De hecho, al realizar la revisión teórica, se constató que la mayoría de los autores también habla de una carencia en el ámbito emocional dentro de las escuelas. Así pues, en similitud con lo anterior, se rescatan las preocupaciones de las autoras del anterior proyecto, con la actual investigación, pues su interés por las emociones de los estudiantes y la implementación de una educación emocional en el aula, han llevado a preguntas por las vidas de los estudiantes por fuera del aula, del colegio y dentro y fuera de sus hogares, así como también, por cómo los maestros están abordando las emociones en sus metodologías de enseñanza, principalmente en el área de Educación Artística y por la educación que reciben los estudiantes de sus familiares.

Por su parte, Susana María Cuesta Suárez, del Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, nos aporta una tesis doctoral titulada "Una propuesta didáctica para contribuir al desarrollo de la expresión de ideas, vivencias y sentimientos de los alumnos de secundaria a través de la Educación Artística." (2016), la cual plantea como problemática una nueva forma de enseñar la Educación Artística en el aula de Educación Secundaria Obligatoria, en la que el profesor se vea implicado de forma más activa proponiendo actividades que interesen al alumno y le motiven, dejando de lado la rutina y la manera academicista que se usa aún hoy en día. Como objetivo, Susana pretende utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo así, a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas. Para la metodología, según lo evidenciado se usó la técnica de la observación participante, que les permitió trabajar directamente sobre el terreno donde se realiza la acción. Así mismo, se realizó la técnica de recogida de datos mediante una encuesta en cada nivel educativo al finalizar todas las actividades para evaluar el grado. Los resultados obtenidos

permiten afirmar que la Educación Artística es un medio adecuado para el desarrollo de la expresión de ideas, vivencias y sentimientos. Todo ello permite afirmar que, la incorporación de este tipo de actividades y la actitud de los alumnos ante estas produce una mejora en la capacidad de expresión. Particularmente, esta tesis aborda los cuestionamientos que se han tenido con respecto a la necesidad que se genera de expresar sentimientos y emociones a través del arte de manera plástica.

Susana se acerca bastante a cada una de las ideas de este proyecto, y establece un vínculo con autores y con planteamientos muy similares a los de esta investigación. Sus indagaciones y resultados le han aportado a este trabajo de manera muy significativa conceptos, referentes y argumentos sobre la poderosa herramienta de expresión que es el arte, pues permite a quien educa transversalizar el arte de muchas maneras.

Por su parte, el artículo de reflexión denominado “El color de las emociones y el tratamiento del conflicto en el aula” (2004) escrito a partir de una experiencia docente en C.P. “San Isidoro”, León, escrito por la profesora Maria Antonia Suárez Rodríguez, presenta como problemática la prioridad que el sistema educativo le ha dado a las dimensiones cognitivas, a lo relacionado con el conocimiento, y ha olvidado las dimensiones afectivas. La autora, enfatiza en que este es un concepto que paulatinamente ha ido saliendo del ámbito escolar, y que si incluso, si se analiza detenidamente se puede identificar que la escuela acoge muy bien a los niños/as más pequeños y los satisface emocionalmente; pero, una vez que están en los últimos cursos de la primaria, los empezamos a preparar para los conocimientos de la secundaria, dando por sentado que la madurez emocional ya se ha consolidado cuando tienen 9 o 10 años; cuando la verdad es que ninguno de los adultos han alcanzado todavía una completa educación emocional. Como objetivo fundamental en la tarea de educar, Maria Antonia propone conseguir un desarrollo

integral y equilibrado de la personalidad del alumnado, ya que no podemos dejar de lado el mundo de emociones y sentimientos, metodología que tanto influye y modela sus conductas. Así mismo, las estrategias propuestas allí, plantean oportunidades que permitirán prevenir conflictos futuros y abordar los ya existentes, considerando cada situación problemática como un reto educativo y una oportunidad para aprender. En conclusión, estas propuestas de actuación podrían resultar eficaces, no sólo porque facilitan la construcción de los conocimientos en todo el alumnado, sino también porque favorecen la adquisición de competencias sociales y prosociales, el aprendizaje de habilidades de solución de problemas y el desarrollo y el conocimiento interpersonal, lo cual influye en la prevención y disminución de los prejuicios. Este texto analiza la educación emocional y la importancia de la misma en todos los grados educativos, y aunque los intereses de la presente investigación sobre la relación entre emociones y color no se basan en la educación emocional, sí se preocupa al igual que la autora por el desarrollo de los niños en todas las etapas de la vida.

Paulina Jara, de la Universidad de Chile y David López Ruiz de la Universidad de Murcia, desarrollaron una investigación financiada y escribieron un artículo de divulgación cuyo nombre es el mismo en ambas oportunidades: “Efectos de un taller de Arte con enfoque terapéutico centrado en las emociones: un estudio exploratorio” (2015). En esta exploración plantea como problemática las emociones y la educación como un tema pendiente en las escuelas chilenas. Los autores, a través de la búsqueda, pretenden encontrar una relación entre ciertas conductas disruptivas e introvertidas y las emociones en lo que respecta al trabajo artístico**.** Su objetivo es describir los cambios conductuales del grupo de octavo básico durante la intervención e identificar la posible relación entre emociones y conducta y también la posible relación entre emociones y arte. Para el desarrollo metodológico de esta investigación, se

utilizaron recursos de la terapia artística al servicio de un Taller de arte con enfoque terapéutico centrado en las emociones, dando como resultado una intervención que duró 12 semanas en la cual el desarrollo de una mayor concienciación sobre competencias emocionales, lo que ayudó a promover, entre los participantes, el intercambio de ideas, el diálogo y el respeto, el fortalecimiento de la autoestima. Paulina y David lograron en el proceso que las emociones y la conciencia sobre ellas estuvieran presente en el aula, lo que le aporta con bastante sentido a las pesquisas hechas en la presente exploración, gracias a que dentro de sus actividades y propuestas emocionales frente a la educación se logra que tanto maestros como directivos institucionales vean en el arte una herramienta de construcción y exploración de las emociones, además de esto, se resalta la importancia de una educación emocional que ayude a reconocer fallas en el comportamiento de los chicos, permitiéndoles ser más conscientes de sí mismos y de sus comportamientos.

Por último, el artículo de avance de maestría en Pedagogía de la Universidad Nacional de Costa Rica perteneciente a Amalia Molina Jiménez, titulado “El dibujo infantil: Trazos, colores e historias que nos hacen reflexionar y aprender” (2014) analiza la problemática relacionada al sistema educativo público, en el cual los niños en edades preescolares no cuentan con un profesional en artes visuales, sino que son las maestras de grupo quienes se encargan de brindarles espacios para crear, expresar y experimentar. En tales casos, por falta de conocimientos artísticos, se convierten en espacios para construir manualidades, en donde, por lo general, cada uno de los niños repite un patrón de un diseño. Amalia en este artículo, plantea como objetivo evidenciar la evolución del dibujo infantil de cinco niñas y cinco niños en edades entre los cuatro y los cinco años, en cuanto a la construcción de la figura humana, el uso del color y la ubicación de los objetos en el espacio, en un período de seis meses. La metodología

fue de investigación acción participativa e implicó la revisión de la evolución de los dibujos que realizaron los niños, los cuales cambiaron paulatinamente, dando paso a nuevas formas y creaciones. Cada niño y niña era diferente y así mismo lo fueron sus dibujos. Estos responden a sus particularidades individuales, son un reflejo de sus destrezas, habilidades y conocimientos. Y aunque los intereses de la autora en este artículo estuvieron centrados en niños en edad preescolar, cabe resaltar que aporta bastante a los planteamientos hechos en la presente investigación, gracias a que la propuesta inicial llamada “Mi monstruo interior” hecha en este trabajo de grado y que fue resultado de la práctica docente no está hecha solamente para dejar que los chicos se expresen, sino que además nos permite como maestros observar en los dibujos sus esencias, problemáticas y demás situaciones que podrían dejar entrever lo que los chicos viven en su día a día, lo cual nos deja una puerta abierta hacia lo que les importa, los afecta o esconden.

3.2 Marco conceptual

Este marco conceptual se articula en dos momentos, el primer momento da cuenta de la construcción de dicho marco tal como se hizo para la práctica docente, con algunos ajustes iniciales de redacción. En el segundo momento, y a partir de una búsqueda de referencias bibliográficas más amplia, profundiza en los conceptos iniciales de este proyecto con el fin de tener mayores elementos estructurales para la reflexión crítica de la sistematización de la práctica.

Esta primera parte da cuenta de los conceptos utilizados en la práctica docente (sentimientos, emociones y color), que fueron relacionados de manera directa con la Educación Artística debido a que dentro de la escuela como maestros es muy poca la preocupación por lo que sienten los niños y adolescentes, o por lo que viven fuera de la escuela. Durante la

experiencia docente se tuvo la oportunidad de observar con detenimiento la forma en la que se expresan los estudiantes en cuanto a sus propias emociones, se logró un acercamiento positivo hacia los chicos y se evidenció el temor que les causa el hablar con los adultos sobre sus sentimientos. Las generaciones futuras están llenas de vacíos y de silencios mortales, han aprendido a vivir sin expresar lo que en realidad sienten, es por esto que se hizo posible pensar que, a través del arte, la expresión de un sentimiento profundo salga a la luz y que pueda ser expresado sin miedo y sin causar tanto dolor o que de alguna u otra forma comience a doler menos.

Como futura docente-artista, la inclinación por la subjetividad de los estudiantes frente a sus sentimientos, procura descubrir qué piensan los mismos del mundo, de sus padres, de la escuela, de la educación y de ellos mismos. Así pues, se crea la necesidad de descubrir cómo aprovechar los espacios curriculares para explorar a través del arte la creación de una imagen personal, a esta se le ha llamado “Mi monstruo interior". Dichos sentimientos de tristeza, amor o dolor que albergan en su interior tiene una posible forma, por lo tanto, se busca que las emociones de las que son conscientes puedan tener por así decirlo, un rostro y que a través de la exploración artística logren expresar y manifestar cómo perciben los colores según sus emociones y que consigan de algún modo retratarlos. Es importante que mediante la actividad sientan completa libertad al momento de querer expresar lo que perciben, sienten y piensan de los otros o de ellos mismos, pues sólo puede alcanzarse el propósito anterior atreviéndose a imaginar ese propio monstruo y expresando su significado. Cabe resaltar que no se busca de manera psicológica entender lo que pasa por sus mentes sin embargo podría ser una herramienta bastante útil para acercarse al estudiante y conocerlo un poco mejor, pues en ocasiones es difícil

reconocer o enfrentar nuestras emociones, lo que a través del arte puede ser posible e incluso un poco más fácil.

El arte desde sus inicios ha desempeñado el papel de mediador y motor de comunicación, lo que ha permitido amplias posibilidades de difundir mensajes, retratar momentos históricos, plasmar ideologías, e incluso expresar emocione; el arte ha permitido despertar la sensibilidad y a logrado la transmisión de sentimientos a través de obras pictóricas, escultóricas, performance e instalaciones que invitan a la reflexión, el arte ha servido de herramienta para la sociedad y dentro de la educación no está de sobra, pues ha permitido la estimulación del cerebro, despertado habilidades y ayudado con la creación de seres más sensibles ante el mundo que los rodea.

Como se ha vendo mencionando, la herramienta más útil durante las intervenciones de práctica docente para la exploración del color y las emociones a través del arte fue el expresionismo, un movimiento de vanguardia surgido en Alemania a principios del siglo XX, por lo tanto, se hace necesario agregar un breve apartado histórico para aportar solidez a la presente investigación, inicialmente será importante explicar que según el historiador Werner Hoffman (1992) en su libro “Los fundamentos del arte moderno” el expresionismo permite que el artista se limite a crear dándole explicación y creación no sólo al mundo figurativo, sino también al sensitivo; este historiador resalta que los estilos pictóricos dentro de esta amplia vanguardia destacaba gracias a que los pintores fluían en sus emociones y la sensualidad del color para vivir con este una experiencia (Hoffman, 1992), que en síntesis fue lo que se buscó siempre con la experiencia de “Mi monstruo interior” y la expresión escrita de su significado. En cuanto a la emoción y la importancia de esta en la expresión artística de este movimiento, fue importante tomar a Ernst H. Gombrich, historiador de arte austriaco, quien en su libro “Cuatro

teorías sobre la expresión artística" habla sobre la relación entre el arte y las emociones, un tema que ha sido el principal interés en este trabajo. Para comenzar, el historiador (2021) afirma en dichas teorías que cualquier campo siempre es fundamental la experiencia anterior, el conocimiento previo, la tradición, las convenciones, lo que podría significar que las experiencias vividas crean conocimiento y recuerdos, los cuales podría ser útiles al momento de traer al presente una emoción y ser plasmada a través del arte, afirmación que está relacionada con el expresionismo y las características de este movimiento.

Es importante aclarar que solo se tomaran de las cuatro teorías la primera, es decir, la teoría de la expresión clásica, pues es en esta en la que Gombrich menciona la primera de las tres funciones que caracterizan su teoría, "la función síntoma". Dicha función ha sido para esta tesis la más importante, pues según el historiador el síntoma es una manifestación que podemos ver como resultado del estado anímico de una persona, lo que a su vez le otorga a esta al impulso de creación. Las emociones humanas se motivan por agentes externos (2021) es decir, necesitamos de la interacción con el otro para generar emociones y la función síntoma cobra sentido en este punto gracias a que lo que se busca finalmente es que el artista se permita la expresión sincera de las emociones que está sintiendo, pues dicha función aparece de manera automática como reacción siempre que nos invade una emoción, un sentimiento o un estado de ánimo, (Gombrich, 2021). El síntoma como puede verse, será importante a la hora de intentar que los estudiantes se expresen plásticamente, pues se necesita del impuso provocado por la emoción para que la inspiración ataque en la creación de su monstruo.

Con el objeto de aplicar lo anterior, esta puesta en escena de la exploración hacia la expresión del color con la pintura y el dibujo permite el acercamiento al expresionismo; una

vanguardia bastante apasionada y cargada de significado tanto para la época en la que fue creada, como para este proyecto. Así pues, se toma como referente artístico y también teórico a Vasili Vasílievich Kandinsky, aclarando que, aunque es amplia la variedad de teorías acerca del tema actual, se propuso su trabajo dentro de la práctica docente puesto que, tanto en su trabajo artístico como sus aportaciones teóricas relacionadas con la incidencia del color, se centra en las emociones, así mismo se tendrá la oportunidad de abordar diferentes autores y artistas que desde la historia del arte han tenido aproximaciones similares y que han aportado de manera positiva a dicha relación.

