

Investigación-creación como alternativa pedagógica en Educación Artística para el desarrollo de la autonomía con jóvenes / Institución Educativa Diego Echavarría Misas / Itagüí / grados 10^a (2) y (5)

Estefanía Restrepo Sepúlveda

Trabajo de grado modalidad sistematización
Para optar por el título de licenciado(a) artes plásticas

Asesora

Yamile Andrea Serna González

Lic en Educación artes plásticas Universidad de Antioquia MG.
en Gestión cultural Universidad de Antioquia

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Medellín

2023

Cita	(Restrepo Sepúlveda, 2023)
Referencia	Restrepo Sepúlveda, E. (2023). <i>Investigación-creación como alternativa pedagógica en Educación Artística para el desarrollo de la autonomía con jóvenes / Institución Educativa</i>
Estilo APA 7 (2020)	Diego Echavarría Misas / Itagüí / grados 10 ^a (2) y (5) [Monografía de pregrado, Universidad de Antioquia]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES

Decano/Director: GABRIEL MARIO VÉLEZ SALAZAR

Jefe departamento: JULIO CÉSAR SALAZAR ZAPATA

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

Dedicatoria

Le dedico este trabajo de grado en primer lugar a esa niña que siempre ha soñado con ayudar a los demás, que quiso formarse como docente para encontrar la manera de hacerlo, y a esa niña que hoy como mujer ha luchado por hacer ese sueño realidad. A mis docentes de la secundaria y de la universidad, que desde su vocación me motivaron a seguir luchando y creer que es posible mover sensibilidades desde la enseñanza.

Agradecimientos

Le agradezco a mis padres que siempre han creído en mí y me han motivado a salir adelante, pero en especial a mi madre que siempre ha estado en primera fila siguiendo el proceso, dándome la mano cuando he sentido que no puedo más. Le agradezco también a mi hermano por prestarme su computador para poder hacer este trabajo de una manera más cómoda y desde cualquier lugar, a la profesora Yamile Serna por hacerme más llevadero este proceso e insistirme en que sí soy capaz. Finalmente le agradezco a la Universidad de Antioquia y todo lo que ella conlleva.

Contenido

Resumen	10
Abstract.....	11
Introducción	12
1. Planteamiento del problema.....	13
1.1 Pregunta de investigación	16
2.Objetivos.....	17
2.1 Objetivo general.....	17
2.2. Objetivos específicos.....	17
3. Marco teórico.....	17
3.1. Marco referencial.....	18
3.2. Antecedentes.....	21
3.3. Marco conceptual.....	27
3.3.1. Autonomía juvenil.....	27
3.3.2. Investigación creación.....	29
3.3.3 Educación artística	31
3.4. Marco legal	33
3.5. Marco contextual	39
4. Metodología.....	46
4.1. Fase 1: El punto de partida: la experiencia	47
4.2. Fase 2: Formular un plan de sistematización.....	50
4.3. Fase 3: Recuperación del proceso vivido.....	51
4.3.1. Encuestas realizadas al inicio del proyecto	54
4.3.2. Diarios de campo.....	59
4.3.3. Exposición Final.....	59

4.3.4. Opinión de los estudiantes.....	61
4.4. Fase 4: Reflexiones de fondo.....	62
4.5. Fase 5: Punto de llegada	64
5. Conclusiones y recomendaciones	67
6. Referencias.....	70
7.Anexos	74

Lista de tablas

Tabla 1 Preguntas	50
Tabla 2 Plan de actividades Grados 10°2 y 10°5	51
Tabla 3 Diario de campo #4 Nivel 1	57

Lista de figuras

Figura 1 Captura pantalla I.E Diego Echavarría Misas, Itagüí	39
Figura 2 Población proyectada 2020.....	40
Figura 3 Captura de pantalla, clase virtual	47
Figura 4 Proceso de montaje	49
Figura 5 Recolección de datos personales para el proceso de diagnóstico	53
Figura 6 Intereses conceptuales	54
Figura 7 Resultados.....	54
Figura 8 Intereses artísticos	55
Figura 9 Resultados.....	55
Figura 10 Infografía	56
Figura 11 Exposición Final 1	57
Figura 12 Exposición final 2	58
Figura 13 Portada de Guía didáctica	64

Siglas, acrónimos y abreviaturas

DOFA..... Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas

ACOFARTES.....Asociación Colombiana de Facultades de Artes

UNESCO..... Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura

MEN.....Ministerio de Educación Nacional

DAPI.....Departamento Administrativo de Planeación de Itagüí

PEI.....Proyecto Educativo Institucional

PAEA..... Plan de Acción Educativa y Asistencial

Resumen

El presente trabajo de grado es el resultado de la sistematización de experiencia como metodología implementada para el desarrollo de este proyecto académico, que retoma las prácticas docentes que se realizaron en la Institución Educativa Diego Echavarría Misas en el municipio de Itagüí, en el año 2021.

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema de este trabajo, se propone como objetivo general analizar por medio de la sistematización de práctica el desarrollo de la autonomía en los jóvenes a través de la educación artística usando como alternativa pedagógica la investigación creación.

Se realizó un rastreo teórico el cual se logró dar una base sólida que permitió entrelazar de una manera consciente y crítica la perspectiva investigativa con la experiencia vivida en el proceso de prácticas, partiendo de conceptos como la autonomía de los jóvenes, la investigación- creación como método para estimular el concepto anterior y la educación artística como el medio para llevar todo esto a cabo.

Se concluye que el proceso educativo, tanto en las artes, como en cualquier otra área, es algo que se hace efectivo desde el interés y la disposición tanto del docente como del estudiante, solo a partir de esto es posible que se pueda llevar a cabo el proyecto de investigación-creación y por medio de éste estimular de una manera adecuada el desarrollo de la autonomía de los jóvenes, y las consecuencias positivas que esto trae consigo para la vida del estudiante.

Palabras clave: Autonomía, educación secundaria, Investigación-creación artística, educación artística.

Abstract

The present thesis is the result of the systematization of experience as a methodology implemented for the development of this academic project, which builds upon the teaching practices carried out at the Diego Echavarría Misas Educational Institution in the municipality of Itagüí, in the year 2021.

Taking into account the problem statement of this work, the general objective is proposed to analyze, through the systematization of practice, the development of autonomy in young people through artistic education, using research-creation as a pedagogical alternative.

A theoretical exploration was conducted, which provided a solid foundation, allowing for a conscious and critical interweaving of the research perspective with the lived experience in the practice process. This was based on concepts such as the autonomy of young people, researchcreation as a method to stimulate the aforementioned concept, and artistic education as the means to carry all of this out.

It is concluded that the educational process, both in the arts and in any other area, is something that becomes effective through the interest and willingness of both the teacher and the student. Only through this can the research-creation project be carried out and, in doing so, adequately stimulate the development of young people's autonomy and the positive consequences this brings to the student's life.

Keywords: Autonomy, Secondary education, Artistic research-creation, Art education.

Introducción

El presente trabajo de grado es el resultado de la sistematización de experiencia como metodología implementada para el desarrollo de este proyecto académico, que retoma las prácticas docentes que se realizaron en la Institución Educativa Diego Echavarría Misas en el municipio de Itagüí, en el año 2021.

El planteamiento del problema para este proyecto surge a partir de la experiencia vivida en los dos niveles de prácticas que se retoman para la sistematización y conformación de este trabajo. En el primer nivel se identificaron, por medio de la matriz DOFA, diferentes fortalezas y problemáticas que a su vez motivaron a la implementación del proyecto de investigación-creación artística que se llevó a cabo en el nivel 2, con la intención de estimular la autonomía, el pensamiento crítico, la experiencia sensible y la creatividad de los jóvenes, y darle un cambio a lo que se vivió en el primer nivel.

A partir de lo anterior, se abrió la siguiente pregunta de investigación para la sistematización de experiencia: ¿Cómo estimular el desarrollo de la autonomía en los jóvenes a través de la educación artística usando como alternativa pedagógica la investigación creación artística, en los grados 10º-2 y 10º- 5 de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas?. Para esto se propone como objetivo general de este trabajo, analizar por medio de la sistematización de práctica el desarrollo de la autonomía en los jóvenes a través de la educación artística, usando como alternativa pedagógica la investigación creación, en los grados 10º-2 y 10º-5 de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas del municipio de Itagüí.

Seguido a esto, se realizó un rastreo teórico que permitió establecer una base sólida para entrelazar la investigación con la experiencia vivida en el proceso de prácticas, partiendo de conceptos claves como la autonomía en los jóvenes, la investigación-creación y la educación

artística. Por último, se describe el paso a paso de la metodología que se llevó a cabo y se presentan las conclusiones y recomendaciones que nos deja esta sistematización de experiencia.

1. Planteamiento del problema

La Práctica Docente que dio lugar a esta sistematización de experiencia como Trabajo de Grado, se desarrolló con los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas, colegio público, mixto y laico, ubicado en la comuna 1 del municipio de Itagüí, Antioquia. En principio, se puede señalar que la experiencia de práctica estuvo vinculada, en el nivel I, a la educación asistida por medios virtuales, decretada como medida de contingencia en salud por la Pandemia del Covid 19¹, y el nivel II, aconteció con medidas de contingencia, pero con clases presenciales, distanciamiento social, y reducción de los grupos a la mitad, durante la implementación del proyecto de práctica.