Como se mencionó anteriormente, Kandinsky pintor y colorista, es uno de los artistas que ha tenido aportes significativos a la relación que existe entre color y emoción, pues no solo a través de su obra se puede observar cómo cada color genera movimiento y sensibilidad, sino que sus aportaciones sobre los efectos del color permitirán ampliar las visiones sobre cómo se perciben los colores, por lo que se hace necesario tomar en cuenta su libro “De lo espiritual en el arte” (1979) específicamente el capítulo cuarto, titulado *Los efectos del color*, en el cual el autor menciona cómo al observar el color hay dos resultados, uno físico y otro sensible psicológico, el primer resultado se debe a la fascinación que sentimos al observar la belleza del color generando alegría y satisfacción, ésta sin embargo, puede desaparecer al dejar de contemplarlo, hay una impresión psicológica que es provocada cuando vemos algo por primera vez, nuestra experiencia se hace sensible al tratar de otorgarle diferentes cualidades, lo que permite que vayan adquiriendo valor interior, lo que sucede con el color puede convertirse en vivencia. En cuanto al segundo resultado, dicho efecto psicológico producido por el color provoca una vibración anímica y es la vía por la que el color llega al alma, según el pintor, al estar el cuerpo unido al alma las asociaciones del color están relacionadas con efectos dados por el sentido de la vista,

como por ejemplo el rojo, que al estar asociado a la sangre tiene vibras cercanas al dolor. (Kandinsky, 2011, pág. 51-53).

Al analizar con detenimiento lo que proponía el artista con respecto a los efectos que provoca el color y la intencionalidad que tuvo con cada uno de ellos en sus obras, se logra visualizar un claro panorama de lo que se pretende alcanzar con los estudiantes, lo que importa finalmente, es que a través del color y las respectivas experiencias físicas y sensibles que hayan tenido con cada uno de ellos, les permita libremente desde la subjetividad plasmar en sus creaciones las experiencias anímicas asociadas al color.

Para apoyar la investigación se buscan como referentes artísticos pintores de las diferentes vanguardias expresionistas, debido a que dentro de sus obras transmitieron diversas emociones. Cabe resaltar que es extensa la lista de los artistas pertenecientes a esta vanguardia y que en vista del corto tiempo que se tuvo para la exploración dentro del aula se eligen unos pocos. Los artistas elegidos fueron principalmente: Vincent Van Gogh como la inspiración en el uso expresionista del color y Edward Munch considerado el padre del expresionismo, también se tomaron como referentes de dicha vanguardia, Oskar Kokoschka, Débora Arango y Jackson Pollock, este último perteneciente al expresionismo abstracto.

Vincent van Gogh.

Cuando vemos las pinturas de este magnífico artista, podemos notar como cada una de ellas están cargadas de colores vivos y de movimiento, los cuales generan en el espectador un sinfín de sentimientos fuertes y profundos, según las cartas que le escribió a su hermano, el pintor disfrutaba de la música, lo que le permitía experimentar sensaciones cromáticas ante estímulos musicales, lo que tal vez le dio a su arte una expresividad extravagante y una riqueza

sensible. Con su trabajo como ejemplificación, se les permite a los jóvenes a través de la actividad planteada la expresión constante de sus emociones y que desarrollen sus ideas de manera significativa.

Según el profesor de arte Jorge González (2020) Para Van Gogh **"**Los colores eran la expresión y la búsqueda de determinadas emociones y sensaciones" y es por esto que su obra más que ejemplificación y apoyo de esta investigación lograra que los estudiantes comprendan de forma específica como a través del color podemos expresar lo que estamos sintiendo, se busca con esto que los chicos se abran a sus sentimientos y dejan expuestas sus emociones.

Edward Munch

Este artista fue uno de los pintores fundadores del movimiento expresionista, podemos ver que sus obras están cargadas de emociones, las mismas que transitaban a lo largo de su vida. El color usado en sus pinturas, expresan su estado de ánimo lo cual nos permitirá ejemplificar de manera más clara y será de gran ayuda a la hora de introducirnos en la expresión de los sentimientos a través de los colores. Según el Artista Plástico, investigador y escritor Jorge González, en una publicación para el blog titulado "Edard Munch y el simbolismo en su pintura" (2016), menciona que Munch no estaba particularmente interesado en captar de forma figurativa la imagen superficial de los personajes y objetos representados en sus cuadros. Más bien pretendía producir un lenguaje plástico que transmitiera una amplia gama de emociones humanas; le interesaba la experiencia individual y subjetiva del hombre frente al mundo, siendo de esta forma cómo se quiere que los estudiantes lo comprendan, la expresión de sentimientos a través del arte puede ser liberadora y a la vez entretenida.

Óscar Kokoschka

Fue un pintor y poeta austríaco que ayudó a instaurar la nueva vanguardia expresionista en su país, fue uno de los más radicales expresionistas y sus obras parecen cobrar vida; la expresión en cada una de ellas es deslumbrante y las emociones de quienes pintaba pueden percibirse de inmediato y la expresividad con la que plasmaba los colores en sus lienzos parecen contarnos una historia, tenía la capacidad de separar la realidad. ya que veía las cosas a su modo. Según el escritor Miguel Calvo Santos (2016), sus cuadros fueron calificados como feos y oscuros; llenos de materia, aunque de algún modo muestran "el aura que los hombres proyectan en el espacio". En sus obras mostraba el aura de los personajes, lo cual permite entender que Kokoschka, era el pintor de almas, lo cual permitirá que sus obras ejemplifiquen de forma exacta las posibilidades que el arte nos da para expresar lo que sentimos, es por esto por lo que este artista y sus obras serán una pieza valiosa dentro de esta investigación.

Débora Arango

Finalmente, pero no menos importante, está esta artista maravillosa, quien perteneció a esta vanguardia expresionista y marcó la diferencia en Colombia con sus pinturas y su estilo rústico y tan diciente. Débora más que nadie, será ejemplo de la expresión del color y de los sentimientos, gracias a que en sus obras pueden evidenciarse los sentimientos y emociones que la invadían, su obra se basó en sucesos dolorosos de su patria. El teórico del arte Darío Ruiz Gómez en su artículo *Débora Arango, el ícono de lo marginal*, se refiere a ella como una artista que nunca entró dentro de los códigos reconocidos de lo occidental; la artista, se desliga de aquello que está al margen y desafía el proyecto de la cultura establecida, negándose a aceptar un rostro convencional, dándose a la tarea de seguir rigiéndose por sus propios códigos. Ella llevó lo que percibía a una expresión explosiva, con colores vibrantes y pinceladas precisas y, a diferencia de

Van Gogh y Edward Munch quienes se arraigaron de lo trágico en sus vidas, Débora, según Ruiz, “se manifiesta en el descubrimiento de una realidad marginada por los códigos de esa cultura occidental y a los cuales se acoge.” Así pues, incluimos en este proyecto su obra, color, voz de lucha y la capacidad de transmitir emociones en cada uno de sus trabajos.

Jackson Pollock

El estadounidense Jackson Pollock es uno de los pintores más representativos del expresionismo abstracto puesto que marcó una diferencia significativa con sus pinturas de goteo. Según Melissa Grustat en *el artículo Jackson Pollock, el pintor abstracto del ‘goteo’ con una vida marcada por las malas decisiones escrito en 2023* para la revista de diseño estadounidense, algunos consideraban a Jackson como un maestro de la pintura; otros, sin embargo, creían que su arte resultaba un tanto subversivo. pues colocaba los lienzos en el suelo, los rociaba y espatulaba con pintura por todos lados permitiendo una aplicación rítmica, de la que surgen patrones y estructuras aleatorias, esta forma de trabajo también se conoce como *Action painting* (o pintura de acción). Grustat menciona que, aunque la carrera de Jackson Pollock se limita a menos de 20 años, sus pinturas de goteo dieron forma al expresionismo abstracto de la década de 1940 y, en la actualidad, siguen figurando entre los cuadros más caros del mercado. Su trabajo hace diferencia en este proceso práctico educativo gracias a la forma de aplicación de la pintura, pues se resalta positivismo frente al tema y el disfrute de los chicos a la hora de poner en práctica la descarga de emociones en el momento de realizar las actividades basadas en el *Action painting.*

La psicología del color

Para la realización de este proyecto y las actividades planteadas, que enfrentará a los sujetos a sus propios sentimientos y al color que los representa, será necesario tener en cuenta un

texto escrito por la Escola d'Art i Superior de Disseny llamado “Psicología del color”; allí, se hace énfasis sobre las emociones que cada color nos genera planteando un significado general para cada uno de ellos.

Según el texto, el color influye sobre el ser humano, y también la humanidad le ha conferido significados que trascienden de su propia apariencia. Sus efectos son de carácter fisiológico y psicológico, pudiendo producir impresiones y sensaciones de gran importancia, pues cada uno tiene una vibración determinada en nuestra visión y por tanto en nuestra percepción, es decir que cada persona en particular percibe los colores de una forma diferente y la relación de estos con las emociones se vuelve subjetiva.

En el texto se afirma que el color es capaz de estimular o deprimir, puede crear alegría o tristeza. Así mismo, determinados colores despiertan actitudes activas o por el contrario pasivas. Con colores se favorecen sensaciones térmicas de frío o de calor, y también podemos tener impresiones de orden o desorden, es por esto, que la base de este trabajo es abordar el color desde esta perspectiva con el fin de indagar en los sentimientos de los estudiantes y descubrir de forma clara sus propias paletas de color.

Fue importante tomar este texto porque de forma clara ha descrito lo que se ha podido observar en el proceso práctico dentro de la escuela, el texto, menciona que el color, como se puede ver, tiene muchas lecturas dependiendo del contexto del que se trate, lo cual me permite entender que dentro de la escuela y en especial en sus clases de artística, los chicos pueden expresar lo que sienten por medio del arte, el texto amplía mi forma de entender los colores y se propone identificar al menos los más importantes con significados más o menos aceptados con carácter general.

Otro soporte importante durante la realización de este proyecto son las autoras María Acaso y María Montessori, quienes han sido el cuerpo pedagógico de esta investigación. Ambas, han sido guía en el proceso investigativo con respecto a la enseñanza de las artes dentro de la escuela. Por una parte, María Acaso en su libro "La educación artística no son manualidades" (2009) resalta que es importante *"*enseñar a ver y a hacer con la cabeza y con las manos y no sólo enseñar a hacer con las manos". Lo que me ha motivado a tener en cuenta sus afirmaciones, seguir sus consejos y profundizar en la enseñanza de las artes desde otro punto de vista. Por otro lado, la Pedagoga María Montessori, quien le dio un giro significativo al mundo de la educación infantil al poner al niño como protagonista del proceso de aprendizaje, tuvo como principios fundamentales darle al niño la importancia que se merece en el ámbito educativo. Muchas escuelas y maestros se han basado en sus teorías para brindar luz en el crecimiento intelectual de los niños y han seguido al pie de la letra sus indicaciones, así mismo, este proyecto se ha apoyado en aquellas investigaciones hechas por la pedagoga y específicamente en su libro "The Discovery of the Child" (1948) en donde se menciona que el dibujo específicamente es beneficioso en la formación de los niños, y que "No enseñamos el dibujo por el dibujo, sino para proporcionar la oportunidad de preparar los instrumentos de expresión… Esto es una verdadera ayuda para el dibujo libre, que, al no ser desagradable ni incomprensible, estimula al niño a continuar". (p. 434). Recalcando que dentro de cada niño hay un creador innato, pues su enfoque se concentra en establecer las bases dentro de cada niño, para que este pueda tener éxito a través de su propia iniciativa, mientras crea en él una conciencia y apreciación artística de su entorno, pues es importante brindarle libertad al niño de explorar y encontrar sus propias respuestas, lo que ha sido clave para este proceso en el que la expresión de sentimientos es lo más importante. Sin profundizar por completo, es claro que la educación debería en todos los casos, ir más allá de

entender que por más beneficiosa que una actividad artística pueda ser, no hay que imponerles a los niños realizarla si ellos no lo desean, pues la educación artística es positiva únicamente cuando se enseña de manera natural, como parte de una formación integral y nunca como una obligación. Lo que permite entender que, como maestra artista en formación, estoy obligada a darle toda la importancia que se merece a los sentimientos y al yo interior de cada niño dentro del aula.

Tomando en cuenta todo lo anterior, cabe resaltar la importancia de los conceptos que han sido claves en este proceso investigativo, por tanto, se presentarán cada uno de ellos basados en autores que le han dado importancia y que desde diferentes puntos de vista respaldan las ideas de esta investigación, así pues, se resalta la diferencia de cada uno y al mismo tiempo se hará una combinación entre conceptos con el fin de asociar sus relaciones con este proceso.

Emoción

Según el doctor Francisco Martínez, en el segundo capítulo del libro "Motivación y emoción" llamado *Emoción*, comenta que el estudio de la emoción es bastante complejo debido a que actualmente se carece de una teoría unificada capaz de contemplar todas las condiciones y procesos que se ponen en funcionamiento durante el proceso emocional (2008). Haciendo énfasis en esto, se podría decir que tiene bastante razón, la emoción es un tema poco explorado, poco asociado con otros temas y por ende se hace un poco complejo encontrar relacionamientos que permitan entender cómo funciona y la forma en la que se desarrolla. En este capítulo, sin embargo, podrá encontrarse el apoyo de autores e investigadores interesados en el tema, los cuales abrirán debate en cuanto lo que una emoción significa, su funcionamiento y la relación que existe entre esta y el comportamiento humano.

Martínez, para comenzar esta búsqueda, resalta las teorías del psicólogo estadounidense Richard S. Lazarus, quien menciona la conciencia, la evaluación cognitiva, y las relaciones entre cognición y emoción, además habla de cómo se valoran los determinantes socio culturales, las dimensiones conductuales, fisiológicas, cognitivas, y experienciales de los efectos de las emociones sobre el bienestar (Lazarus, 1991 en Martínez, 2008) lo que permite que se puedan asociar los comportamientos humanos con las emociones. Dicho lo anterior, ¿qué es entonces una emoción? se entiende entonces, que cuando hablamos de emociones nos referimos a aquellas alteraciones que se crean en nuestro corazón y cerebro después de pasar por una experiencia, ya sea de dolor, angustia o satisfacción, y según el autor, basado en otros estudios, expresa que se refiere a la emoción para describir estados subjetivos que poseen una intensa carga afectiva, y aclara que somos capaces de representar una emoción, simplemente recordando algún episodio que hayamos experimentado recientemente (Niedenthal et al, 2005; Scherer, 2005, en Martínez, 2008).