En el nivel I, se encontró, como conclusión del estudio diagnóstico del área de educación artística, que la docente cooperante del grado 10º, grupos 10º 2 y 10º 5 desarrollaba contenidos y estrategias pedagógicas y didácticas apropiadas y significativas para el aprendizaje artístico, se hallaron amenazas externas que repercutieron en el aula debido a la pandemia y el uso de medios virtuales, que generó en los estudiantes inconformidad durante el confinamiento y la cuarentena, además, de ansiedad y miedo frente a las problemáticas económicas y sociales que generó esta situación, y que afectaron la vida emocional, social y escolar de los estudiantes.

¹ Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el 11 de marzo de 2020 que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) puede caracterizarse como una pandemia. La caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas.

En contraste, se hallaron fortalezas en el área de educación artística, relacionadas con la virtualidad en la creación de contenidos digitales de media art y el uso de programas de edición,

audios, videos, fotografía e ilustración digital, propuestos por la docente. Así mismo, se encontró la apropiación de herramientas adaptadas al área de artes como classroom, drive, videos y tutoriales. Sin embargo, fueron pocos los estudiantes que mostraron disposición para profundizar en el uso de las herramientas y la creación de contenidos.

Otras problemáticas, detectadas en algunos estudiantes fueron la falta de conectividad, equipos, programas, herramientas digitales, escasez de un espacio apropiado en sus residencias y la falta de materiales artísticos, que dificultaron el proceso de aprendizaje, así como, el fenómeno del trabajo infantil informal, que generó inasistencia de algunos estudiantes porque se vieron en la necesidad de trabajar para paliar la crisis económica de sus familias.

Durante la modalidad virtual se evidenció que varios estudiantes tenían actitudes personales, interpersonales y académicas poco positivas durante las clases, así como baja participación, distanciamiento entre compañeros y escasa comunicación con la docente, además de, falta de interés, compromiso y responsabilidad con las actividades artísticas propuestas por la docente cooperante, tanto durante las sesiones sincrónicas, como en las actividades asincrónicas.

Sumado a lo anterior, se hicieron notorios otros factores de orden social como el paro nacional que se dio entre abril y julio del 2021 y que generó una alta inasistencia por parte de los estudiantes y la prohibición de avanzar en temas curriculares, de modo que, estas clases se usaron para dialogar sobre la problemática del país. Esto llevó a plantear actividades relacionadas a esta situación, con la intención de generar reflexiones e incentivar el pensamiento crítico en los

estudiantes, pero, aun así, los estudiantes mostraban poca motivación y participación durante las sesiones.

Dado lo anterior, se propuso, como alternativa de mejora pedagógica en el proyecto de práctica docente realizado en el nivel II, de carácter presencial, implementar en el aula la alternativa pedagógica de investigación creación artística, como medio y estrategia para fomentar el desarrollo de la autonomía en los estudiantes.

Para esto, se diseñó según los resultados obtenidos en el nivel I, con el objetivo de suscitar en los estudiantes la necesidad de ser autónomos, y tomar elecciones libres y críticas a través de diferentes formas de expresión artística, que, a su vez, les permitiera asumir una mayor responsabilidad y compromiso con la clase de educación artística.

Así, es a partir del concepto de autonomía, como parte del desarrollo integral, que el docente puede, estimularlos y generar un mayor interés hacia las artes, a través de la libertad expresiva que posibilita el método artístico en la investigación creación artística, aplicada a la escuela, sin la intención de formar artistas, sino seres sensibles, autónomos y creativos.

Lo anterior nos lanza como pregunta de investigación en esta sistematización de experiencia, la siguiente:

¿Cómo estimular el desarrollo de la autonomía en los jóvenes a través de la educación artística usando como alternativa pedagógica la investigación creación artística, grados 10º-2 y 10º-5 de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas?

Para ello, en esta sistematización, se busca examinar más a fondo sobre las concepciones pedagógicas de autonomía a través de la investigación-creación, para llegar a conclusiones que aporten al estudio del problema y el crecimiento de los estudiantes.

1.1 Pregunta de investigación

¿Cómo estimular el desarrollo de la autonomía en los jóvenes a través de la educación artística usando como alternativa pedagógica la investigación creación artística, grados 10º-2 y 10º-5 de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas?

2.Objetivos

2.1 Objetivo general

Analizar, por medio de la sistematización de práctica, el desarrollo de la autonomía en los jóvenes, a través de la educación artística, usando como alternativa pedagógica la investigación creación, en los grados 10º-2 y 10º- 5 de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas del municipio de Itagüí.

2.2. *Objetivos específicos*

- Identificar aspectos teóricos y metodológicos relacionados con la investigación –creación con jóvenes para el desarrollo de la autonomía.
- Realizar una sistematización que permita la comprensión del desarrollo de los procesos de autonomía con jóvenes a través de la educación artística.
- Crear una ruta didáctica gráfica para jóvenes, como resultado del análisis de la sistematización.

3. Marco teórico

A continuación, se desarrollan los diferentes componentes de este marco teórico, los cuales consisten en: marco referencial (fundamentos pedagógicos de la educación artística), antecedentes,

allí se realiza una revisión de diferentes investigaciones, artículos y otras publicaciones que tienen afinidad conceptual y metodológica con la presente sistematización, seguidamente en el marco conceptual se hace un análisis en función del objeto de estudio planteado, y, por último, se desarrolla el marco legal, que contiene la fundamentación epistemológica, pedagógica y metodológica de la educación artística en el ámbito internacional y nacional.

3.1. Marco referencial

En primer lugar, se citará la teoría del aprendizaje significativo definido por el psicólogo y pedagogo Ausubel (1983, citado en Marcos y Yépez, 2011), el cual habla de la importancia y responsabilidad del uso del material de enseñanza por parte del docente que busca generar un nuevo conocimiento a través de su implementación, además, de la disposición que debe tener el estudiante para experimentar y explorar nuevas técnicas que le permitan crear una propuesta artística que se oriente a un aprendizaje significativo.

Se analiza también el método Montessori que, según el texto *La mente absorbente del niño*, creado por la pedagoga y psicóloga María Montessori (1986), es un sistema que se interesa por el desarrollo del niño, pero éste, a diferencia de otros, prioriza la vida misma del infante, resalta la importancia de la educación dirigida por el adulto hacia los niños, y cómo esta puede potencializar su inteligencia o, por el contrario, estropearla.

Por otra parte, según el texto mencionado anteriormente, la autonomía, es uno de los principales factores que se estimulan con este método, se menciona principalmente la inteligencia del niño en sus primeros tres años de vida, y cómo éste, autónomamente, logra adaptarse al lenguaje y cultura que lo rodea convirtiéndose en parte de ésta con el pasar de los años. Esta idea de autonomía y aprendizaje independiente, según Montessori, que desarrolla el niño en la primera

infancia, se ve directamente relacionado con la calidad de vida que se tendrá en los siguientes años, al permitirles desarrollar este concepto el ser humano irá adquiriendo otro tipo de herramientas tanto intelectuales como sociales, que aplicadas en todos los niños podrían cambiar el nivel de desarrollo y avance socio-económico, cultural y educativo que el ser humano contemporáneo cree ya haber alcanzado.

Por otro lado, Ruiz (2013) menciona que John Dewey (s.f.) es un pedagogo, psicólogo y filósofo norteamericano, quien a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, decide estudiar la pedagogía desde una perspectiva diferente enfocada en la vida del niño y la sociedad. Esta pedagogía está basada en la experiencia y tiene en cuenta los intereses de los estudiantes y el entorno, permitiéndole al docente adecuar el espacio, brindarle las herramientas y materiales necesarios para que el alumno explore y aprenda a través del hacer. Así, el docente pasa a ser un facilitador de experiencias más que un poseedor del conocimiento.

En este sentido se tiene en cuenta que esta misma experiencia puede cambiar la perspectiva o el interés principal del estudiante, modificándolo y brindando nuevas posibilidades, enriqueciendo el aprendizaje y la autonomía creativa del alumno el cual es dueño de su proceso de búsqueda y elaboración. “La enseñanza sólo podría despertar el interés en los estudiantes si apuesta al despliegue de sus intereses reales, los cuales a su vez podrían cambiar y evolucionar ya que los intereses están ligados a la actividad.” (Ruiz, 2013, p. 110)

Si bien, se conoce que uno de los principales motores del arte es el hacer, este debe traer consigo un sentido. En la educación actual, partiendo de los currículos institucionales, se da el área de educación artística como un área que prioriza el hacer, y que debe fortalecer la sensibilidad y la capacidad reflexiva para alcanzar unos propósitos que deben superar la reproducción técnica como única forma de evaluación.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y la iniciativa de la experiencia tratada por Dewey, el docente espera que el estudiante explore sus intereses conceptuales y plásticos, brindarle una perspectiva diferente al hacer, ya que en este caso el hacer parte de una idea principal, la cual en este mismo hacer puede adquirir diferentes ramas y posibilidades que solo podrán ser descubiertas a partir de la experiencia de cada uno de los estudiantes. De esta manera, se puede cambiar la concepción que se tiene de buscar con inmediatez un resultado específico, y en este sentido entender que el resultado de una creación artística es subjetivo e independiente que surge de una exploración guiada por sus pulsiones, sus errores y aciertos, enriqueciendo así su conocimiento sobre el tema elegido por el alumno y el medio o los medios artísticos que cada uno decidió implementar en su proceso.

Por último, se toma como referente al psicólogo Daniel Goleman, quien en el texto *El espíritu creativo* (Goleman et al. 2009), nos habla sobre las diferentes etapas que conlleva un proceso creativo, cómo todo ser humano posee esta capacidad (la cual creemos que solo hace parte de unos pocos) y su importancia para los diferentes aspectos de la vida.

Goleman et al. (2009) mencionan, como punto de partida, que se debe tener un interés, una pregunta, algo que resolver. El segundo paso en este proceso creativo es la indagación, tomar todo tipo de información que enriquezca esta búsqueda ya sea textual, visual o auditivamente, teniendo en cuenta que no se debe investigar con la intención de llegar a una respuesta inmediata (como estamos acostumbrados a hacerlo) y que pocas veces se consigue. Ahí es donde entra el tercer momento y es la frustración, nos hablan de la termino como parte normal e incluso importante para este proceso, nos invitan a no darnos por vencidos al encontrarnos con ella y ser pacientes porque después de esto llega la iluminación. La iluminación es ese punto que los autores relacionan con el estado inconsciente, como ese momento en el que estamos en el baño sin pensar en nada en

específico, o cuando estamos a punto de dormirnos y se nos vienen como “por arte de magia” las ideas a la mente e incluso en los mismos sueños. Se relaciona el estado de inconsciencia con ese estado del niño que solo se preocupa por jugar y disfrutar de lo que está haciendo sin ser muy consciente de ello y así mismo dejando volar su imaginación y creatividad.

3.2. Antecedentes

Como construcción teórica de antecedentes del presente trabajo de grado se retoman dos tesis y una guía, las cuales permitirán conocer, desde un contenido conceptual y metodológico, sobre la investigación-creación artística, la educación artística y la autonomía en los jóvenes.

Se referencia a Claudia Ortega (2021), en su tesis *LA INVESTIGACIÓN - CREACIÓN Y LA EDUCACIÓN Breve estado del arte documental de los años 2017-2020*, en la cual expone el por qué la investigación creación artística es un nuevo medio de estudio válido y enriquecedor en el proceso educativo contemporáneo. En esta tesis se realizó un estado del arte como metodología, siguiendo a Gómez (2015) citado en Ortega (2021, p.7), donde recogió y analizó 15 documentos producidos entre el 2017 a 2020 y a partir de esto sistematizó las categorías que emergieron de cada documento. Luego analizó las relaciones entre las categorías en los diversos textos y planteó los diferentes análisis, abordando los de mayor frecuencia e importancia.

Las preguntas problematizadoras de este trabajo se cuestionan, según Ortega (2021) sobre, ¿Cómo se concibe la Investigación – Creación y cuáles son los aspectos relacionados con el campo de la educación del 2017 al 2020 en Colombia y otros países, según los documentos analizados? Y, ¿Cuáles son las características de relación entre los procesos de Investigación – Creación y la práctica educativa a partir del año 2017 hasta el año 2020, según las descripciones de los documentos seleccionados?.

Con relación al marco teórico, se ve el enriquecimiento de referentes que le permiten a la creadora de esta tesis vislumbrar la relación entre investigación-creación y educación, en la que se posiciona al ser humano como una persona con la capacidad de investigar, ya sea de una manera científica o sensible, y también con la capacidad de reflexionar, de permitirse sentir lo que está investigando y poder generar un contenido teórico y sensible, el cual se puede mostrar tanto en un lugar académico como en un lugar expositivo de arte, como los museos.

Lo mencionado anteriormente da respuesta al objetivo específico de este trabajo el cual consiste en “Comprender las posibles relaciones de lo educativo con la Investigación – Creación basado en un estado del arte que analiza 15 documentos publicados entre el año 2017 y 2020.” (Ortega, (2021). Allí, se menciona la interdisciplinariedad, como un desdibujamiento entre los límites de cada disciplina (Investigación y creación), en el que los resultados de éstas se complementan, otorgando una igualdad de relevancia.

Es importante mencionar que, la intención de la autora con los documentos analizados en este trabajo es observar estas relaciones Investigación-creación y educación, en un ámbito de educación superior y de manera paralela en facultades de artes de Estados Unidos, Colombia y Brasil, entre otros, y que es en estos lugares donde se valida la realización de este tipo de conocimientos.

A continuación, desde una perspectiva basada en la educación artística se toma como referente el texto *Por qué enseñar arte y cómo hacerlo* del autor Rosario Oyanedel Frugone, quien realiza una guía en la que expone la diferencia entre la educación a través del arte y la educación en las artes. El primer concepto el autor lo define como una herramienta para generar en los estudiantes un aprendizaje más allá de las técnicas, que busca mover sensibilidades y generar

reflexiones entre los participantes, y en el segundo concepto se enfoca principalmente en la formación de los artistas desde el dominio y manejo de lo técnico en las artes.

Cabe anotar que la educación artística y cultural es un derecho humano según la UNESCO, ya que genera beneficios para el desarrollo personal y social. Según Oyanedel (2016)

Organismos internacionales como la Unesco han destacado las potencialidades de la educación artística en otros ámbitos, como el desarrollo de valores ciudadanos, el aporte a la igualdad de género, la valoración de la diversidad, el conocimiento de la propia identidad cultural y la promoción del diálogo entre culturas, además de otros aspectos como las dimensiones terapéuticas que puede alcanzar una experiencia con el arte. (p.15)

Seguido a esto el autor plantea cuatro actividades en diferentes contextos educativos, cada una con los objetivos esperados, se describe brevemente el entorno en el que se encuentran y la relación que puede tener éste con las actividades planteadas, se propone el paso a paso de estas actividades y los resultados, no sólo plásticos, que muestran los alumnos; se generan, además, varias preguntas hacia los docentes para que éstos se cuestionen la aplicabilidad de estas actividades y los conceptos que se trabajarán; además, se pregunta si en sus instituciones o contextos se aplican o se podrían aplicar estas experiencias y qué les aportaría para su conocimiento y formación como docentes.

A lo largo de la historia han surgido diversas propuestas para la educación de las artes y la cultura en respuesta a las necesidades e intereses educativos de la sociedad en cada momento y lugar. Hoy en día no es posible afirmar que existe una sola manera de aprender o de enseñar arte. De hecho, los motivos por los que se enseña arte pueden determinar cómo se enseña y dar origen a distintos paradigmas docentes. (Oyanedel, 2016, p. 28)

Esta propuesta busca generar nuevas alternativas, ideas o posibilidades, mostrando también cómo poner en contexto las diferentes actividades y de qué manera estas pueden aportar positivamente no solo a los estudiantes sino también a su entorno ecológico y humano, y también cómo se podría integrar a las familias y a la sociedad en estos procesos de aprendizajes basados en el arte y la cultura.

Continuando con el proceso de investigación se toma un tercer antecedente el cual investiga el desarrollo de la autonomía en los jóvenes por medio de la lectura. Este se trata del trabajo de grado titulado *De la promoción de la lectura al desarrollo de la autonomía: Una sistematización de experiencia*, realizado por Cesar Augusto Cano Corrales, para optar al título de psicólogo, en la Universidad de Antioquia, 2016.

Para hallar la pregunta problematizadora de este trabajo, Cano retoma leyes como la 397 de 1997, Ley general de cultura, específicamente los artículos 70, 71 y 72; en los que se mencionan los derechos del desarrollo artístico, el fomento de la cultura y la ciencia de los colombianos. Menciona también las leyes en pro de la sostenibilidad y promoción de la lectura y las bibliotecas como entes fundamentales para lo anteriormente mencionado y expone las problemáticas o falta de efectividad en la implementación de estas mismas leyes a nivel nacional, departamental y local, encontrando, a partir de su experiencia de prácticas y según lo investigado, estrategias no muy eficientes para la promoción de lectura en los ciudadanos de las diferentes edades y escolaridades, y una falta de implementación de estas problemáticas en las agendas gubernamentales.

Este trabajo tiene como objetivo general “Sistematizar la experiencia de trabajo con los adolescentes vinculados al proyecto *Lecturarte* de la Fundación Ratón de biblioteca durante los años 2013 y 2014, a partir de la pregunta: ¿Qué aportes dio el proceso literario al desarrollo de autonomía de los participantes?”.

Esta monografía es de interés por las estrategias empleadas, ya que propone potenciar la autonomía en los jóvenes a partir de las falencias encontradas en los entornos juveniles frente a la práctica de la lectura y cómo este tipo de programas de fomento a la lectura contribuye a su desarrollo personal. En el marco conceptual Cano (2016) busca definir algunos conceptos como el problema existencial, el concepto autonomía, la lectura como camino hacia sí mismo, el proceso de cambio, la expresión artística en el proceso, entre otros elementos que le permitieron dar cuerpo a su investigación, desde su interés como psicólogo, con la motivación de ayudar a los jóvenes.