Así pues, la emoción también puede a juicio propio, definirse como procesos multidimensionales episódicos de corta duración que, provocadas por la presencia de algún estímulo o situación que sea capaz de producir un desequilibrio en el organismos dando lugar a respuestas personales de tipo cognitivo, fisiológico y motórico expresivas (Martínez-Sánchez, Fernández-Abascal y Palermo, 2022 en Martínez, 2008) lo que le permite al docente en este caso particular al que apunta la presente investigación, detectar en un estudiante un comportamiento que le permita entenderlo y saber cómo acercarse.

Según el presente capítulo del que se toma lectura, tradicionalmente se puede entender que hay una variedad amplia de emociones y que pueden encontrarse dentro de estas, seis emociones básicas las cuales son: el miedo, la ira, la tristeza, el asco, la sorpresa y la alegría. Se

ha entendido a través del estudio de las mismas, que cada una de ellas posee una particularidad que las hace diferentes entre sí, tales como patrones conductuales, fisiológicos y expresivos. (Ekman 1992, en: Martínez, 2008) es decir, si se cuenta con seis emociones básicas que pueden categorizarse y ser diferenciadas entre sí, es posible que se pueda también comprender cómo funcionan y qué partes fisiológicas del cuerpo pueden afectar. En este caso, la escuela como el espacio propicio para el desarrollo del ser humano y su mente, debe estar al tanto de las emociones de cada uno de los individuos que allí habitan, con el fin de facilitarles el aprendizaje y permitirles entenderse a sí mismos.

Martínez, señala que el concepto de emoción tiene al menos tres significados diferentes y los define como síndrome, estado y reacción. El primero es *el síndrome emocional*, que se refiere a lo que el sujeto experimenta durante el tránsito por alguna de las emociones ya mencionadas, es decir, si experimenta el síndrome de la ira debe pasar por un momento de enfado o disgusto, lo cual lo lleva a sentir dicha ira. El *estado* por su parte es una referencia episódica y quien en este caso pasa por el síndrome de la ira se dispone de forma espontánea a responder de manera representativa, y, por último, una *reacción emocional* que equivale al conjunto de respuestas dadas por el individuo en un estado de emoción, como por ejemplo expresiones faciales, cambios fisiológicos y diferentes experiencias subjetivas. (Martínez, 2008) lo que permite que como seres humanos reaccionamos de cierto modo ante diferentes circunstancias de la vida cotidiana, es decir, si por ejemplo se pasa por una experiencia dolorosa (emocionalmente hablando) se estará en primera instancia dentro de un *síndrome emocional*, seguido de esto, el cuerpo se dispone a demostrar con su postura un *estado* específico tristeza o desesperación y por último el paso por los cambios fisiológicos y los gestos faciales de llanto o baja mirada equivaldrían al paso por la *reacción emocional*.

Cuando se habla de emoción, suele pensarse que es un sinónimo de sentimiento o que no puede diferenciarse del estado de ánimo, en contraste con esto, el doctor Martínez puntualiza que, en realidad, cada uno posee características propias que los distinguen de la emoción. El estado de ánimo según el Psicólogo es un estado afectivo, el sujeto en este caso experimenta afecto positivo o negativo en el futuro teniendo unos cuantos días de duración y resaltando rasgos de personalidad y el temperamento (Martínez, 2008). En la emoción se producen intensos estados de activación, mientras que en el estado de ánimo tiende a tener una condición más sostenida, menos intensa y más responsivo a la estimulación. (Punk-sepp, 1994 en Martínez, 2008) Pues según Martínez, si hay un estado de ánimo de irritabilidad, es probable que haya sido producido por reprimir la ira. Por su parte, según el Psicólogo, el sentimiento se crea a partir de una experiencia subjetiva de la emoción, es una representación mental de los cambios corporales que caracterizan a una emoción. así mismo, son las respuestas afectivas que se le dan a los eventos vividos. Los sentimientos entonces se producen de forma particular en el cerebro, siendo una especie de registro de cambios corporales, lo que nos permite experimentar sensaciones de tensión muscular o activaciones cardiovasculares. (Ortony, Norman y Revelle 2005, en Martínez, 2008). Es así entonces cómo llega un sentimiento, que desde mi entendimiento es aquella experiencia que se queda viviendo en la memoria y en el corazón después de haber pasado por una situación emocional específica, el sentimiento en sí sería la recordación de esa experiencia emocional. Por ejemplo, si se vivió una experiencia de dolor, como la pérdida de un ser querido, aquella punción sensible se queda presente como un sentimiento de tristeza. Y según Martínez esto es válido, gracias a que “La experiencia subjetiva o sentimiento permite al sujeto poner un rótulo o una cualidad a la emoción que experimenta” (Martínez, 2008, p. 47).

Con respecto a lo anterior, al relacionar ambos conceptos queda claro que, aunque tienen diferencias, la emoción y el sentimiento no pueden separarse, ambos se dan en un orden lineal en el cual la experiencia, que en este caso es la emoción, deja una huella en la vida de una persona, lo que corresponde al sentimiento, así pues, se recurre entonces a que al sentimiento es un recuerdo de esa emoción.

Ahora bien, al volcar la mirada de manera más específica hacia explicaciones científicas en las cuales la fisiología de las emociones tiene más importancia a la hora de entender y clasificarlas, es importante mencionar a la psicóloga y neurocientífica Luisa Feldman Barrett y a su libro "La vida secreta del cerebro: Cómo se construyen las emociones" publicado en 2018, donde propone que el cerebro en realidad es quien sin nuestra voluntad, construye todo lo que experimentamos, incluyendo las emociones. Allí revela diferentes estudios realizados al cerebro humano y como este en consecuencia con el desarrollo y las experiencias vividas desde el nacimiento, construye las emociones y crea conjuntos que nos permiten identificarlas socialmente gracias a gestos y disposiciones corporales.

Feldman Afirma que hay dos tipos de estudios de las emociones, la primera es la Teoría Clásica y la segunda es la Teoría de la Emoción Construida, en la primera las emociones son una parte original, natural e irracional cimentada en nuestra biología que se compara con una huella dactilar, y puesto que son universales, permite que se tenga una aproximación más o menos idéntica de un extremo del mundo a otro sin importar la edad o la cultura, según la psicóloga "en cualquier parte del mundo, deberían experimentar la tristeza más o menos como nosotros" (Feldman, 2018, p. 8). Es decir, las emociones de forma universal podrían tener similitudes, pero la intensidad o la forma en la que se sienten o perciben pueden ser diferentes, por ejemplo, una persona puede sentir la tristeza en un grado más alto que otra en la muerte de un familiar

dependiendo de la relación que ésta haya tenido con dicha persona. Lo anterior, pudo evidenciarse en la actividad planteada sobre la realización del monstruo, debido a que sus percepciones tanto de las emociones como del color fueron diferentes al momento de ser representadas.

En cuanto a la segunda, la teoría de la emoción construida, Feldman comenta que estas en lugar de ser universales pueden variar de una cultura a otra y que no pueden ser provocadas puesto que las creamos nosotros mismos, dichas emociones según Lisa "surgen de una combinación entre propiedades físicas del cuerpo, un cerebro flexible cuyas conexiones reflejan el entorno en el que se desarrolla, y la cultura, y la educación que ofrece su entorno" (Feldman, 2019, p. 11). Lo que significa que la cultura en la que el sujeto crece y se desarrolla provoca que las emociones varíen de una sociedad a otra y que la percepción que tiene cada persona sobre el mundo se vea distorsionada.

La ciencia de las emociones según la neurocientífica, puede ayudarnos a entender cómo estas funcionan y así mismo cómo se alojan en el cerebro para crear la construcción de recuerdos y de vivencias, ella le llama a esto simulación y explica de forma clara y con ejemplos cotidianos la manera en la que el cerebro recurre a experiencias pasadas para construir la experiencia vivida en el presente. Un ejemplo de las llamadas simulaciones es el recuerdo del consumo de alimentos, es decir, recordar que comimos un helado lleva a nuestro cerebro a la activación de neuronas sensoriales construyendo mentalmente el concepto de helado, el cual fue creado gracias a una experiencia pasada, lo que conlleva a que experimentemos sensaciones y/o emociones vividas en aquel momento. Las emociones según Lisa Feldman, son simulaciones que el cerebro construye en el momento para darle significado a las sensaciones del interior del cuerpo y del mundo exterior. (Feldman, 2018).

Si se trasladara todo lo anterior tanto a la cotidianidad de la escuela, como a la vida de los individuos por fuera de ella, se podría pensar que las experiencias que se crean durante la relación entre ellos y el entorno que los rodea serían potentes simulaciones, lo que construiría en el cerebro recuerdos basados en emociones de todo tipo, emociones que bien podrían ser relacionadas subjetivamente con algún color y que serían traídas de vuelta al percibir dicho color con el que se hizo la asociación inicialmente.

Desde la experiencia personal como estudiante, pero mejor aún, como maestra en formación, hablar de la escuela y lo que se vive dentro de un aula es hablar de comunidad, pues dentro de ella se vive en sociedad, es un espacio en el que un sujeto desarrolla no solo capacidades cognitivas sino también de relacionamiento, cada individuo tiene su propia construcción de la realidad, no solo a nivel educativo sino a nivel cultural, pues como mencionan Peter L. Berger y Thomas Luckmann en su libro "Construcción social de la realidad" (1968) un sujeto atraviesa por dos tipos de socialización a lo largo de su vida: La socialización primaria y la secundaria. "La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad." (Berger & Luckmann, 1968, p. 164), ambas le permiten al sujeto percibir y tratar a los otros desde su experiencia cultural.

Como se dijo en el párrafo anterior, en cada ámbito hay una realidad social diferente y la realidad en la que se crece es lo que provoca que la percepción de las cosas sea diferente, lo que significa que en el caso de la percepción del color, es la subjetividad de realidad construida lo que permite que el color sea diferente para cada persona independientemente de la emoción universal a la que esté ligada, porque el concepto de amor podría ser percibido de diferentes

formas para cada uno dependiendo de su realidad y la experiencia que haya tenido con este, tal es el caso del rojo con el que la gran mayoría de veces se le da connotación a esa emoción, dado que aunque para muchos podría representarse el amor con el color rojo, para otros podría significar dolor, maldad o muerte al ser asociado con la sangre o el fuego como se menciona al inicio de este texto citando a Kandinsky.

En todo caso, hablar de la construcción de la realidad de un sujeto es conectar tanto a su cultura como a la forma en la que fue criado, "Mi monstruo interior" dio fe de eso, gracias a que cada estudiante le dio forma a su realidad y color a las emociones dependiendo de su contexto y la experiencia que ha construido durante su relacionamiento con el mundo que lo rodea, permitiendo así que las emociones nazcan de las experiencias directas con el otro.

Color

Hablar de color en el arte y en la educación artística correspondería a que se tratase todo aquello que tiene que ver con la teoría del color, la valoración tonal y la clasificación de los colores en grupos específicos como lo son los cálidos o fríos. Pero cuando el interés va más allá de entender cómo influyen estos en las emociones, los sentimientos y las repercusiones psicológicas que tienen en la mente humana se destacan estudios e investigación que constatan lo que se dice de ello. para apoyar esta investigación, se ha tomado como referencia el libro "El significado de los colores" (1992) escrito por la doctora en psicología social Georgina Ortiz, quien realiza una descripción detallada de los colores en el cuarto capítulo de dicho libro llamado *Significados denotativo y connotativo del color* allí se apoya en artistas y estudiosos del color como Goethe, Kandinsky, Le Heart, Escudero entre otros. Ortiz, habla en este libro sobre dos modos de la significación, denotación y connotación, en donde especifica que las ciencias

pertenecen al denotativo y las artes a lo connotativo (Ortiz, 1992). En este orden de ideas, se hace pertinente que se hable de aquella connotación, puesto que esta hace énfasis en el arte y es posible explicar el significado que tienen los colores. La doctora Ortiz, cita al filósofo estadounidense Wilbur Urban, quien distingue tres tipos de connotación: la conceptual, la emocional, y la intuitiva. Esta segunda, que es por el momento la que ha generado interés para esta investigación, mantiene una relación con el objeto en el que hay una intención acumulada, sentimiento y disposición de ánimo ligando así la expresión con el sentimiento o la emoción. (Urban, 1979 en Ortiz, 1992).

Los estudiosos interesados en la connotación del color, según la psicóloga Georgina, dieron una serie de significados para diferentes propósitos, de los cuales se puede resaltar por ejemplo el pensamiento de Goethe quien dio una serie de significados connotativos a los colores basándose en la física de estos, y enfocando la parte emocional y sentimental, la cual es el interés principal de esta investigación, se resalta Le Heart quien consideró que los colores representan ciertos tipos de vibración emocional, Schaire quien habla de la relación entre color y los estados de ánimo, impulsos y emociones y Kandinsky quien afirma que la interpretación subjetiva de los colores puede resolverse mediante el sentimiento. (Kandinsky, 1912 en Ortiz, 1992).

A continuación, se presentarán los colores elementales que nos presenta Ortiz en el capítulo ya antes mencionado, y se resaltan los pensamientos más relevantes de los estudiosos del color y los significados connotativos que cada uno tiene de ellos.