En cuanto a la autonomía, como uno de los ejes principales de este trabajo, se analizaron diferentes referentes teóricos enfocados principalmente en la psicología humanista-existencial en los que refiere al término Autonomía como “ser uno mismo”, el crecimiento personal como la superación de los problemas concretos y la superación de sí mismo, nombrado también desde la autorrealización personal, y la individuación personal, resaltando el logro de la propia particularidad. Además, se menciona la autonomía como un suceso que se da y se estimula de maneras diferentes, dependiendo de la edad del individuo.

Esta investigación identifica diversos criterios en el desarrollo de la autonomía como selectividad, criterio y autonomía, que corresponde con diferentes períodos relacionados con la edad, “en los que el individuo va aprendiendo según los retos y las necesidades de su edad” Cano (2016). p-6. En relación con lo anterior, Cano menciona también que, entre los 0 a 4 años de edad, los individuos deben desarrollar un *Vínculo parental* con sus padres, entre los 5 a 8 años el individuo empieza a relacionarse con sus pares (socializar), entre los 9 a 13 años los niños además de lo anterior están en la capacidad de analizar, comprender y elegir la información que se le es dada. Ya a partir de los 14 años, los jóvenes buscan espacios para ser y expresarse.

En cuanto a la expresión artística, manifiesta que el arte es una herramienta que permite expresar lo que con palabras no se puede decir. Según Cano:

Cuando la experiencia personal atraviesa la lectura grupal, la expresión artística hace perceptibles las ideas, los pensamientos y los temas recurrentes que también son preguntas en vía de hallar respuesta. El arte es usado como medio de comunicación y en los productos se materializa la experiencia, percepciones e ideas de los lectores. (2016, p.81)

Como metodología para este trabajo de grado el autor usa la *sistematización de experiencia* tomando como referente a Oscar Jara. Para este proceso se tiene primero en cuenta la experiencia vivida en el centro de prácticas, como eje principal de esta investigación, luego se retoman y analizan los diarios de campo de dicha experiencia, seguido a esto se hace un rastreo bibliográfico de las teorías sobre la lectura y la psicología. Luego de tener lo anterior, menciona que se compara la experiencia recogida en los diarios de campo con la información recogida tras el rastreo bibliográfico. Como último punto se realizaron entrevistas a los jóvenes que formaron parte de la experiencia y a los empleados de dicha fundación, con el objetivo de corroborar información obtenida, descubrir de manera directa los beneficios o aportes que los jóvenes identificaron en este proceso de aprendizaje y también la experiencia de los empleados respecto a la relación entre mediadores y lectores.

Lo mencionado anteriormente en estos tres productos de investigación y planteamiento de estrategias, abordadas desde contextos, objetivos y metodologías diversas, permite conocer, además de su contenido conceptual, estrategias de investigación, análisis de la información, un gran abanico de referentes teóricos que se disponen en los trabajos desde las diferentes temáticas y situaciones en contexto importantes a tener en cuenta a la hora de implementar o ejecutar estas metodologías de investigación.

3.3. Marco conceptual

3.3.1. Autonomía juvenil

En el contexto de la tesis, se abordó el concepto de autonomía juvenil con base en el artículo de Feandalucía, *Textos para la educación / factores que influyen en la autonomía del adolescente (2009)*, en el cual se menciona que hay tres factores fundamentales que interfieren directamente en el proceso de construcción de autonomía e independencia en los jóvenes, los cuales consisten en, el descubrimiento y exaltación de sí y el deseo de autorrealización de esta edad, la tendencia a la emancipación de los padres y la orientación hacia los compañeros.

Teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, se dice que en el primero el adolescente comienza a hacerse consciente de sí mismo, de sus valores, pero, además, cae en el intento de hacerse valer por los demás. En este texto se describe que “Pero al mismo tiempo y junto a esta exaltación del yo, el adolescente se ve sometido a profundos sentimientos de inferioridad.” (Feandalucía, 2009, p. 1). Esto, debido a esa misma exaltación, ya que en esta edad se enfrentan al reconocimiento de sus emociones y la crítica propia, usando el aparente valor de superioridad como un escudo frente a los demás, pero sobre todo frente a sus padres y profesores.

Por otro lado, en el apartado *La tendencia a la emancipación de los padres*, se dice que, además de la exaltación de sí, el adolescente en búsqueda de la autonomía tiende a cuestionar los límites y reglas de sus padres, aunque para aclarar esto se mencionan también varios factores que interfieren en esta relación como es la dinámica de educación que ejercen los padres, ya que en una familia donde se prioriza la democracia, se establecen límites a partir de acuerdos, se permite el diálogo y la expresión libre de los hijos, tienden a llevar de una mejor manera la maduración de

autonomía de los hijos, y por el contrario, aquellos padres que son demasiado restrictivos o permisivos generan una mayor probabilidad de tener hijos rebeldes, complicando así el tránsito de autonomía que se estimula en esta edad. Este conflicto de relaciones se genera igualmente con los profesores, ya que tienden a ser vistos como otra figura de autoridad, y el sistema educativo como algo restrictivo.

En el caso de *La orientación hacia los compañeros*, los adolescentes comienzan a buscar la aprobación de sus pares, dando un giro de su orientación social de sus familiares hacia sus iguales, ya que con ellos tienen menos probabilidad de ser juzgados por sus acciones o decisiones, buscando así explorar su independencia y autonomía. Además de esto, como se explica en el texto ya mencionado:

La oportunidad de ganar prestigio mediante la comunicación entre los compañeros y de este modo conquistar y ejercer el poder, influir sobre la conducta de los demás, conseguir imponer sus propios puntos de vista, convencer o simplemente hacer entrar en juego dialéctico la parte que corresponde a sus propios intereses. (Feandalucía, 2011, p. 4).

Todo lo anterior, se ve directamente relacionado con la personalidad de cada adolescente, la educación y relación familiar que experimentan y su identidad de género, lo cual les permite asumirse y relacionarse con los demás y su entorno de una manera diferente.

Otro aspecto que nos permite hablar sobre el desarrollo de la autonomía en los jóvenes es el aprendizaje significativo. Al dar inicio al proceso de práctica docente realizada en el año 2021, que dio lugar a esta sistematización de experiencia, se tomó como punto de partida los intereses de cada estudiante, con el objetivo de que cada uno de ellos se sintiera en la libertad de indagar sobre lo que más llamaba su atención, asumir las responsabilidades de su decisión y así tener la certeza

de que esto fuera algo que los motivara, dejando a un lado la imposición temática propuesta por los docentes en el ámbito escolar.

En un segundo momento, después de conocer sus intereses, se plantearon clases que les permitieran conocer, ampliar y guiar el proceso de aprendizaje, tomando como referentes esas mismas ideas a partir de ejemplos conceptuales y visuales:

La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria queremos decir que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. (Ausubel, 1983, citado en Marcos y Yépez, 2011)

3.3.2. Investigación creación

En este apartado se toma como referente en primera instancia, a Bonilla et al. (2017), quien se expresa, sobre la investigación creación artística, como un medio de conocimiento ya sea científico, social, cultural, personal, entre otros, y como una herramienta de expresión creativa, la cual permite al investigador exteriorizar el conocimiento o interés de una manera sensible, diferente al método de investigación científica tradicional que busca dar muestra de un resultado específico y sustentado.

En la creación, se presentan casos donde, durante la vivencia estética, se sincroniza la generación del conocimiento, su apropiación, su aplicación y su uso por parte de terceros, lo cual evidencia nuevas oportunidades en la producción de conocimiento que la investigación tradicional no había contemplado. (Bonilla et ál., 2017, p.4).

Así mismo, en el texto *"Investigación-creación: un acercamiento a la investigación en arte y diseño"* (2009), escrito por Sandra Liliana Daza Cuartas, se menciona, en un primer momento, que, principalmente se deben tener en cuenta tres elementos a la hora de hablar del arte, los cuales son: creador- obra- espectador, los cuales se necesitan entre sí para poder existir. Explica que el arte responde a su época, dice que antes el protagonista de esta tríada era el artista, este como poseedor de conocimiento no solo artístico sino también científico y geométrico, teniendo la capacidad de crear conocimiento a partir de la obra. Ya para el siglo XX el protagonismo del artista habría cambiado, pasando a ser la obra como contenedora de historias y transmisora de mensajes, más importante que el nombre del artista. Actualmente, si bien se necesitan las dos anteriores, ahora el protagonista es el espectador, se busca transmitir algo, generar experiencias o que el mismo espectador haga parte de la construcción de la obra.

En dicho texto, se mencionan otros sucesos de la actualidad que interfieren en el proceso de la creación artística, haciendo énfasis en que nos encontramos en la época de la información, el conocimiento y las nuevas tecnologías, y como tal se debe responder a ellas. Dicho esto, se habla de la investigación-creación como un nuevo método que busca generar conocimiento, pero desde objetos o fenómenos de los cuales no se encargan las otras disciplinas. Para Daza "nuestra época tiene la capacidad de producir no solo emociones, o generar interpretaciones, más bien genera nuevos acontecimientos tanto para quien lo crea como para quien lo presencia." (2009, p.3).

Sin embargo, según (Huertas (2008), citado en Daza, (2009), para que la investigacióncreación pueda ser considerada como un método que genere conocimiento, debe ser respaldado por un grupo como las instituciones universitarias para avalar el discurso. Se nombran, además, dos características que debe tener el creador-investigador. Primero la imaginación, lo cual le permite dirigirse a un rompimiento de paradigmas, deshaciendo sus propios esquemas para

proponer unos nuevos. Segundo, el autoconocimiento y la autorregulación, le permiten reflexionar sobre sus propios procesos, llevando al creador a cambiar, mutar y a su vez volviendo a reflexionar sobre lo sucedido, buscando la transformación del ser, de sus debilidades y cualidades, las emociones y sentimientos, creando una reflexión constante sobre este.

La Investigación-creación debe tener diferentes características o diferenciadores de los demás métodos de investigación. Algunas de ellas, según el texto que se viene citando, serían, el conocimiento del ser a través de la técnica y la práctica artística, esta toma al sujeto como materia prima de investigación, la generación de conocimiento del propio accionar humano, se debe fundamentar la investigación desde la subjetividad defendiendo el punto de vista teórico y su ideología, el sujeto es objeto de estudio e investigador a la vez, allí la obra y el proceso son relevantes.

Por último, se toma como conclusión, según Daza (2009) que:

Si el proceso creativo se sistematiza rigurosamente, además de esto posee como objetivo la producción de conocimiento que pueda ser reutilizado y aplicados por otros investigadores, además de estar conformada la comunidad artística que los valide podría el arte declarar que posee un método de investigación-creación validado, y esto ya está sucediendo a nivel nacional en nuestras academias de arte, principalmente con la conformación de ACOFARTES, Asociación Colombiana de Facultades de Artes. (p. 6)

Este tipo de metodología permite crear nuevas experiencias reflexivas, y críticas alrededor de la práctica y el proceso realizado en la escuela, y parte del sujeto y su relación estética y sensible consigo mismo, y con el entorno, para exponerse a través del ejercicio de creación artística.

3.3.3 Educación artística

De acuerdo con la revista *Perspectivas (revista trimestral de la educación comparada de la UNESCO) Dossier 124 Educación Artística (2002)*, hace alrededor de 30 años se vienen realizando investigaciones en diferentes partes del mundo como Estados Unidos, algunos países de África, Brasil, entre otros, que evidencian la importancia de la educación artística no solo para el currículo sino, sobre todo, para la formación integral del ser humano.

En dicha revista, en el apartado *La educación artística, la contribución de la educación artística a la vida de los niños, (Iwai, 2002)*. se ejemplifica, a partir de las investigaciones realizadas en diferentes lugares del mundo, cómo las artes contribuyen a la educación desde diferentes puntos de vista: Desarrollo estético, desarrollo socioemocional, desarrollo sociocultural, desarrollo cognoscitivo y el progreso escolar. Se menciona, por ejemplo, que los niños que reciben la información y formación de una manera adecuada por parte de los docentes de arte adquieren un criterio y una mirada más sensible hacia el campo artístico, entendiendo este de una manera diferente a quienes no la reciben: “Una actividad artística adecuada no sólo favorece el desarrollo artístico de los niños, sino que además mejora su apreciación de las artes.” (Iwai, 2002, p. 23).

En el apartado del *desarrollo socioemocional* de esta misma revista, se manifiesta que, la educación en las artes ayuda también a estimular las aptitudes de los niños que pueden tener dificultad de aprendizaje en otros campos, incitando a la escritura, la lectura, expresión corporal y verbal, entre otros.

Las actividades artísticas favorecen también en los niños un conocimiento más cabal de sí mismos, una mayor confianza en sus capacidades y una mejor aceptación de los demás... A través de este programa, que comprendía distintas actividades de actuación y escritura, los estudiantes se manifestaron más aptos para la expresión personal, la confianza, la

aceptación de sí mismos y de los demás, pudieron conocerse mejor y adquirir mayor autonomía. (Iwai, 2002, p. 24)

Por otro lado, es importante mencionar la incidencia de la educación artística en la experiencia sensible y la estimulación del pensamiento crítico en los estudiantes. Según Caicedo: La educación artística, por medio de la sensibilidad, promueve habilidades como la observación, la exploración, la investigación de fenómenos culturales, la creatividad y la expresión. Estas habilidades le permiten al estudiante reconocerse como una persona que transforma su entorno y la sociedad. (2022, p.27).

Se dice también, según Caicedo, que, la sensibilidad hace parte de la experiencia misma ya que lo sensible transgrede al sujeto, convirtiéndose en algo real y sentido, transformando a su vez las emociones e ideas de quien la experimenta. Por último, retomando el texto mencionado en el párrafo anterior, el pensamiento crítico favorece el proceso de aprendizaje del estudiante de manera que:

tanto los profesores como los estudiantes comienzan a empatizar con formas alternativas de ver las cosas y pueden cambiar su razonamiento cuando lo requieran. Son capaces de interiorizar conceptos de la disciplina, establecer relaciones entre conceptos, razonar sobre problemas complicados y trabajar activamente en su pensamiento. (Caicedo, 2022. p. 36).

Al promover el interés hacia el aprendizaje y la investigación de los diferentes temas, ya sea presentados por el docente o elegidos por el mismo estudiante, se irán adquiriendo herramientas de juicio que le permitan al alumno sustentar o cambiar de argumento sobre lo que se ha investigado, y, del mismo, modo el estudiante podría asociar este conocimiento con diferentes aspectos de su vida cotidiana.

3.4. Marco legal

A continuación, se citan varios fundamentos legales que enmarcan a nivel internacional y nacional, aspectos afines al derecho a la educación, las condiciones en que esta se debe desarrollar y cómo las artes tienen un papel protagónico en este ámbito normativo, en relación con el desarrollo integral, humano y sensible de la persona.

En la *Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)* establece el derecho de toda persona a la educación, incluyendo la educación artística. En particular, el *artículo 26* de la Declaración establece lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Este artículo nos habla sobre el derecho fundamental de la educación para todos los seres humanos, sin distinguir el color, el estrato socioeconómico o la cultura; nos habla de la igualdad hacia la adquisición del conocimiento y cómo esto representa también el respeto hacia el otro, poniendo la educación como una necesidad básica para un buen desarrollo y avance como sociedad.

A nivel internacional se encuentra, la *Convención sobre los Derechos del Niño (1989)* que establece el derecho de los niños a participar en actividades culturales y artísticas y al acceso a la educación en dichas áreas. En particular, el *artículo 31* de la Convención establece lo siguiente:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.

Este convenio hace énfasis en el derecho que tienen los niños al ocio, el esparcimiento, el juego, su participación en actividades recreativas y el acercamiento y fortalecimiento de su vida cultural y artística, destacando la importancia de estas actividades para su desarrollo y bienestar.

Por último, en el apartado de lineamientos internacionales, la UNESCO, como organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha desarrollado varios documentos y políticas relacionadas con la educación artística. Algunos de ellos son *La Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005)*, esta convención establece el derecho de todos los individuos y grupos a crear, producir, difundir y tener acceso a las expresiones culturales, incluyendo las artes y la educación artística. La *Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje (1990)*, la estrategia de la UNESCO sobre *Una Educación para el siglo XXI: aprender a aprender (1996)* y el *Marco de Acción de Dakar (2000)*, este marco establece que la educación debe ser amplia, inclusiva y responder a las necesidades y aspiraciones de los estudiantes, y que la educación artística es una parte importante de esta visión.

Con respecto al marco jurídico nacional se cita la *Constitución Política de Colombia (1991)*:

- Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.
- Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
- Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.
- Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

Por otro lado, se tienen en cuenta algunos documentos legales que apoyan la importancia del área de educación artística en la escuela, a nivel nacional, algunos de ellos son la *constitución política en Colombia*, acompañado del *Ministerio de Educación Nacional (MEN)*, la *Ley General de Educación 115 de 1994, (Artículo 23)*, *Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura, Prestación del servicio de educación, Capítulo I y V de la Ley 715 de 2001* y los *lineamientos curriculares de educación artística (2000)*. Dichos documentos nos muestran no solo los derechos y deberes que tienen los colombianos a la hora de hablar del arte y la cultura en el ámbito educativo, sino que también nos ilustran los efectos positivos que estos brindan a la formación sensible, el pensamiento

crítico y la elección libre para el desarrollo del ser humano en pro de la construcción de una mejor nación.

Con respecto a la Ley General de Cultura, artículo 64. menciona que:

Corresponde al Ministerio de Cultura, la responsabilidad de orientar, coordinar y fomentar el desarrollo de la educación artística y cultural no formal como factor social, así como determinar las políticas, planes y estrategias para su desarrollo”, como también la creación del “Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural, que tendrá como objetivos, estimular la creación, la investigación, el desarrollo, la formación, y la transmisión del conocimiento artístico y cultural.”