Rojo:

Luckiesh considera que el rojo es el color de la sangre y que, al provocar rubor en el rostro, lo considera representativo de algunas emociones. Para Le Heart, este color está asociado

con la infancia, ya que el análisis mental de los primeros 10 años de vida corresponden a las cualidades espirituales, para este escritor el rojo es el color del corazón, el espíritu y el amor (Le Heart, 1945 en Ortiz, 1992). Graves dice que el rojo posee gran atracción simbolizando una pasión primitiva y fuertes emociones (Graves 1952, en Ortiz, 1992). Déribère por su parte, considera que este color es el preferido por los niños ya que es muy sobresaliente, imponente y llamativo. (Déribère 1967, en Ortiz, 1992)

Anaranjado (rojo amarillento)

Kandinsky afirma que este color sugiere sentimientos de fuerza, energía, triunfo y alegría. Le Heart, asocia este color con los 20 años de vida de un ser humano, por lo tanto, representa el amor apasionado, reacciones emocionales negativas e idealistas al representar el sol. Es un color fisiológicamente activo, acogedor, cálido y sobresaliente. (Le Heart, 1945 en Ortiz, 1992)

Amarillo

Según Goethe, este color significa la luz y es un color atrayente, lo cual lo convierte en alegre dando una impresión confortable y placentera (Goethe 1945, en Ortiz, 1992). Luckiesh (Luckiesh, 1936, en Ortiz, 1992) lo considera el más hermoso de los colores por estar asociado al sol, para este físico, este color significa alegría por lo que es el símbolo de la luz. Para Lüscher, el amarillo es claridad, es excéntrico y activo, representa la felicidad (Lüscher, 1974, en Ortiz, 1992). Déribère al igual que los autores anteriores, considera este color como luminoso, evoca riqueza material y también espiritual.

Verde

Este color es considerado el color de la esperanza. y asociado con las emociones evoca tranquilidad, según Kandinsky este color es inmovilidad y tranquilidad total, es nombrado por el artista como el color más reposante, ya que no puede clasificarse dentro de lo alegre o lo triste (Kandinsky, 1912 en Ortiz, 1992). Para Le Heart, este color sugiere paz, deseo de vivir, y además representa protección (Le Heart, 1945 en Ortiz, 1992). Graves también coincide con las afirmaciones anteriores cuando compara el verde con el más pasivo de los colores (Graves 1952, en Ortiz, 1992). Zanderighi opina, por ejemplo, que la relación entre lo psíquico-sensible se debe al color verde. (Zanderighi, 1973, en Ortiz, 1992).

Azul.

Este color simboliza para Goethe la sensibilidad, la lejanía, y el idealismo juvenil, al ser observado puede provocar serenidad (Goethe, 1945 en Ortiz, 1992). Para Luckiesh, el azul se asocia con el firmamento, significa esperanza, constancia, fidelidad y libertad, pero también tiene un simbolismo de melancolía y de calma. Lüscher por otra parte, asocia el azul con la tranquilidad, la pasividad y lo sensible Kandinsky, piensa que este color provoca una sensación de silenciosa tranquilidad. Finalmente, según Jacobi Jolan, este color está asociado con los sentimientos y la inocencia.

Violeta

Este color para Goethe produce alegría; Lüscher asocia el violeta con la inseguridad emocional; Kandinsky afirma que este color contiene el sentido espiritual y un elemento inspirador de tristeza (Kandinsky, 1912 en Ortiz, 1992). Graves opina que el violeta significa serenidad, pasividad y tranquilidad (Graves 1952, en Ortiz, 1992). Según Escudero, se le ha

asignado a este color un simbolismo de recogimiento, pasión y verdad. (Escudero, 1975, en Ortiz, 1992)

Blanco

Luckiesh afirma que este color se asocia con la luz al igual que el amarillo, además de esto, está relacionado con la pureza, la castidad, la paz, la verdad y la inocencia. Le Heart al igual que el autor anterior considera que el blanco puede evocar inocencia y pureza y que en el lenguaje del color, significa todo aquello que es afirmativo (Luckiesh, 1936, en Ortiz, 1992). Graves relaciona este color con lo positivo, luminoso, brillante, puro, y significa de igual manera, la inocencia y la verdad.

Negro

Al ser el color opuesto al blanco, Luckiesh considera que el negro tiene características negativas simbolizando desgracia, duelo, desesperanza, terror y maldad (Luckiesh, 1936, en Ortiz, 1992). Así mismo, Le Heart le ha dado el valor negativo, puesto que considera que al no estar en el arcoíris representa una cualidad de negación. Para Graves, este color es el indicativo de depresión, tristeza y muerte, además, considera que para los niños simboliza el mal y el temor.

La doctora Giorgia Ortiz, en el capítulo 5 llamado “Uso del color en Psicología” del mismo libro, nos presenta el punto de vista psicológico que se tiene del color y de la relación que existe entre este y las emociones. Según Ortiz, el color ha sido de gran interés en el campo de la psicología y específicamente se han relacionado dichos estudios específicamente con la percepción.

La autora, ha tenido como referencia en cuanto al color a Goethe, y nos menciona que este científico alemán relacionaba la percepción con diferentes emociones, Goethe decía que la percepción de los destinos colores determina en nosotros una afección patológica ya que pasamos por distintos estados de ánimo. (Goethe, 1945 en Ortiz, 1992). Así pues, es importante resaltar lo que menciona la psicóloga en este capítulo sobre lo que los estudiosos de la conducta humana han intentado resolver, puesto que la utilización de los colores ha sido de gran ayuda para detectar problemas emocionales. Sin embargo, no ha sido suficiente debido a que muchas pruebas psicológicas han carecido de profundidad de análisis en la interpretación de los colores provocando diagnósticos erróneos. A pesar de esto, otros estudios realizados con el objetivo de encontrar las relaciones que existen entre color y emoción concluyen que nuestros ojos y lo que sentimos está estrechamente relacionado con lo que pueden percibir creando así experiencias que afecten el inconsciente mediante una relación emocional. (Ortiz, 1992)

El color como se mencionó anteriormente tiene infinidad de significados dependiendo de la percepción que tenga del color y experiencias que cada sujeto ha vivido a lo largo de su vida, por esto es importante que se le dé un vistazo no solo desde la psicología sino también desde la historia que se tiene de ellos, pues las definiciones y vínculos universales que se le han dado con las emociones tiene mucho que ver con la historia de ese color y las connotaciones que se le han dado desde la antigüedad. Por tal motivo, se hace oportuno tomar el libro “Breve historia de los colores” del historiador francés Michel Pastoureau y el escritor y periodista francés Dominique Simonnet, un estudio divertido del color que permite conocer y describir con brevedad por medio de una serie de preguntas tipo entrevista, color a color para entender no solo como surgieron, sino el significado de cada uno y la relación que se le ha dado tanto con objetos como con los contextos. Según el historiador Michel Pastoureau ningún historiador había mostrado interés por

los colores, posiblemente porque no se hace fácil entenderlos al ser observados en su forma or iginal y en condiciones lumínicas diferentes, lo que tiene bastante que ver con que nuestra percepción de la realidad ha cambiado provocando que desde nuestro vocabulario hasta la imaginación y los sentimientos evolucionen (Pastoureau 2006). Sus afirmaciones para nada equívocas permiten hacer un alto para pensar que tanto se ha desarrollado el ser humano y que ha desaparecido con el paso del tiempo aun así habiendo el mundo evolucionado. El tiempo con el que se observa un color y el detenimiento que se ha tomado para analizarlo ya no es el mismo, pues en la actualidad se ha disminuido la necesidad de aflorar las emociones, de analizar los colores e interpretar lo que a través de una obra están dispuestos a decir.

Azul, el color conformista

¡Qué dócil es! ¡Qué disciplinado! El azul es un color muy moderado, que se funde con el paisaje y no quiere llamar la atención. (Pastoureau & Simonnet, 2006, p. 18).

Según Pastoureau este color durante mucho tiempo fue un color poco apreciado y la razón era la dificultad tanto para su uso como para su producción. El azul en algunas culturas era de mala suerte, lo que provocó debido a las supersticiones en torno al color que no se quisiera obtener, en la religión no aparecía debido al escaso vocabulario para mencionar los colores, sin embargo, su aparición se dio debido a las creencias de un Dios de luz cuya representación era de dicho color, al igual que el manto de la virgen. (Pastoureau, 2006) de repente, el azul se vio divinizado y se difundió no sólo en los vitrales y en las obras de arte, sino también en toda la sociedad: puesto que la Virgen va vestida de azul, el rey de Francia también lo hará. de repente, el azul se vio divinizado y se difundió no sólo en los vitrales y en las obras de arte, sino también

en toda la sociedad: puesto que la Virgen va vestida de azul, el rey de Francia también lo hará. (Pastoureau, 2006, p. 24).

El azul tomo fuerza cuando accidentalmente un farmacéutico creo el azul de Prusia, permitiendo que los pintores y tintoreros abrieran la gama de azules, sumándole que se comenzaron las importaciones de tonos como el azul índigo de las Antillas y de América Central con pigmentos más fuertes y con bajo precio al ser fabricados por esclavos. Este color tomo fuerza aún más cuando los organismos internacionales como la ONU, la Unesco, el Consejo de Europa etc. lo eligieron para darle la tonalidad a sus emblemas (Pastoureau, 2006). Sin embargo, según el historiador, es un color que no impacta, no disgusta y suscita unanimidad. Por eso mismo ha perdido su fuerza simbólica cuando alguien dice que le gusta el azul, significa que quiere que se lo ubique entre las personas sensatas, conservadoras, entre los que no quieren revelar nada de sí mismos. (Pastoureau, 2006, p. 29).

El rojo, el fuego. la sangre, el amor y el infierno

El rojo es un color orgulloso, lleno de ambiciones y sediento de poder, un color que quiere dejarse ver y que está decidido a imponerse a todos los demás. (Pastoureau & Simonnet, 2006, p. 34). En la Antigüedad, con respecto a los polos cromáticos, el blanco representaba lo aclarado, el negro era lo sucio, y el rojo el único digno poseer ese nombre. En el paleolítico se usaba el rojo, obtenido gracias a los usos que le daban a la tierra, lo cual puede verse en la gruta de Chauvet. (Pastoureau, 2006).

El rojo según el historiador, en la Antigüedad era un color admirado y se le confiaban los atributos del poder, es decir, los de la religión y de la guerra. Este color se impuso porque remitía a dos elementos, omnipresentes en toda su historia: el fuego y la sangre. (Pastoureau, 2006, p.

36). Todo lo anterior, permite observar cuatro puntos diferentes del mismo color, el rojo fuego es vida, el Espíritu Santo de Pentecostés, el fuego que descienden sobre los Apóstoles; es al mismo tiempo la muerte, el infierno, y las llamas que recubren a Satanás. La tonalidad rojo sangre es la sangre que Cristo derramó, el cristianismo le dio una simbología tan potente que perdura en la actualidad. Por otro lado, al rojo se le pueden dar valores purificadores y santificadores; pero al mismo tiempo también es la carne, los crímenes de sangre, el pecado y las impurezas de los tabúes escritos en la biblia. Por algún motivo, el rojo era complejo de encontrar, pues debía ser buscado, una forma de conseguirlo era a través de los huevos de cochinilla debido a la sustancia colorante que segregaba, otra forma era recogiendo un raro molusco del Mediterráneo, sin embargo, era una fabricación costosa. (Pastoureau, 2006).

El blanco, en todas partes evoca la pureza y la inocencia

Es verdad que al pobre color blanco le cuesta que se lo reconozca en su justo valor, y también lo es que desde siempre ha sido objeto de una increíble intransigencia. (Pastoureau, 2006, p. 50).

Para nuestros antepasados, no había duda ninguna: el blanco era un verdadero color (e incluso, uno de los tres colores básicos del sistema antiguo, con el mismo rango que el rojo y el negro). Al convertir el papel en el principal soporte de los textos e imágenes, la imprenta introdujo una equivalencia entre lo incoloro y el blanco, y este último pasó a ser considerado como el grado cero del color, o como su ausencia, después de mucho discutir, el blanco termino siendo un color con todas las de la ley. En nuestro imaginario asociamos espontáneamente el blanco a otra idea: la de la pureza y la inocencia. a lo virgen, a lo limpio, a lo inocente serenidad

ya que muchos hombres vuelven a creer que un tejido blanco sobre una piel femenina puede despertar el deseo, de modo que el blanco no es tan inocente. (Pastoureau, 2006, pp. 51- 52).

Gracias la luminosidad que posee el blanco se le ha asociado con Dios, pues este ha sido percibido como la luz, del mismo modo ha sucedido con los ángeles y sus mensajeros al presentarse en blanco. Así mismo, la Virgen con una connotación de pureza se convirtió entonces en su segundo color después del azul. (Pastoureau, 2006).

El verde, el que esconde bien su juego

¡No insistáis! El símbolo es demasiado bello para ser verdad, y haríamos bien en desconfiar de él, pues al contrario de lo que las apariencias indican, el verde no es un color honesto. (Pastoureau, 2006, p. 68).

el verde se consideraba un color medio, poco apreciado en general, pero la razón era lo poco ruidoso, y tranquilo que puede llegar a ser, por ejemplo, Goethe, Atribuía al verde propiedades calmantes gracias a la relación de este con la naturaleza, es un color que por este mismo motivo no era complicado obtenerlo, pues muchos productos vegetales, hojas, raíces, flores o cortezas podían ser útiles a la hora de necesitar dicho colorante verdes, sin embargo, estabilizarlo no era sencillo, los colorantes eran poco duraderos en las fibras y los tejidos dando como resultado prendas descoloridas. Al intentar crear de forma química y artificial este color combinando elementos como cobre con vinagre, orina etc., resultaban tonalidades que, aunque bonitas luminosas e intensas, eran corrosivos; el verde fabricado de esa manera es un verdadero veneno. (Pastoureau, 2006).

El simbolismo del verde se ha organizado casi por entero alrededor de esta idea: representa todo lo que se mueve, cambia, varía. El verde es el color del azar, del juego, del destino, de la suerte, de la fortuna, este color siempre ha suscitado inquietud. Así, existe la costumbre de representaren tono verdoso a los malos espíritus, demonios, dragones, serpientes y otras criaturas maléficas errantes en el hueco que separa el mundo terrestre y el más allá. (Pastoureau, 2006, p. 71).

Cuando se comenzó a hablar de forma científica sobre colores puros e impuros, de cálidos y fríos, de estáticos y dinámicos fue cuando el verde, quedó en un segundo plano siendo el que más se resintió. Un ejemplo claro de esto podrían ser las pinturas de Mondrian, pues prácticamente lo suprimió de sus obras. El verde es un color que tanto la ciencia como el arte lo excluyeron del mundo de los colores. (Pastoureau, 2006).

Pese a todo lo anterior, el verde se ha convertido en símbolo de libertad, de juventud, de salud, en otros tiempos era el color del desorden y la transgresión: ahora, en cambio, es el color de la libertad. (Pastoureau, 2006, p. 77).

El amarillo, ¡todos los atributos de la infamia!