Como se evidencia anteriormente, el ministerio de cultura de Colombia tiene la responsabilidad de orientar, coordinar y fomentar el desarrollo de la educación artística y cultural no formal, reconociendo su valor y potencial en la sociedad. Con esto se busca estimular la creatividad, la investigación, el conocimiento y la transmisión de las expresiones artísticas y culturales en el país.

De acuerdo con *Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media*, (2022) del Ministerio de Educación Nacional de Colombia menciona que:

Así, de la comprensión de una obra de arte que transmite los grandes relatos sobre la belleza y la historia del arte, se transita a una valoración estética de las experiencias artísticas, entendidas como acontecimientos que establecen aperturas hacia otros campos (saber), interacciones hacia nuevas posibilidades de pertenencia e identidad (ser) y alternativas para la manifestación sensible y corporal (sentir) que se consolidan en la construcción de miradas críticas y transformadoras de los sujetos y sus comunidades. (p. 20)

Además, en este documento se menciona cómo integrar las vivencias de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, a partir de sus capacidades de sentir, expresar y valorar, esto favorece no solo el afianzamiento con la educación y las artes, sino también, con los demás saberes que integran el currículo.

Ahora bien, desde los Lineamientos legales locales, Antioquia, se revisó el *Plan de desarrollo departamental, 2020 - 2023*, en el que una de sus principales banderas es el fomento del arte y la cultura, esto a partir del apoyo a los artistas del departamento por medio de becas, estímulos, la profesionalización de los artistas en alianza con instituciones de educación superior, visibilizando y difusión de los proyectos, promoviendo el trabajo en red, el autodescubrimiento y el reconocimiento del departamento. Entre otras oportunidades están dispuestas para ayudar al fortalecimiento artístico en el departamento.

Las diferentes áreas artísticas y culturales contarán con apoyo en las siguientes dimensiones: investigación, formación, creación, producción y circulación, a través de estímulos como laboratorios, becas, reconocimientos o premios, pasantías e intercambios, así como apoyo a publicaciones y acompañamiento de empresas creativas; permitiendo el fortalecimiento del sector cultural y sus agentes. (2020, p.161)

Por último, otros de los documentos observados para este apartado es el *Plan departamental de cultura (2006 - 2020)* y el *Plan de Área de Educación Artística y Cultural (2023)* formulado por la Secretaría de Educación de Medellín en la Expedición currículo, en ambos documentos se menciona el arte y la educación artística como un medio para la articulación de saberes, la construcción de nuevos mundos, el fortalecimiento del imaginario, la creación, la expresión libre de las sensibilidades, el pensamiento crítico, el intercambio de conocimientos y el afincamiento en relación con el otro. Como se menciona en la Expedición currículo *Plan de Área de Educación*

Artística y Cultural (2023), sobre la educación artística como área obligatoria en el currículo, se espera que deje de verse como una materia de relleno en la que solo se hacen adornos o como algo recreativo

Para convertirse en un espacio que incite a la reflexión, el encuentro consigo mismo, el otro, el entorno, lo otro. A través de su práctica es posible pensarse y pensar a los demás, reconocer las potencialidades corporales, reconocerse como un individuo que interactúa, que se mueve, transforma, simboliza, crea y reconstruye.

3.5. Marco contextual

El espacio donde se llevó a cabo la práctica docente realizada en el año 2021, la cual se trabaja en esta sistematización es la *Institución Educativa Diego Echavarría Misas*, ubicada en el Barrio Las Asturias, del municipio de Itagüí. Es un espacio educativo para niños, jóvenes y adultos, que ofrece educación en los niveles de preescolar, básica, media académica, media técnica, nocturna y dominical.

Figura 1 Captura pantalla I.E Diego Echavarría Misas, Itagüí

Captura de pantalla Google Maps. Maps, 2021.

Dicha institución está situada en el Barrio Asturias, el cual conforma la Comuna 1 del municipio de Itagüí, estrato 2 y 3, y cuenta con un total de 44.548 habitantes. Según el (DAPI), (2020). la mayoría de los habitantes están entre el rango de 25 a 29 años, y posee un total de 3.671 adultos mayores, siendo la comuna con más adultos mayores del municipio.

Figura 2 Población proyectada 2020

TOTAL COMUNA 1			
GRUPO DE EDAD (AÑOS)	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
DE 0 - 4	1108	1027	2135
DE 5- 9	1188	1084	2272
DE 10-14	1233	1144	2377
DE 15-19	1479	1475	2954
DE 20-24	1910	1853	3763
DE 25-29	2052	1837	3889
DE 30-34	1827	1786	3613
DE 35-39	1590	1651	3241
DE 40-44	1274	1434	2708
DE 45-49	1296	1618	2914
DE 50-54	1402	1803	3205
DE 55-59	1389	1792	3181
DE 60-64	1160	1420	2580
DE 65-69	837	1209	2046
DE 70 - MÁS	1387	2284	3671
TOTAL	21.132	23.416	44.548

Población proyectada 2020. Departamento Administrativo de Planeación de Itagüí. Tomada de DAPI, 2020.

Por otro lado, la institución cuenta con lugares cercanos que permiten el goce, el deporte y la cultura para los mismos estudiantes y los itagüiseños en general, tales como El cubo, lugar que cuenta con diferentes espacios para la práctica del deporte y zonas verdes a su alrededor que permiten actividades recreativas como picnics, juegos y demás. Cercano a este se encuentra la Casa de la Cultura de Itagüí sede sur, el estadio, el parque acuático Ditaires, la pista de Bicicross de Itagüí y el nuevo Parque de skate creada especialmente para la recreación de los jóvenes del municipio. A 5 minutos de la institución se encuentra, por un lado, el parque principal y seguido a este el parque Obrero y Brasil, y la biblioteca y teatro Diego Echavarría Misas.

La institución cuenta al momento de la práctica (2021) con una planta de 45 docentes para el bachillerato, y entre 5 y 6 grupos por grado, cada uno a cargo de un docente director de grupo.

Respecto al grado décimo hay 5 grupos, cada uno tiene entre 40 a 45 estudiantes, para un total de

210 estudiantes en el grado, de los cuales 102 se encontraban en la modalidad alternancia. El grado Once cuenta con 6 grupos, sumando un total de 234 estudiantes matriculados, de los cuales 117 se encontraban en la modalidad de alternancia. Se traen a colación estos dos grados teniendo en cuenta que fueron los grados en los que se realizó el proceso de observación en el primer nivel de las prácticas docentes.

En cuanto a la educación o formación académica de los padres o acudientes también se tiene una amplia diversidad debido a la misma variedad de barrios de los que son provenientes los estudiantes, en su mayoría de estratos 1, 2, 3 y 4. Algunos de ellos no terminaron la educación básica, otros lograron alcanzar hasta el bachillerato y, también, algunos técnicos, tecnólogos y profesionales universitarios.

Con respecto, al contexto interno, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) (2019), el modelo pedagógico que direcciona el quehacer educativo de la Institución Educativa Diego Echavarría es el social, basados en la teoría de pedagogos como Morín, Freinet, Paulo Freire y los discípulos de Vygotsky. Es finalidad de éste la formación de estudiantes autónomos, críticos y creativos que aporten a la transformación de la sociedad, conscientes de los cambios políticos, ideológicos, económicos y educativos que se requieren para hacer una sociedad cada vez más equitativa e incluyente.

El currículo con el Modelo Pedagógico Social, formula alternativas de solución, basado en valores, teniendo siempre el ser humano como eje fundamental de la sociedad, propone la transformación del ser en el planteamiento de su proyecto de vida, elemento que transversaliza el currículo escolar, en todos y cada uno de los niveles escolares.

En el caso del área de educación artística de la institución Diego Echavarría Misas, se dirige a los estudiantes desde el grado 1° hasta el grado 11°, contando con 2 docentes encargados para la básica primaria y 3 docentes para básica secundaria y media.

Normalmente se cuenta con un estimado de 40 estudiantes por grupo en el aula de clase, los cuales se deben distribuir en el espacio para realizar sus diferentes actividades acompañadas del docente encargado, pero debido a la pandemia por el Covid 19, las dinámicas de clase estos años (2020-2021) han cambiado. Si bien se ha buscado darles continuidad a las clases y al contenido curricular, las actividades planteadas por parte de los docentes se debían adecuar al espacio limitado con el que cuentan los estudiantes en sus hogares, sus diferentes condiciones como la iluminación, comodidad, sonido, accesibilidad al internet, entre otros factores que afectaron el desarrollo normal del año académico en el área.

Los objetivos generales del área según (PAEA, 2019, p. 2), son los siguientes:

- Promover el desarrollo del conocimiento a través de la integración y de la formación artística y cultural en niños y jóvenes con el fin de fortalecer la identidad, reconocer la diversidad de las culturas y formar ciudadanos para construir una nación más solidaria, participativa y democrática.
- Ayudar a fortalecer los planes, programas, estrategias y procesos de calidad para el desarrollo democrático de la población, sin diferencia de raza, edad, género, religión o política; que apoyen a la sociedad desde la cohesión y la identidad local, regional y nacional. Integrar la educación artística en el proceso educativo con recursos, tecnologías y procesos cualificados, incorporando las pedagogías artísticas y culturales acordes con el contexto de cada región, valorando la apropiación de experiencias y saberes que orienten el desarrollo del ser humano.