En el mundillo de los colores, el amarillo es el extranjero, el apátrida, el que suscita desconfianza y que atribuimos a la infamia. Amarillo como las fotos que palidecen, como las hojas muertas, como los hombres que nos traicionan. (Pastoureau, 2006, p. 82).

En las varias de las culturas de Asia y América del Sur, el color amarillo ha sobrevivido gracias a la connotación positiva, por ejemplo, en China, estuvo reservado al emperador por

mucho tiempo, y aun está ocupando un lugar importante en la vida cotidiana de dicho país debido a la asociación de este con el poder, la riqueza y la sabiduría. Sin embargo, el amarillo sigue estando asociado a la enfermedad, es decir, cuando se habla de «tez amarilla», sobre todo en Francia, donde se conocen de cerca enfermedades relacionadas con el hígado. (Pastoureau, 2006).

En la vida ida cotidiana: en nuestras viviendas, a veces nos permitimos un toque de amarillo para alegrar una habitación, pero con moderación. Sólo los niños lo apoyan, pues en sus dibujos suelen representar un sol muy amarillo y las ventanas iluminadas las pintan de amarillo, pero se apartan de este simbolismo al crecer. (Pastoureau, 2006, p. 91).

El negro, del duelo a la elegancia...

El universo del blanco y negro, que creíamos relegado al pasado, sigue ahí, profundamente anclado en nuestros sueños y tal vez en nuestra forma de pensar. (Pastoureau, 2006, p. 98).

De forma espontánea pensamos que el negro posee más aspectos negativos que positivos gracias a la oscuridad que conserva, por ejemplo, este color puede hacer que se piense en los temores infantiles, las tinieblas e indiscutiblemente la muerte, el duelo. En la Biblia es donde el negro está irremediablemente atado a los infortunios, a los difuntos, el pecado y, también se le asocia dentro de la simbología de los cuatro elementos, la vinculación a la tierra, es decir, también al infierno, al mundo debajo de la humanidad, a lo subterráneo. (Pastoureau, 2006).

Aunque el negro también se asocia a la muerte y al más allá, Hoy, los científicos de un lado y los artistas de otro reconocen por fin que el negro es, igual que el blanco, un color de

pleno derecho. Y ahora que el color está omnipresente, ¡lo revolucionario es el blanco y negro! (Pastoureau, 2006, p. 109).

Los semicolores, gris lluvia, rosa intenso

Azul, rojo, blanco, verde, amarillo, negro... ¿Y luego? ¿Cuántos colores? No se lo preguntéis al arco iris, que es un prestidigitador. Sólo nos enseña lo que queremos ver. (Pastoureau, 2006, p. 114).

Al ir agregando cada vez más capas de símbolos, los colores han terminado perdiendo parte de su fuerza. Nuestros colores son categorías abstractas sobre las cuales la técnica no tiene mucha influencia. Creo que es bueno conocer sus significados, pues condicionan nuestros comportamientos y nuestra manera de pensar, pero, una vez somos conscientes de todo lo que conllevan, podemos olvidarlos. Miremos los colores como entendidos, pero sepamos también vivir el color con espontaneidad y una cierta inocencia. (Pastoureau, 2006, p. 125).

Educación Artística

Las artes plásticas sin lugar a duda alimentan el alma de una persona gracias a que estas permiten estimular la imaginación, además, proporcionan experiencias únicas que perdurarán en el tiempo a quienes las viven. Por lo anterior, la preocupación por una Educación artística que deje de lado la creación limitada y la repetición de ejercicios ha sido una latente preocupación para María Acaso, profesora e investigadora española especializada en el área de Educación Artística a quien es importante retomar, pues en su trayectoria por el campo de las bellas artes y la enseñanza de estas, nos permite comprender que las artes plásticas dentro del aula va más allá de hacer manualidades con los estudiantes, pues en su libro “La educación artística no son

manualidades" (2009) menciona la importancia que tiene la enseñanza de las artes en el aula, proponiendo que se debe tener en cuenta la forma en la que se imparte una clase. Para ella, es importante que se pueda enseñar a ver y hacer con la cabeza y las manos y no solo enseñar a hacer con las manos. En este libro, Acaso nos habla también de un currículum Placenta, en el cual el profesor, se concibe como "un intelectual transformativo, un misionero y un aprendiz."

Una de las relaciones más importantes dentro de esta propuesta investigativa es la relación que podemos encontrar entre las emociones y la educación artística, la maestra en artes plásticas Julia Margarita Barco (2006), quien basándose en el pensamiento visionario de Vygotsky vislumbra que es posible encontrar planteamientos más concretos acerca de las relaciones entre el arte y las emociones. Barco menciona en su artículo que el arte como actividad medular de la existencia humana y su relación con la imaginación y la creatividad, pueden ser explicadas como procesos psicológicos superiores, y que, por lo tanto, su caracterización como actividad que involucra la conciencia es capaz de integrar, de manera holística, la emociones y el pensamiento en la experiencia expresiva e interpretativa, para otorgar sentidos.

Barco, afirma que sin embargo, es en la obra de Vygotsky donde se hace posible encontrar planteamientos más concretos acerca de las relaciones entre el arte y las emociones: "el arte como actividad medular de la existencia humana, su relación con la imaginación y la creatividad explicadas como procesos psicológicos superiores, y por lo tanto, su caracterización como actividad que involucra la conciencia en cuanto posibilita el distanciamiento capaz de integrar, de manera holística, la emociones y el pensamiento en la experiencia expresiva e interpretativa, y en interacción con la cultura para otorgar sentidos." (Barco, 2006, p. 3). Lo que

permite que como educadores se utilice el arte como medio de expresión de sentimientos y emociones permitiendo que el estudiantado se desarrolle de manera libre y sin temores.

La maestra de artes plásticas resalta que, en la Psicología Pedagógica, Vygotsky le ha dado valor al hecho de que en la educación no se le ha dado la importancia suficiente al desarrollo emocional, y que las emociones no han logrado ocupar un papel central en la educación. (Vygotsky, 2001 en Barco 2006) dando como resultado que la forma en la que se imparten las clases se aleje de todo aquello en lo que los estudiantes creen sobre la expresión de lo que sienten. “Es así como las metodologías del maestro y los reglamentos convivenciales de las instituciones educativas tienden más a reprimir que a educar las emociones, a partir de su reconocimiento.” (Barco, 2006, p. 3).

El problema de la educación artística debe poderse plantear respecto a múltiples posibilidades de interpretaciones, igualmente válidas todas ellas, puesto que cada alumno adquiere y desarrolla su sensibilidad en un estado de receptividad que le es propio

Educación Artística y su relación con los sentimientos y las emociones

El arte está estrechamente ligado a la expresión de emociones y sentimientos, entre esta tríada de conceptos hay un hilo que conecta todas las áreas artísticas con lo que queremos decir, no hay una mejor forma de sacar a flote las emociones y sentimientos que a través de la pintura, la escultura, el teatro y hasta el baile. Las artes son un medio de expresión que no solo nos permite decirle al otro lo que se piensa, sino de contar o retratar una emoción o sentimiento. Es por esto, que se cree firmemente que las artes en la escuela son una herramienta poderosa y fundamental al momento de entender un comportamiento o de indagar en la vida y los intereses de un alumnado. Con respecto a lo dicho anteriormente, cabe mencionar a un pintor, grabador y escritor francés, René Jean Clot, quien en su libro “La Educación Artística” (1961) capítulo I,

afirma que, dentro de la escuela, el profesor es consciente de la fuerza que proporciona una experiencia, y que el niño puede imponer la fuerza con que experimenta una sensación de la cual quiere liberarse en una hoja de papel. Con relación a esto, vale la pena permitir como maestros una expresión más libre de los sentimientos en una clase que se ha convertido en un sin fin de recetas infalibles para dominar la enseñanza de las artes. Jean Clot, hace pertinente que reflexionemos acerca de la educación artística como herramienta de conexión entre saberes y sentires, y explica que “si admitimos que la enseñanza artística va ligada a la vida, nos resultará imposible sistematizar durante los distintos ejercicios de aplicación.” (Clot,1961. p. 10).

En este libro, puede encontrarse cómo este artista resalta la importancia de las artes en la escuela, según él, es imposible que la sensibilidad del alumno quede satisfecha durante un largo año de estudios, con ejercicios basados en habilidades manuales, para el maestro debe ser más importante que aquellos estudiantes logren ponerse en una postura y que les den frente a sus sentimientos a través del arte. (Clot, 1961) lo que facilitará que el maestro encuentre las habilidades individuales y parta de ello para hacer que los intereses del alumnado conduzcan a un aprendizaje más ameno y significativo en otras áreas del conocimiento.

El autor de este libro, hace que sea posible reflexionar acerca de lo que como maestros podemos lograr en un aula, pues solo los maestros podrían ser limitantes, como lo menciona el autor, sin que también los padres tienden a minimizar los resultados que sus hijos consiguen al encararse con la enseñanza artística aun sabiendo que miles de artistas reconocidos no solo le han dado al mundo auténticas obras maestras, le han dado un valor fundamental a los sentimientos y la sensibilidad de los individuos.

la enseñanza artística va destinada a despertar y revelar personalidades distintas y el querer imponer una técnica de manera forzosa, sólo logra que la emoción de un niño sea frenada,

“En el niño todo es movimiento, espontaneidad, deseo de sentir, de pensar por sí mismo sin ningún tipo de intermediario.” (Clot, 1961, p. 18)

Así pues, Clot menciona que no hay currículo o programa escolar que le prohíba al maestro invitar a los estudiantes a que le den vía libre a su individual modo de sentir, puesto que amar y disfrutar del arte, es participar a través de la propia sensibilidad, de un sentimiento de comprensión mutua en el que la palabra amor, sea el lenguaje universal, significa ante todo identificarse con algo que sensibiliza, crea lazos de unión y de contacto vivo con cada cosa a su alrededor (Clot, 1961).

PARTE II

En esta segunda parte específicamente, se ubican los elementos que fueron diseñados para la sistematización de la experiencia pedagógica, los cuales permiten entrever de una manera más personal y crónica, las vivencias de la práctica docente, adentrándose con puntualidad en el desarrollo de las actividades que le dieron luz al hallazgo investigativo acerca de la expresión de sentimientos a través del color y de las actividades que permitieron comprobar las hipótesis acerca de la relación estrecha entre el arte y las emociones.

4. Metodología

Según el sociólogo Oscar Jara (2018), la sistematización de experiencias estará siempre en permanente movimiento puesto que engloba dimensiones tanto objetivas como subjetivas de la realidad histórico-social. Jara, en su libro “La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles”, resalta cómo en toda experiencia están presentes las percepciones, sensaciones, emociones e interpretaciones de cada una de las personas que viven dicha experiencia, es decir, es importante hacer cuenta de quien realizó la actividad como quien

hizo parte de ella como sujeto tanto quien vive la experiencia, como quien sus protagonistas son una parte esencial para que la experiencia se lleve a cabo de manera fluida, gracias a que lo que estas vivencias nos generan también hacen parte de lo que se quiere contar.

Frente al tema, Jara (2018) enfatiza puntualmente en que “las personas somos las que hacemos que ocurran esos procesos complejos y dinámicos, y esos procesos, a su vez, nos marcan, nos impactan, nos condicionan, nos exigen, nos hacen ser.” (Jara, 2018, p. 57) lo que permite entender que la sistematización está unida al ser y las emociones, hacen parte de la experiencia vivida. Así pues, es claro que, para este sociólogo, la experiencia es siempre vivencial: implica que el sujeto esté vinculado de forma física, emocional e intelectual con todos y cada uno de los elementos con los que se relaciona durante la experiencia a sistematizar. “Las experiencias son, por tanto, lugares vivos de creación y producción de saberes” (Jara, 2018, p. 54).

Así pues, Jara (2018) asegura que sistematizar experiencias siempre vitales, cargadas de una enorme riqueza por explorar será una oportunidad latente para generar emociones que permanecen en la memoria de quienes lo viven provocando que cada experiencia constituya un proceso irrepetible, obteniendo una fuente de aprendizajes que debe ser aprovechada al máximo.

Como se menciona en este libro sobre la sistematización de experiencias, dicha sistematización “produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas (sus saberes y sentires), comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora” (Jara, 2018, p. 64) lo que convierte la experiencia en una oportunidad, como dice Oscar Jara, “no para quedarse en el pasado, sino para proyectarse hacia el futuro” (Jara, 2018, p. 66).

Los planteamientos de Jara han sido luz en este proceso investigativo y de sistematización de la experiencia que se vivió durante la práctica docente, y su reflexión posterior a propósito de los sentimientos y las emociones en los estudiantes participantes de dicho proceso. Gracias a este sociólogo, se ha logrado de manera elemental rescatar las etapas más importantes de la práctica docente realizada en su momento. A continuación, se describirán los momentos que se tendrán presentes en la sistematización de esta experiencia.

4.1 Relación entre los objetivos y momentos de la sistematización

Objetivo general de la sistematización

Comprender cómo se experimentó a través de la pintura otras miradas al color con estudiantes de 6°B y 7°A de la Institución Educativa Normal Superior de María, mediante la sistematización de la experiencia en la práctica pedagógica como aporte a la profesionalidad docente.

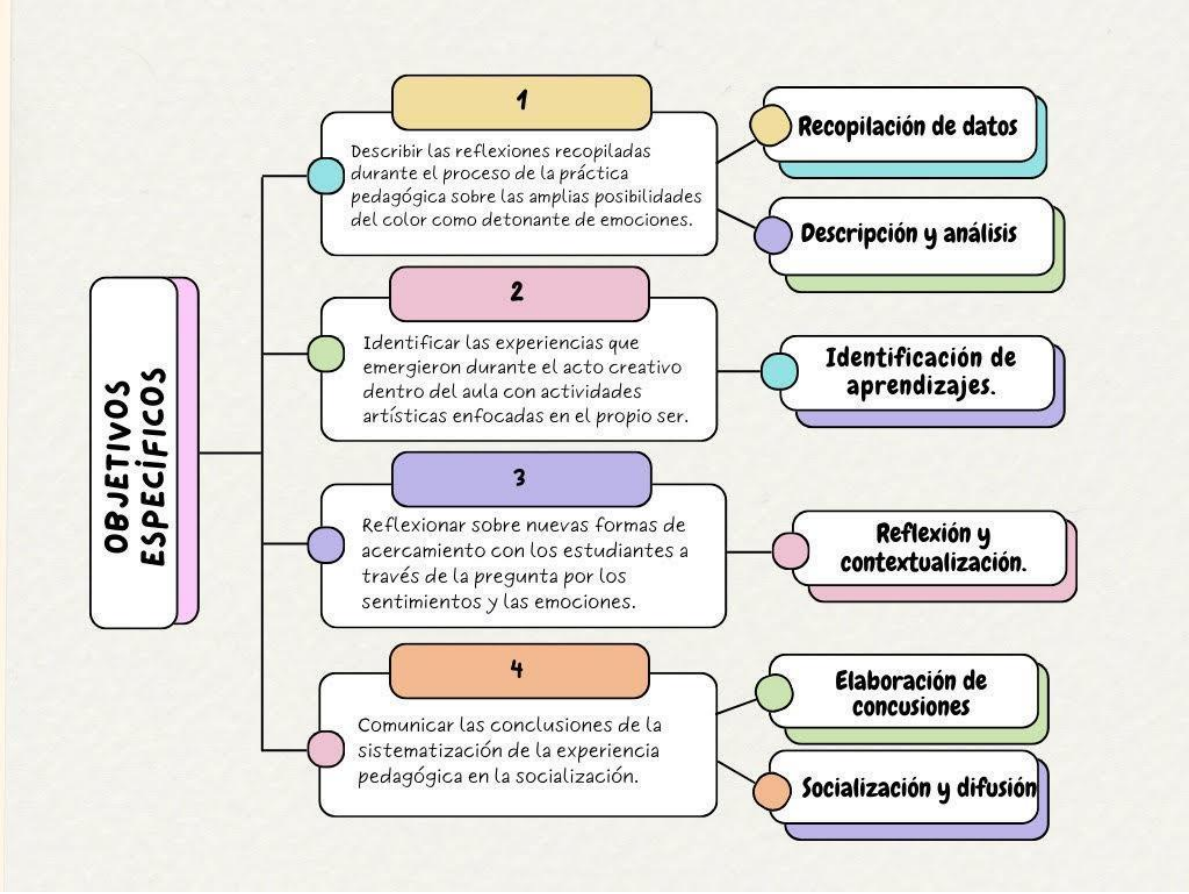
Relación entre los objetivos específicos y momentos de la sistematización

1. Describir las reflexiones recopiladas durante el proceso de la práctica pedagógica sobre las amplias posibilidades del color como detonante de emociones, el cual se pondrá en relación con el momento uno y dos de la sistematización, las cuales corresponden a la Recopilación de datos y la Descripción y análisis de los mismos.
2. Identificar las experiencias que emergieron durante el acto creativo dentro del aula con actividades artísticas enfocadas en el propio ser, el cual entra en consonancia con el momento tres de la sistematización que corresponde a la Identificación de aprendizajes.

3. Reflexionar sobre nuevas formas de acercamiento con los estudiantes a través de la pregunta por los sentimientos y las emociones, apoyándose en el momento cuatro de la sistematización llamado Reflexión y conceptualización.
4. Comunicar las conclusiones de la sistematización de la experiencia pedagógica en la socialización, respecto a los momentos cinco y seis de la sistematización que corresponde a la elaboración de conclusiones y recomendaciones y a la Socialización y difusión de las mismas.

Figura 1

Cuadro Comparativo Entre los Objetivos Específicos y los Momentos de la Sistematización

4.2 Momentos de la sistematización

4.2.1 El punto de partida: la experiencia

Inicialmente se comenzó con la observación dentro del aula de sus procesos creativos en una actividad propuesta por la maestra cooperadora, quien al realizar una actividad basada en la reinterpretación de la pintura *El grito* de Edvard Munch perteneciente al expresionismo, permitió entender cómo los chicos ven los colores y cómo estos poseían diferentes significados para cada uno de ellos.

Como docente de artes e investigadora en proceso, este tema se convirtió en el foco de interés y de forma consecuente sufre un proceso de adaptación al período escolar (periodos 1 y 2, 2023) y a los temas ya estipulados para dichos períodos, el proyecto investigativo se adhirió por completo a la organización de los contenidos a trabajar, velando porque coincidieran con las actividades y temas de la malla curricular. Así pues, el cronograma y planeación de actividades correspondiente al mes de realización del proyecto, se adecuó de tal forma que se ajustara a la planeación de las actividades planteadas con anterioridad y basadas en los temas del periodo correspondiente.

En ese sentido, la participación dentro de la escuela y la lectura que pudo hacerse del escenario de prácticas generó una serie de inquietudes procedimentales que se fueron resolviendo con materiales y herramientas diseñadas para la intervención en cada una de las sesiones de la práctica, de las cuales se hará una descripción de cada una de ellas y se generará un enlace para acceder de forma directa.

Dentro del escenario de prácticas, era importante que se tomara nota de las cosas más relevantes, con el fin de detonar mediante la observación y la escritura un tema de interés, es decir que inicialmente se tuvo como herramienta un diario de campo personal. Como parte de la

experiencia dentro de la práctica docente, era necesario la intervención en el aula a través de la planeación y realización de actividades, dichas planeaciones quedaron consignadas en el Formato guía para planeaciones, posteriormente se hizo la recopilación de la experiencia escrita de forma más puntual dentro del Formato diario de campo.

Basado en los formatos anteriores, se planteó la resolución del Formato presentación de proyecto, el cual corresponde a un proyecto investigativo que está basado en la indagación de un tema de interés (construido durante la observación), el cual se realizó de manera paralela a la experiencia de la práctica, allí, el detonante investigativo tomó un poco de forma y permitió ahondar de manera más específica sobre una pregunta problematizadora referente a la relación entre las emociones y el color.

Las evidencias de este material están consignadas en la carpeta Formatos PDII
Se hace necesario a través de esta sistematización, dar cuenta tanto de los resultados obtenidos, como de las experiencias vividas dentro de la misma, esto con el fin de visibilizar y reiterar que las artes plásticas en especial la pintura, son un medio liberador de los sentimientos y las emociones y que a través de ella es posible conocer de manera individual a los estudiantes, con el propósito de acercarse y conocerlos a profundidad, permitiendo así que el maestro pueda actuar de manera más personalizada sobre cada uno de ellos y apuntar a sus intereses.

Como profesional de la educación artística y de la educación en general, el interés de sistematizar esta experiencia, se hace necesaria al momento en que el tema investigativo encontrado durante la ejecución de actividades basadas en la exploración de la misma, revela interesantes y hallazgos sobre la importancia de la expresión de los sentimientos de los estudiantes a través de las artes, por lo tanto, la sistematización permitirá que quienes se interesen en este proceso de investigación cuenten con las herramientas necesarias y las

evidencias para profundizar más en lo que la escuela debería implementar, no solo dentro de sus clases de artística, sino en la educación en general.

La experiencia vivida se realizó entre junio de 2022 y mayo de 2023 en la Institución Educativa Normal Superior de María ubicada en el Municipio de Rionegro, Antioquia. En 2022 durante la Práctica Docente I, se realizó una observación de 44 horas a estudiantes de edades y grados de escolaridad diferentes mientras surgía un tema investigativo de interés. En la Práctica Docente II realizada en 2023, luego de descubrir el interés a investigar (expresión de sentimientos a través del color), se toma como población a los estudiantes de 6° y 7° grado en los cuales se realizó intervención y ayudantía durante 64 horas. Los estudiantes se encuentran entre los 8 y los 12 años. Cabe resaltar, que es este último periodo de la práctica docente la cual se desea sistematizar.

Es importante para esta sistematización, enfatizar en las emociones de los estudiantes a través de las artes plásticas en la escuela, ya que este es el eje central a la hora de querer comprender los comportamientos de cada uno, permitiendo que los maestros puedan abordarlos para la construcción de un ambiente escolar más ameno y cercano.

Las fuentes de información obtenidas son fotografías de las actividades realizadas y de los momentos en los que los estudiantes desarrollaban dichas actividades, además, se cuenta con un diario de campo en el cual están consignadas no solo la descripción de las experiencias vividas dentro del aula y la institución, sino también los pensamientos de la investigadora durante su experiencia como docente.

En las observaciones realizadas durante la primera semana, el detonante con el cual surge el interés investigativo fue una actividad planteada por la maestra cooperante como se puede

observar en la figura 2, la cual consistió en hacer la reinterpretación de la pintura *El grito* de Edvard Munch, con el fin de conocer cómo cada estudiante les daba significado a sus emociones a través del color. En cada ficha ya realizada, se vieron reflejados sus sentimientos y las emociones que en su momento existían, permitiendo así que la línea de interés estuviera direccionada hacia la relación que existe entre los colores y las emociones.

Gracias a dicha actividad, las planeaciones de clase estuvieron basadas en aquella relación entre los sentimientos, las emociones y el color, encaminadas hacia la consolidación del tema de interés, esto pues sin dejar de acompañar el plan del área de Artística ya establecido por la Escuela. Cabe resaltar que en un principio, las intervenciones se realizaron alrededor del color dándole importancia a vanguardias como el expresionismo y partiendo de afirmaciones como las del Artista Plástico, Jorge González, sobre Edward Munch y sus particulares intereses, quien "pretendía producir un lenguaje plástico que transmitiera una amplia gama de emociones humanas" (2016), las cuales apoyaban las preguntas por la conexión entre emoción y color que fueron surgiendo en el proceso de intervención durante la clase, relacionándose así de forma estrecha con la investigación.

Figura 2

Actividad 1, Ficha Edward Munch

Por otra parte, durante la búsqueda de respuestas que siguieran encaminando la investigación, se fueron abarcando diferentes técnicas pictóricas y reglas básicas de la pintura como la teoría del color, la valoración tonal y la clasificación de los colores entre cálidos y fríos con el fin de que los estudiantes pudieran explorar de forma libre sus colores preferidos o aquellos que les permitieran representar de forma más directa sus sentimientos y emociones. por consiguiente, las preguntas que iban surgiendo, fueron respondidas desde la psicología del color, específicamente con un texto (mencionado anteriormente en este mismo trabajo), escrito por la Escola d'Art i Superior de Disseny sobre la psicología del color y el cómo influye este sobre el ser humano, pudiendo producir sensaciones valiosas, gracias a que cada persona percibe los colores de una forma diferente y la relación de estos con sus emociones se vuelve subjetiva.

Durante el proceso de búsqueda se resaltan tres importantes actividades de exploración del color las cuales permitieron esclarecer aquella búsqueda de la relación entre el color, los sentimientos y las emociones.

En la primera intervención, se realizaron simultáneamente dos actividades diferentes, pero con la misma intención, conocer qué emoción le adjudicaban los estudiantes a cada color según sus experiencias de vida y que representación podrían darle a cada uno, esto con el fin de aplicar las teorías que plantea Wassily Kandinsky en su libro “De lo espiritual en el arte” (1979), en donde expone cómo cada color proporciona una experiencia emocional y cómo estos se relacionan con lo que visualmente percibimos. Así pues, según lo anterior, se planeó una actividad con pinturas acrílicas en el primer grupo como se puede observar en la figura 3, la cual consistió en que los estudiantes a quienes se les pidió conformar grupos de a cinco, exploraran un color en específico (amarillo, azul, rojo, naranja, morado, magenta, café, blanco, negro) al estilo Jackson Pollock sobre un pliego de papel, allí, debían plasmar lo que el color les hacía sentir.

Figura 3

Actividad 2, Jackson Pollock

En el segundo grupo, por el contrario, a quien debían adjudicar un color, era a las emociones, intentando analizar la misma premisa presentada por Kandinsky. La actividad consistió en tomar el cuaderno de artística y dividir una hoja en cuatro partes iguales, una parte para cada emoción (alegría, tristeza, odio y amor) con el fin de que dibujaran con lápices de color lo que les evocaba cada una de ellas como se puede verse en la figura 4. Allí, fue posible observar que representación y qué color le atribuían de forma subjetiva a cada emoción.

Figura 4

Actividad, Relación Emoción-Color

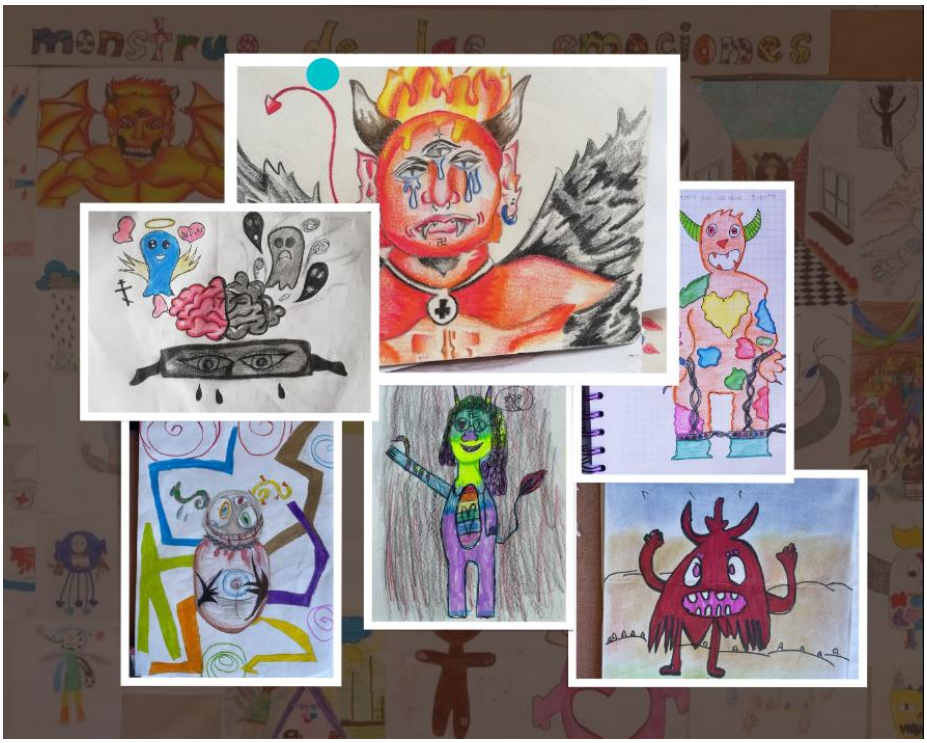

Finalmente, se hace importante resaltar la última y más importante actividad dentro de la investigación, puesto que ésta, podría permitir entender qué tan relacionados están los colores a los sentimientos y las emociones y al mismo tiempo dejaría al descubierto que a través de las artes plásticas se puede expresar un sentimiento y que aquello que sentimos puede tener un rostro. La actividad entonces estuvo basada en la creación de un monstruo, el monstruo interior que llevamos dentro, el cual está fundamentado en aquellas emociones y sentimientos propios. Así pues, se le dio paso a la exploración personal y se les pidió a los chicos abrirse indirectamente en la creación de dicho monstruo con las preferencias personales de forma y color como puede verse en la figura 5. La idea era hacerle saber a los estudiantes que tenían completa libertad de formato, color y forma de su propio monstruo y que podían sin ningún impedimento darle forma y rostro a sus emociones más ocultas y personales sin miedo a ser expuestos, ya que

podían participar de la actividad bajo anonimato. Los resultados más recurrentes y la descripción de las situaciones que se presentaron en esta actividad se podrán leer con más detalle en el siguiente numeral.