- Desarrollar en niños y jóvenes las competencias básicas de aprendizaje, posibilitando el proceso evolutivo humano en su contexto social y cultural de manera creativa técnicas de expresión y habilidad artística popular y experimentar con agrado formas de comunicación visual del arte.
- Sensibilizar la apreciación de obras artísticas con penetración sensorial, sentido crítico, imaginación y fantasía creadora.
- Reconocer y valorar la importancia de la historia del arte local, regional, nacional y mundial con el fin de aportar a la construcción de la identidad.
- Resolver algunos conflictos a través del arte y la apreciación estética del contexto cultural, dando diferentes significados al lenguaje como aporte a las demás áreas del conocimiento y su relación con el hombre.
- Introducir nuevas formas de expresión artística y técnicas plásticas, que propendan por el buen desarrollo curricular, al satisfacer en parte algunas de las necesidades sensoriales de los alumnos y alumnas de la institución.

El plan de estudios del grado décimo y once están creados con el objetivo de que los estudiantes a partir del pensamiento crítico y creativo logren descubrir sus intereses artísticos personales, depurando en el grado décimo las técnicas vistas en años anteriores y emprender la búsqueda de un lenguaje propio.

Según el plan de estudios del grado décimo, en el área de educación artística, creado en el año 2019, los estudiantes, a lo largo del año escolar, adquirirán herramientas transversales como el conocimiento sobre el mundo publicitario, sus herramientas y diferentes posibilidades, el conocimiento sobre la música y la cultura del siglo xx, con el cual podrán conocer más sobre su entorno, la historia y dinámicas contemporáneas, y por último aprenderán también sobre el teatro,

la expresión corporal, y así mismo acercarse al conocimiento de sí mismo, las diferentes capacidades personales y la diversidad del mundo del arte.

4. Metodología

Para llevar a cabo la metodología que se aplicará en el desarrollo de este trabajo de grado se tienen en cuenta dos métodos de investigación como lo son, la investigación cualitativa y la sistematización de experiencias.

Para entrar en contexto sobre los dos métodos de investigación anteriormente mencionados, Rodríguez et al. (1996) plantean que la investigación cualitativa surge a partir de los estudios antropológicos y sociológicos que buscaban en un principio acercarse a la comunidad, conocer la cultura y qué es lo que la compone, sus rasgos y opiniones de las personas a primera mano, además de los estudios etnográficos que permiten el descubrimiento del otro, todo esto por medio de herramientas de investigación y recolección de datos como las encuestas, fotografías, entrevistas, anécdotas, complementándose también con las vivencias del investigador que por determinado tiempo se introduce en el mismo campo de estudio para poder hablar desde la experiencia propia y no solo sobre la contada. Según Rodríguez et al. (1996):

Esta utilización conjunta de datos tan diversos se debe en gran parte al carácter multidisciplinar de la investigación; científicos sociales, trabajadores sociales, líderes civiles, asesores y periodistas contribuyeron en estos primeros esfuerzos. Además, los materiales se discutían en sesiones públicas y se presentaban a la comunidad. (p.5)

En el caso de la sistematización de experiencias según Jara (2018) "posibilita confrontar el quehacer práctico cotidiano con los supuestos teóricos que lo inspiran, planteando desafíos inéditos a la interpretación y a la orientación de nuevas prácticas." (p.98). Se evidencia la relación entre estas dos metodologías con herramientas como la recolección de datos, encuestas y entrevistas, además, haciendo énfasis en la experiencia vivida del investigador en el campo de estudio.

Teniendo en cuenta lo mencionado, Jara propone 5 pasos que dan cuerpo a este método de investigación los cuales se procederá a describir.

1. El punto de partida: la experiencia

En este punto se hace necesario como su nombre lo dice, partir de una experiencia vivida por el investigador y, además, contar con registros de la misma que sustentan y validan.

2. Formular un plan de sistematización

En este punto se parte del objetivo general, el cual nos da respuesta de qué es lo que queremos lograr con esta sistematización, y a partir de este se plantean algunas preguntas que orientan este proceso de investigación y consolidación del trabajo.

3. La recuperación del proceso vivido

Aquí se reconstruye la experiencia ordenando y clasificando la información obtenida durante la misma.

4. Las reflexiones de fondo

Este es el punto en el que reúne y analiza todo el proceso tanto de la experiencia como la investigación teórica alrededor de la pregunta problematizadora y el objetivo general, comparándolas y asociándolas si es el caso desde una postura crítica que pueda dar respuesta a las preguntas que surgieron en los puntos anteriores y al proceso en general.

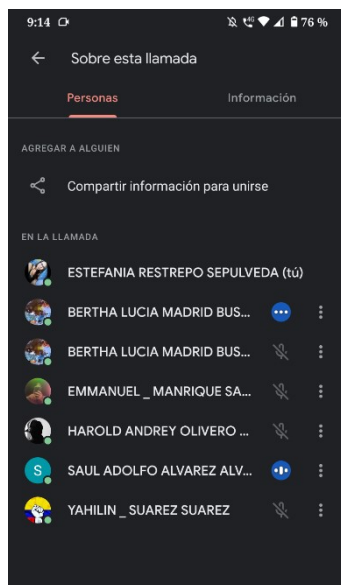
5. Los puntos de llegada

Por último, se formulan conclusiones, recomendaciones y propuestas, que buscan estrategias para comunicar los aprendizajes y las proyecciones.

4.1. Fase 1: El punto de partida: la experiencia

Esta sistematización tiene como punto de partida la Institución Educativa Diego Echavarría Misas de Itagüí, en la que se trabajó con los estudiantes del grado 10^o2 y 10^o5. Se inició el proceso de práctica docente en el año 2021, momento en el que se estaba intentando retomar a la presencialidad después de la pandemia y aislamiento social que se vivió a nivel mundial en el año 2020 por el Covid 19. Por esta razón, el primer nivel de prácticas en el que se realizó el diagnóstico se llevó a cabo de manera virtual, y en el segundo nivel, en el cual se llevó a cabo la intervención, se desarrolló de manera presencial.

Figura 3 Captura de pantalla, clase virtual

Captura de pantalla, clase virtual grado 10° (2021)

Partiendo del diagnóstico realizado a los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas, por medio de la virtualidad, se pudo notar una falencia en el desarrollo adecuado de las clases y del área como tal, ya que las clases virtuales, el desinterés por parte de los estudiantes y la reiteración de las actividades a realizar, llegaron a convertir las clases de educación artísticas en un espacio monótono, en el que los estudiantes poco participaban. Además de lo anterior, cabe mencionar que fue un momento en el que el país atravesó una

problemática social que afectó más específicamente a los jóvenes, como lo fue el paro y la movilización estudiantil que se llevó a cabo a partir de abril del 2021 hasta julio de este mismo año. El mencionado paro interfirió en el desarrollo normal de las clases y en la falta de motivación por parte de los estudiantes para llevar estas a cabo. Por esta razón se plantea un proyecto de investigación creación artística en el que se apostó por reavivar la autonomía, el autodescubrimiento y la participación de los estudiantes dentro y fuera de clase.

En este sentido, se relacionó el proceso de la creatividad con el proceso que los estudiantes llevaron a cabo mediante la investigación creación artística, en el que, como ya se ha mencionado, se tomó como eje principal el interés por parte del estudiante hacia un tema en específico, retomando la teoría del aprendizaje significativo y la autonomía, luego se procedió a recolectar información sobre la misma, explorando sus intereses conceptuales y ampliando sus ideas y conocimientos, continuando con el paso de la elaboración de bocetos, el cual permite conectar todas estas ideas conceptuales y llevarlas a un espacio plástico, en el que es válido jugar, explorar las diferentes posibilidades, los diferentes materiales, tomar y botar todo lo que sea necesario y, por medio de este juego, llegar a un resultado el cual es aquel que el estudiante considera apropiado.

Al finalizar el proyecto de investigación-creación que se llevó a cabo durante las clases, y, además, como culminación del proceso de prácticas docentes, se realizó una muestra expositiva en la biblioteca de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas de Itagüí, en la que no solo se presentaron los resultados de los proyectos de cada estudiante, sino que también se contó con la ayuda y participación de los estudiantes para el montaje de dichas obras, encontrando allí no solo el resultado de proyectos individuales sino también un espacio colaborativo que encontró un sentido al unir todas las propuestas.

Figura 4 Proceso de montaje

Proceso de montaje en la biblioteca de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas. (2021)

Por último, se concluye que es importante volver a la experiencia porque, a partir de la misma, se generan preguntas no solo hacia el proceso educativo de cada estudiante, sino que también nos permite cuestionarnos sobre sus comportamientos, su autonomía como en este caso y cuáles podrían ser algunos de los factores que interfieren en el proceso de aprendizaje. Retomar esta experiencia de prácticas y permitirnos compararla y entrelazarla con la información que ya se tiene de diferentes teóricos que hablan en relación con estos temas es algo importante para seguir construyendo no solo conocimiento, sino también conciencia sobre cómo los docentes estamos ejerciendo y cómo podríamos abordar en un futuro algunos de estos temas mencionados en este trabajo de una mejor manera.