Figura 5

Actividad Final, "Mi Monstruo Interior"

4.2.2 preguntas iniciales

Las actividades anteriores permitieron entonces, hacer una lectura importante sobre las relaciones entre las emociones, los sentimientos y el color como se venía buscando, lo que posibilitó que la creación de una actividad final pudiera complementar la investigación y abriera puertas a nuevos descubrimientos, no solo desde la expresión de las emociones a través del arte, sino desde la posibilidad de una relación más estrecha entre el maestro y el estudiante. Hay que mencionar, además, que dentro de las observaciones que se realizaron alrededor del interés

investigativo, también se hicieron observaciones desde la repetición y el patrón para encontrar una relación entre las emociones, los sentimientos y los colores más predominantes durante las clases al momento de realizar dichas actividades, como por ejemplo, el primer patrón que se evidenció, fue el uso del color rojo, debido a que se pudo notar en los grupos en los que se hizo el sondeo de colores que este en su gran mayoría tenía un significado similar, como lo era el amor o el odio, para varios estudiantes. Otro patrón, fueron las emociones, durante la realización de los ejercicios sobre la relación emoción-color y la creación del monstruo, se pudo testimoniar cómo la tristeza, el miedo, y la ira fueron repetitivas tanto en la estructura figurativa que tenía el monstruo, como en los colores usados en ellos y en las descripciones personales que hicieron al momento de explicar cada una de las partes que conformaban su personaje.

En cuanto a la figuración de “Mi monstruo interior”, es importante recalcar que el ejercicio se puso en práctica en dos momentos, debido a que la experiencia tuvo que dividirse por causa de la finalización del año en dos grados de escolarización y poblaciones diferentes, por un lado, los que estaban terminando el grado octavo como puede verse en la figura 6, (finales de 2022), y por el otro, los que estaban iniciando sexto y séptimo como puede verse en la figura 7, (inicios de 2023). En los dos primeros grupos, no se dio la oportunidad de presenciar el momento de creación, ya que por circunstancias de tiempo, debieron realizar la actividad como tarea en casa, lo que les permitió a los chicos de octavo usar herramientas como el computador o sus teléfonos celulares para buscar una referencia figurativa ahorrándose la experiencia de explorar su creatividad; en la segunda oportunidad en cambio, la actividad tuvo lugar en el aula de clase con los chicos de sexto y séptimo, los cuales tuvieron alrededor de cuarenta minutos para dejar volar su imaginación y crear su monstruo interior, lo que permitió que la experiencia fuera más significativa y que la creatividad tomara parte importante durante el proceso.

Otro patrón repetitivo que se dio de manera constante, fue durante la actividad final en la realización del monstruo interior, en donde los tres grupos de estudiantes preguntaron de manera persistente e insistente si era posible realizar el dibujo del monstruo con alguna referencia en internet para evitar la fatiga a la hora de pensar en una figuración, lo que sin lugar a dudas los haría ahorrar tiempo y por ende, perderse la experiencia del dibujo; así mismo, hubo una constante preocupación por el anonimato, tanto de sus dibujos como en los textos escritos alrededor de los significados que cada uno le iba dando a su interpretación de los colores y la forma de su monstruo, la figuración del monstruo, por otra parte, era más libre.

Durante la práctica docente, no solo se observaron patrones dentro de la realización de las actividades, sino que también se generó un interés propio por el acercamiento a los chicos, gracias a que fueron directos al expresar su comodidad por las actividades propuestas y se pudo notar un gusto particular por las clases en las que como practicante debía intervenir, puesto que éstas hacían que su rutina cambiara. La disposición y actitud de los estudiantes en los tres grupos durante la realización de las actividades en su gran mayoría fue positiva, había un interés constante por lo que en la clase se pudiera realizar, e incluso, en las clase en las que como practicante solo debía acompañar la maestra y ayudarle a direccionar las actividades propuestas por ella, sucedió de manera semejante que los estudiantes se sintieran seguros al momento de querer resolver sus dudas, además, la maestra cooperadora siempre tuvo en cuenta las opiniones que como estudiante le pudiera aportar al proceso de enseñanza aprendizaje dentro del área de artística, lo que generó un ambiente amigable fuera del aula; así mismo, se creó una amistad sólida que permitía de parte y parte desahogarse por cualquier situación vivida tanto en el aula, como en la institución.

Figura 6

Imagen Correspondiente a los Primeros Monstruos Realizados en 8°

Figura 7

Imagen Correspondiente a los Monstruos Realizados en 6° y 7°

4.2.3 recuperación de lo vivido

Con el ánimo de visibilizar los aprendizajes adquiridos de manera más cercana a la vivencia, este apartado será redactado en primera persona, y de este modo generar un acercamiento más comprensivo por parte del lector al ponerse en los zapatos de la autora.

Como maestra en formación, considero que es bastante importante el paso por la práctica pedagógica, puesto que al tener la posibilidad de observar la cotidianidad dentro de un aula y de intervenir dentro de las clases, permite experimentar de cerca la importancia de la educación y de lo necesario que se hace la conexión entre los estudiantes y el maestro para lograr que conecten con el tema que deseamos introducir.

Durante la experiencia que tuve la oportunidad de vivir, logré observar no sólo las intervenciones de la maestra dentro del aula y la manera en la que impartía sus clases, sino también el trabajo que realizaban sus estudiantes, sus intereses particulares, y, sobre todo, el comportamiento de ambas partes.

Dentro de las observaciones pude leer en algunos de los estudiantes una actitud de desinterés por la clase de artística y de las actividades que en ella se realizaban, de entrada, en mi primer día de observación acompañé a varios estudiantes en un proceso de recuperación de la materia, debido a que la habían perdido en el periodo anterior, esto por supuesto hizo que detectara de inmediato la poca importancia que los mismos chicos le daban a estas clases.

Durante el tiempo que pude compartir con los estudiantes y la maestra, me dispuse en primera instancia a tratar de experimentar con actividades diferentes a las que la profesora cooperante tenía planeadas, con el fin de entender si su desinterés era debido al tipo de actividades, a la maestra o si simplemente era un comportamiento habitual en todas las materias.

Cabe resaltar que, para la gran mayoría las actividades propuestas tanto de la maestra como las mías eran símbolo de una nota, pues observé en repetidas ocasiones que quienes entregaban los resultados de las tareas propuestas, lo hacían de forma mediocre, dado que era evidente su conformidad con lo aceptable dándole poca importancia al contenido conceptual de sus trabajos, sin embargo, conviene subrayar que varios estudiantes de manera individual se acercaron a recalcar lo mucho que las clases habían cambiado debido a mi presencia y aportes en el aula.

La experiencia pedagógica fue bastante interesante gracias a que puede interactuar con los estudiantes, analizar sus comportamientos, observarlos en los diferentes ámbitos escolares, tener la experiencia de estar en la sala de profesores en un papel diferente a la de un estudiante, compartir con la maestra cooperadora espacios de retroalimentación fructíferos, pude participar de diversos momentos institucionales y ver los resultados de las actividades que planteé durante mi estadía en la escuela, de lo cual puedo concluir que, sin importar qué actividad se hiciera o qué tan llamativa fuera la propuesta planteada, los estudiantes siempre lo tomaron como una oportunidad para sumar notas o mejorar su promedio, incluso, en la actividad más importante realizada para la investigación del presente tema de interés, correspondiente a la creación de *"mi monstruo interior"*, pude notar cómo algunos resultados fueron hechos sin mayor provecho y no tenían mayor trasfondo, podía verse el menor esfuerzo en sus trabajo con imágenes tomadas de internet porque simplemente fueron hechos con el fin de recibir una calificación. Desde mi punto de vista, desaprovecharon toda oportunidad de expresar sus sentimientos, de desahogar sus emociones y de plasmar lo que verdaderamente sentían yendo más allá de una calificación.

En grupos como sexto y séptimo, y edades entre los 11 y los 13 años, las intervenciones fueron un poco más complejas, debido a que son edades más inmaduras e inquietas, se distraen

con mayor facilidad y eran más dispersos; durante las clases fueron bastante conversadores y aunque no fue un inconveniente, si provocó que la realización de las actividades se ralentizara. Con respecto a lo anterior, tuve momentos en los que creí que debía renunciar al hecho de querer cambiar la forma de educar, pensé en repetidas ocasiones que sin importar los esfuerzos que uno como maestro haga, los chicos no iban a valorar nada de lo que se hiciera, pero aun así, tuve oportunidades como por ejemplo el recreo, para amar el ruido y la compañía de la maestra cooperadora para entender que los procesos educativos no pueden ser perfectos y que aún en medio del caos siempre habrá estudiantes haciendo la diferencia al interesarse verdaderamente por lo que en clase se practica.

Durante mi estadía en la institución, tuve la oportunidad de acompañar en la primera parte de la práctica docente a las dos maestras que compartían el área de artística, permitiendo que pudiera interactuar con todos los grados y así poder elegir la población con la que me sintiera más cómoda, y por supuesto, en la que mis intereses estuvieran más enfocados.

En consecuencia, todo esto aportó de manera significativa a mi experiencia, gracias a que logré romper varios paradigmas personales con respecto a las edades de los grados superiores, pues en experiencias pasadas siempre me dediqué a trabajar con la primera infancia y pensaba equivocadamente que sería más difícil conectar con estudiantes que desarrollaran su capacidad de razonamiento de manera más avanzada, y que al mismo tiempo, tuvieran pensamientos más individuales, pero para mi sorpresa, fue fascinante darse cuenta cómo los grados 9º, 10º y 11º permiten que sea posible adentrarse más en el concepto de arte, de las posibilidades de mantener conversaciones coherentes y debates analíticos con los chicos durante las clases; los grados superiores permiten teóricamente y de forma conceptual hablar de arte; se interesan por las actividades que se proponen, y es evidente que sus prioridades por la educación cambian para

mejorar debido a su madurez, y aunque en los grados inferiores es más difícil encontrar este tipo de estudiantes, cabe resaltar que sí es posible, puesto que hay quienes disfrutan de aprender más allá de una nota calificativa; en síntesis, mi motivación por la educación dentro del aula de clase aumenta cuando descubro que es posible a través del arte expresar todo lo que se piensa y se siente.

Me gustó entender cómo la diversidad de personalidades y de intereses en un solo grupo pueden permitirle al maestro, tener o no, un acercamiento, pues gracias a eso es posible conversar con ellos y comprender qué tan cómodos se sienten en clase o qué cosas les gustaría explorar, pues en medio de las actividades relacionadas con la pintura, muchos admitían estar estresados con el manejo de los materiales afirmando no gustarles la técnica o simplemente porque sentían repulsión por ensuciarse las manos.

Con respecto a la actividad creativa en la realización de su propio monstruo de colores, muchos trabajos estaban hechos con bastante dedicación, y podía notarse el tiempo que se tomaron para plasmar en ella colores que los representaban, y sin temor pusieron allí todo aquello que los atormentaba, les dolía o los hacía felices. Lo que convirtió el ejercicio en una experiencia muy productiva y de la cual aprendí bastante, pues esta actividad de “Mi monstruo interior” podría de manera psicológica arrojar muchos otros resultados que valdría la pena estudiar, pues hubo mucho sentimiento y mucha expresión en cada uno de los dibujos y en los textos escritos al reverso de estos, que describen con detalle el significado subjetivo de los colores que usaron y la forma que tomó su monstruo, la mayoría de los estudiantes asumieron con seriedad la actividad y plasmaron cada miedo, dolor o sentimiento de felicidad a través del color y la figuración, lo que permitió que se sintieran cómodos para pasar al frente de los demás

compañeros a exponer su monstruo y leer su significado, describiendo el porqué de la forma y el color.

Con respecto a lo anterior, las respuestas de sus compañeros fueron positivas, pues nunca se sintió un ambiente incómodo o de burla por lo que veían en los dibujos de los compañeros que tuvieron la valentía de exponerse frente a los demás, por el contrario, puede decirse que la acogida que se experimentó entre compañeros permite que se sintieran identificados con el significado de los colores que veían en otros y que pudieran crear grupos para compartir sus pensamientos y materiales.

Por otra parte, durante mi estadía, muchos tuvieron conmigo gestos amables, palabras de bienvenida y calurosos comentarios, y conversaciones agradables, otros por el contrario, vieron en mi presencia algo poco importante e irrelevante y se podía percibir poco interés en las actividades que se planteaban, pero a pesar de todo me sentí bastante entusiasmada con todo el proceso y los acercamientos que tuve con el área de artista, ya que en la escuela el arte se vive de forma diferente a como es posible vivirla en la academia, pues en la escuela no solo las dinámicas son diferentes gracias al currículum propuesto por el Proyecto Educativo Institucional (PEI), sino que la diversidad de intereses en otras disciplinas conlleva a los estudiantes a perder el atractivo por algo que no ven útil para su futuro, y pues en este proceso, comienzan a ver el área de artística como una oportunidad para relajarse, y pues no los culpo, porque la misma institución e incluso la educación le han dado el puesto que tiene, cuando han destinado más tiempo en el aula para unas áreas que para otras, cuando todos deberían tener la misma importancia.

4.2.4 reflexión de fondo

La exploración de las emociones en los grupos mencionados anteriormente, fue una oportunidad muy significativa para entender las relaciones que se pueden derivar entre estudiantes y maestros y entre la conducta, la cognición y el deseo de aprender, pues como menciona Richard S. Lazarus (1991), hay una estrecha relación entre cognición y emoción, lo que permite que en las dimensiones conductuales, fisiológicas, y cognitivas de los chicos hayan momentos experienciales que se derivan de los efectos de las emociones sobre el bienestar, es decir, que lo que se quiere enseñar y lo que se quiere aprender está asociado con los comportamientos humanos y con las emociones, lo que permite que dentro de un aula de clase el ambiente educativo esté permeado por el deseo de aprender y de desarrollar actividades con mayor interés si se encuentran bien emocionalmente. Así pues, la relación que se crea entre maestros y estudiantes se hace más fuerte, cuando como maestros en un aula de clase partimos por comprender el estado emocional con el que se encuentran los chicos al momento de impartir una clase.

En cuanto a los colores, es importante resaltar lo valiosos que son dentro del aula y lo significativo que se hace para un estudiante el tener en cuenta sus sentimientos, pues por medio de la connotación artística del color como lo menciona la doctora en psicología social Georgina Ortiz (1991), mantiene una relación y una intención acumulada de sentimiento y disposición de ánimo, lo que lo liga de manera estrecha con los sentimientos y las emociones. Así mismo, la doctora relaciona la percepción con diferentes emociones, y cita a Goethe, quien declaró que la percepción de los distintos colores puede determinar en nosotros una serie de sucesos relacionados a nuestro estado de ánimo, provocando en nosotros diferentes reacciones (Goethe, 1945 en Ortiz, 1992). En relación con lo anterior, resalto la experiencia vivida, pues pude experimentar de cerca el significado subjetivo que cada estudiante le dio a los colores y lo valiosos que fueron los ejercicios

de exploración, pues fue en estos ejercicios donde las emociones salieron a flote, y los estudiantes les dieron forma a sus sentimientos.

Dentro del aula se tuvo en cuenta cada pensamiento individual y se le permitió al arte jugar un papel importante como terapia de expresión de las emociones y sentimientos, que quizá de otra forma no hubiesen podido ser expresados tan fácilmente.

La educación artística entonces, según lo dicho anteriormente es la oportunidad para tener un acercamiento más personalizado con los estudiantes, debemos como educadores ser más sensibles, más receptivos y por supuesto, más empáticos a la hora de presentar un tema, bien sabemos que el PEI nos direcciona, pero somos nosotros los maestros quienes como elementos fundamentales en el acompañamiento y guía de un alumnado, abrimos puertas al interés y al deseo por el conocimiento, pues antes que autoridad, debemos ser aliados, consejeros y mentores.

Como parte fundamental de la investigación, es importante tener en cuenta la realización de la actividad de “Mi monstruo interior” en otros ámbitos por fuera de lo educativo, pues como cierre de la práctica docente II se tuvo la oportunidad de presentar los hallazgos que hubo en el aula de clase y al mismo tiempo permitirle a quienes se acercaron al stand, la oportunidad de crear su propio monstruo como podemos observaren en las figuras 8 y 9. En la ejecución del monstruo, los participantes contaron con un despliegue de diversos materiales que podían ser usados con el fin de crear su monstruo de forma libre como puede verse en la figura 10, lo que permitió que lograran representar sus emociones y reflejar en su creación lo que tenían en su interior.

En este orden de ideas, creo que esta actividad puede ser un apoyo fundamental para mejorar la salud mental, pues se adapta fácilmente a diferentes edades y puede ser aplicada en cualquier ámbito ya sea escolar o laboral.

Figura 8

Exposición de los Monstruos Hechos por Participantes en la Socialización de la Práctica Docente

Figura 9

Montaje Final en la Socialización de la Práctica Docente

Figura 10

Participantes de la Socialización de la Práctica Docente en la Realización de su Monstruo

4.2.5 puntos de llegada o Conclusiones

Teniendo en cuenta todos los aspectos analizados, concluyo reflexionando frente a cada uno de los apartados de la anterior experiencia para no olvidar jamás lo importante que soy como educadora en el desarrollo de seres humanos más sensibles, autónomos, independientes, y de pensamiento libre.

Todo lo que se pudo vivir en la práctica docente sirvió de apoyo para comprender desde dentro cómo funciona la educación, en específico la educación artística y de cómo a través de

ella es posible no solo transmitir conocimientos, afianzar habilidades, sino también para expresar por medio del arte lo que sentimos, pues el arte no solo es técnica, es también una puerta a la creatividad, la oportunidad para la expresión de emociones y la posibilidad de exploración más amplia y divertida que puede haber, pues me he basado también en la investigación creación que he realizado durante mi carrera como licenciada en artes plásticas y siento que esta forma de investigar ha sido la más apropiada a la hora de querer explorar algún tema en específico, lo menciono porque este fue el caso para la actividad en la cual se realizó la creación de *"mi monstruo interior"* la cual permitió que como futura docente, encontrará una forma para que los estudiantes contarán sus preocupaciones actuales y sus sentimientos frente a la vida sin la necesidad de recurrir a entrevistas o conversaciones incómodas.

La actividad dio sus frutos en el momento en el que entendí que la búsqueda del monstruo y sus colores iba más allá de una representación pictórica, pues durante el ejercicio los chicos no solo dibujaron, sino que expresaron mediante la escritura muchos de sus pensamientos y emociones. Con respecto al color, pienso que debería ser más visible dentro del aula, pues el hecho de que cada uno de nosotros tenga un color preferido, un color que nos representa, permite que al igual que gustarnos, represente una emoción, partiendo de esto, creo que es importante tomar en cuenta nuestros gustos por uno o varios colores en específico, debido a que de esta forma se puede abrir un tema de conversación con los estudiantes en la cual se sientan cómodos e indagar en sus emociones, pues se supo a través de las actividades realizadas con anterioridad, la importancia que tiene para ellos que como maestros sepamos lo que individualmente piensan y sienten. Gracias al acercamiento con los chicos a través de la exploración del color en diferentes momentos, se obtuvo también una respuesta positiva en la exposición pública frente a sus

compañeros, puesto que se pudo observar entre ellos mismos una acogida a los sentimientos del otro y al mismo tiempo la compatibilidad entre sus emociones y los colores asignados a ellas.

Es importante resaltar, que las actividades planteadas dentro de esta práctica docente en específico “Mi monstruo interior” pueden ser aplicadas a cualquier ámbito, ya que es una actividad bastante versátil y apropiada para descubrir que siente el otro.

Esta experiencia vivida le aportó miles de cosas al recorrido personal como docente y en especial como docente de artes. El aprendizaje obtenido a través de la maestra cooperadora fue muy completo, se rescata lo bueno y malo, descartando lo que no aportaba, lo que se debe hacer como maestro y también lo que no, de los niños sus sonrisas y esa acogida calurosa que le dieron a la experiencia al ingresar al aula y de la que supieron dar el día que ésta se dio por terminada, quedará grabada en el corazón. Perpetúa la experiencia del ambiente, donde descubrí que el ruido de la escuela alimentaba el alma y que podría cualquiera que ame lo que hace, permanecer por mucho tiempo escuchando sus ocurrencias.

5. Socialización de resultados

Se realizó de manera previa a la publicación de este trabajo escrito una socialización tipo ponencia con el fin de exponer los puntos más importantes. Posteriormente y luego de su aprobación, este trabajo de grado reposará en el repositorio de la Universidad.

LISTADO DE REFERENCIAS O BIBLIOGRAFÍA

Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades: Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual* [Libro]. LOS LIBROS DE LA CATARATA. https://mediacionartistica.org/wp-content/uploads/2022/02/la_educacion_artistica_no_son_manualidad.pdf

Agudelo Ramos, L. D. C. (2022). Una mirada al futuro: Sueños de Colores. De los silencios a las expresiones de los niños y niñas del grado 5° en la I.E Las Palmas. Tarazá (Ant). Universidad de Antioquia, *Universidad De Antioquia* [Tesis; Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/33245/1/AgudeloLilia_2022_SilenciosExpresionesNinos.pdf

Aguirre Palacio, J. C. (2022). "El dibujo como motor del desarrollo creativo y emocional para los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Enrique Vélez Escobar" [Proyecto de Práctica Docente II. Universidad de Antioquia] https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/32776

Carolina, L. M., & Carlos, E. E. J. (2010). *El faro : taller de creación y expresión*.

Barco, JM. (2006). Vygotsky, las emociones y el arte. Aportes para la educación artística. Praxis Pedagógica, Vol. 6, Nº. 7, 2006 (Ejemplar dedicado a: enero-diciembre), págs. 70-77, https://revistas.uniminuto.edu/index.php/praxis/article/view/934/875

Clot, R. J. (1961). "*La Educación Artística*". Luis de Miracle.

Feldman, L. (2019). La vida secreta del cerebro. Barcelona: Paidós.

González, María. (2021). *La Educación artística como medio de gestión de las emociones en preadolescentes de 10 a 14 años del colegio Tomás Carrasquilla de Medellín*, [Trabajo de grado de pregrado. Modalidad Ensayo Académico, Universidad de Antioquia]. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/28611

González, J. (2021, February 3). Edvard Munch y el simbolismo en su pintura. Ttamayo. https://www.ttamayo.com/2016/11/la-pintura-edvard-munch/

González, J. (2020, June 25). Las emociones y el color en la pintura. Ttamayo https://www.ttamayo.com/2020/01/las-emociones-y-el-color-en-la-pintura/

Gombrich, E. H (2021) *Cuatro teorías sobre la expresión artística y otros escritos sobre el relativismo cultural. Ediciones Rialp, S.A.*

Gutiérrez-Rincón, M. A.; Mendoza-Páez, K. J.; Vargas-López, L. C. (2021). *Importancia de la educación emocional en el aprendizaje*. [Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Bogotá]. RIUCaC. https://repository.ucatolica.edu.co/entities/publication/fd283bde-cbc3-4482-9b43-3815ffff369e

Jara, P., López, D. (2015). Efectos de un taller de arte con enfoque terapéutico centrado en las emociones: un estudio exploratorio. *Artseduca*, ISSN-e 2254-0709, Nº. 11, págs. 100-121. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5443261

Jara, O. (2018). *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos políticos. Fu*ndación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. https://repository.cinde.org.co/bitstream/handle/20.500.11907/2121/Libro%20sistematizacio%cc%81n%20Cinde-Web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kandinsky, W. (1979). *De lo espiritual en el arte* [Libro]. Premia editora de libros, S. A. https://gabrielagarbo.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/01/30760245-kandinsky-vassily de-lo-espiritual-en-el-arte-pdf.pdf

Luckmann, T., Peter L. B. (2003). *La construcción social de la realidad*. Amorrortu. https://redmovimientos.mx/wp-content/uploads/2020/07/La-Construcci%C3%B3n-Social-de-la-Realidad-Berger-y-Luckmann.pdf

Lugo-Wilches, K. S., Ramírez-García, V. T. & Vallejo-Márquez, D. A. (2022). Reconocimiento y manejo de las emociones en adolescentes por medio de la arteterapia. [Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Bogotá]. https://repository.ucatolica.edu.co/entities/publication/45a9a3eb-7edb-480d-adca-8ddae59e3b7e

Luis, M. D., & Hernández Carballo, M. (2017). *La Educación Emocional a través del arte,* [Trabajo final del Grado de Maestro, Universidad de la laguna]. RIULL. https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/11490

María, C. S. S. (2016). *Una propuesta didáctica para contribuir al desarrollo de la expresión de ideas, vivencias y sentimientos de los alumnos de secundaria a través de la Educación Artística*. [Tesis de doctorado, Universidad Complutense de Madrid]. https://docta.ucm.es/entities/publication/5993920e-920e-4742-a2f0-10488d777020

Martínez, F. (2008). “motivación y emoción”. McGraw-Hill USA

Molina-Jiménez, A. (2015) El dibujo infantil: Trazos, colores e historias que nos hacen reflexionar y aprender. [en línea]. Revista Electrónica Educare, E-ISSN: 1409-4258, vol.

19, págs. 167-182 [Consulta: agosto 2023]. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194132805010

Montessori, M. (1948). The Discovery of the Child. https://ia601505.us.archive.org/32/items/in.ernet.dli.2015.110354/2015.110354.The-Discovery-Of-The-Child_text.pdf

Miranda, C.M & Miranda C. E & Molina, D.M (2023). Edward Munch: enfermedad y genialidad en el gran artista noruego. Revista médica de Chile, vol.141 no.6,(10pg). https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872013000600012

Ortiz, G. (1992). El significado de los colores" Trillas

Piccini, R. (octubre de 2014). Investigación basada en las Artes. *researchgate.net*. https://www.researchgate.net/publication/235634127_Investigacion_Basada_en_las_Artes

Pineda, E. & Orozco, P. (2021). Pedagogía de las emociones para la construcción de paz en clave de capacidades y reconocimiento. Trabajo Social, vol. 23, núm. 2, 101-125. Bogotá: Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=684471954004

Palma López, Z. (2019). El color de las emociones. https://www.commonlit.org/es/texts/el-color-de-las-emociones

Pastoureau, M., Simonnete, D. (2006). *Breve historia de los colores*. Ediciones Paidós Ibérica.

Psicologia del color. (s.f.). Universidad Nacional de la plata https://perio.unlp.edu.ar/catedras/iddi/wp-content/uploads/sites/125/2020/04/Psicologia-del-color.pdf

Ruiz, G. D. (1985 Febrero). Débora Arango, el ícono de lo marginal. *ARTNEXUS arte en Colombia,* (26). *https://www.artnexus.com/es/revistas/article-magazine-artnexus/5eb3202e3eb647223ff324d2/-26/debora-arango*

Sabater**,** V (2017-27-09). Actualidad y psicología. Vincent Van Gogh y el poder de la sinestesia en el arte, *https://lamenteesmaravillosa.com/vincent-van-gogh-poder-la-sinestesia/*

Sánchez Tobón, S. (2022). "La importancia de la Educación Artística para el fortalecimiento y reconocimiento de las emociones en los niños del Centro de Estimulación y Educación inicial mis primeras artes del municipio de Sabaneta, Colombia" [Proyecto de Práctica Docente II. Universidad de Antioquia] https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/32772

Santos, C. M (2016). Expresionismo, Oscar Kokoschka. Historia-arte. https://historia-arte.com/artistas/oscar-kokoschka

Suárez Rodríguez, M. A. (2004). El color de las emociones y el tratamiento del conflicto en el aula [en línea]. Tabanque: Revista pedagógica. ISSN 0214-7742, Nº 18, págs. 135-152. [Consulta: agosto 2023]. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1138359