4.2. Fase 2: Formular un plan de sistematización

Estas son las preguntas que surgieron para el desarrollo de esta sistematización a partir del proceso vivido en la práctica, las cuales se identificaron por medio de la matriz DOFA y las experiencias in situ de clase, algunas de las características que resaltaron fueron, como era la relación de los estudiantes en edades entre 15 y 17 años con sus pares, las dificultades para expresar sus emociones y sentimientos, su escasa capacidad de apertura, además, la coyuntura de la pandemia puso en evidencia estas situaciones del desarrollo personal de los jóvenes, problemas familiares y económicos, afectando directamente su rendimiento emocional, social y académico en

general. Es así, como se llega al planteamiento del objetivo general de esta sistematización que permita trazar un norte en los procesos de educación artística con jóvenes en el nivel de secundaria y que integre metodológicamente la investigación creación como una forma de estimular e incentivar el autodescubrimiento de sus emociones e intereses, desarrollando a su vez un proceder más autónomo y libre por parte del docente como acompañante y de los estudiantes como dueños de sus decisiones y creaciones en este proceso.

Objetivo general

Analizar por medio de la sistematización de experiencia el desarrollo de la autonomía en los jóvenes a través de la educación artística usando como alternativa pedagógica la investigación creación, grados 10°-2 y 10°- 5 de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas del municipio de Itagüí.

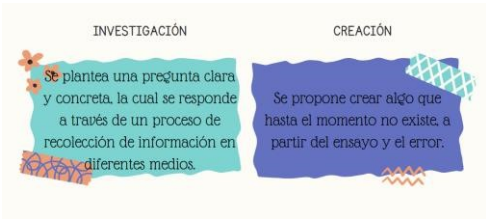
Tabla 1 Preguntas

<p>¿Por qué es importante afianzar la autonomía de los jóvenes por medio de alternativas pedagógicas como la investigación-creación?</p>	<p>¿Cómo los procesos de investigación-creación dinamizan el área de educación artística en la institución educativa Diego Echavarría Misas de Itagüí?</p>
<p>¿En que influye la edad o grado de escolaridad de los estudiantes a la hora de aplicar el método de investigación-creación?</p>	<p>¿Por qué es necesario que los jóvenes desarrollen propuestas de expresión creativa que afiance su capacidad sensible, su pensamiento crítico y su autonomía?</p>

4.3. Fase 3: Recuperación del proceso vivido

Para llevar a cabo el proceso de prácticas docentes, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, se utilizaron diferentes herramientas que permitieron, por un lado, recolectar información valiosa no solo para este proceso de sistematización sino, sobre todo, para poder elaborar estrategias, dinámicas y planeaciones sobre cómo entrar a participar y construir junto a los estudiantes de una manera más consciente. También se usaron herramientas de registro escrito de estas experiencias, como lo son los diarios de campo, que nos brindan la posibilidad de retomar, evidenciar, analizar y reflexionar sobre lo que se vivió.

Tabla 2 Plan de actividades Grados 10°2 y 10°5

Imagen	Actividad	Propósito
 <p>INVESTIGACIÓN</p> <p>Se plantea una pregunta clara y concreta, la cual se responde a través de un proceso de recolección de información en diferentes medios.</p> <p>CREACIÓN</p> <p>Se propone crear algo que hasta el momento no existe, a partir del ensayo y el error.</p>	<p>Introducción a la investigación creación artística.</p>	<p>Brindar a los estudiantes del grado Décimo del Colegio Diego Echavarría Misas conocimientos claves sobre la investigación creación artística.</p>

Brindar a los diferentes ítems en los que la metodología de la básicos y acordes a su investigación creación edad sobre la artística. investigación creación artística.

Para qué investigar: Indaguemos la teoría y sustentemos la propuesta. Explicar, a partir de diferentes ejemplos acompañados de imágenes y videos, el para qué investigar y cómo integrarlo en nuestros propios intereses.

Exploración artística (3 Generar espacios de exploración artística en los que el alumno, a partir de su experiencia, logre identificarse con una o varias técnicas artísticas). bocetos, con base en las fotografías, imágenes, videos, imaginación, etc. Según la técnica artística).

Proceso de creación artística. Ejecución de la obra. Desarrollar, a partir de los intereses conceptuales y técnica artística elegida por cada estudiante, una obra como resultado del proceso de la metodología investigación creación artística.

proceso de creación desarrollado estudiante a intereses artísticos.

Socialización. Socializar el la metodología investigación artística por cada partir de sus conceptuales y

4.3.1. Encuestas realizadas al inicio del proyecto

Figura 5 Recolección de datos personales para el proceso de diagnóstico

Estudio de opinión para estudiantes de décimo
Institución Educativa Diego Echavarría Misas

Para lograr ofrecerte una propuesta pedagógica de práctica docente acorde al método de investigación creación artística que se propone, se requiere de tu opinión para responder críticamente las siguientes preguntas.

OBSERVACIÓN: Este estudio es estadístico con interés pedagógico e investigativo en las tendencias de opinión de los estudiantes, y recoge datos personales de la población para efectos de archivo, y sin difusión.
Gracias por tu participación.

 estefania.restrepos@udea.edu.co (no compartidos)
[Cambiar de cuenta](#)

*Obligatorio

Nombre completo *

Tu respuesta

Correo personal o institucional. *

Tu respuesta

Grado *

Pantallazo de encuesta realizada para recolectar los datos personales de los estudiantes del grado 10°. (2021)

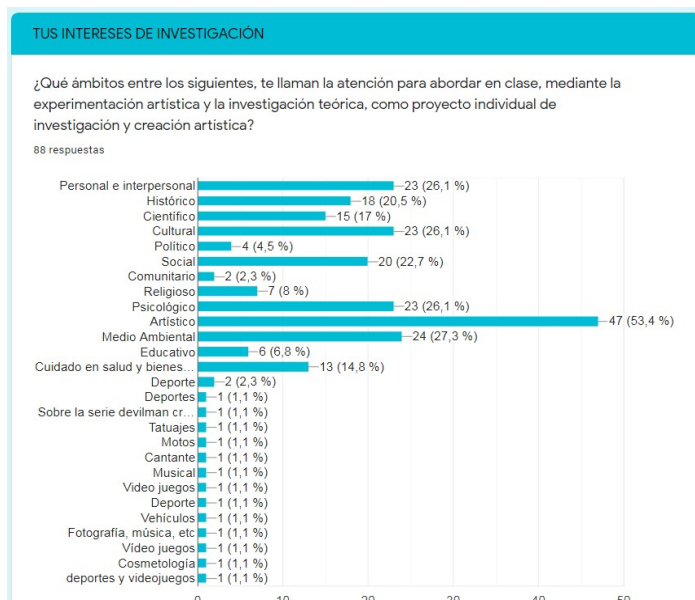
Figura
6 Intereses conceptuales

Entre los ámbitos de investigación, elige el que más te llame la atención como tema o problema a indagar desde las artes plásticas. *

- Personal e interpersonal
- Histórico
- Científico
- Cultural
- Político
- Social
- Comunitario
- Religioso
- Psicológico
- Artístico
- Medio Ambiental
- Educativo

Pantallazo de encuesta realizada para recolectar información sobre los intereses conceptuales de los estudiantes del grado 10°. (2021)

Figura 7 Resultados

Pantallazo de la encuesta realizada para conocer los intereses de investigación de los estudiantes del grado 10°. (2021)

Figura 8 Intereses artísticos

¿Cuáles podrían ser los medios y técnicas que te permitan explorar este tema de manera artística? *

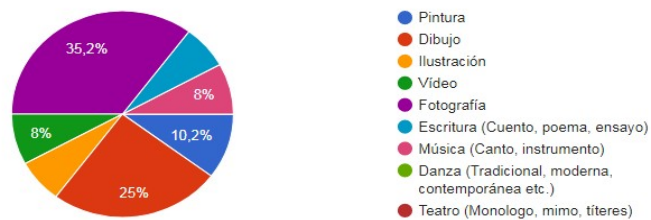
- Pintura
- Dibujo
- Ilustración
- Vídeo
- Fotografía
- Escritura (Cuento, poema, ensayo)
- Música (Canto, instrumento)
- Danza (Tradicional, moderna, contemporánea etc.)
- Teatro (Monologo, mimo, títeres)

Pantallazo de la encuesta realizada para conocer los intereses artísticos de los estudiantes del grado 10°. (2021)

Figura 9 Resultados

Entre estos medios artísticos, ¿Cuál consideras más interesante, necesario y viable para tu proyecto de investigación creación artística?

88 respuestas

Pantallazo de resultados de la encuesta realizada para conocer los intereses artísticos de los estudiantes del grado 10°. (2021)

10 Infografía

Figura

Guía para el proceso de investigación creación artística.

Objetivo: Crear espacios de investigación creación artística en el que el estudiante a partir de sus propias inquietudes e inclinación artística, pueda, al finalizar este proceso, mostrar una obra producto de su proceso investigativo, su pensamiento crítico y su exploración artística.

Introducción a la investigación creación artística.
Para iniciar este proceso debemos pensar primero en un tema o problema de investigación creación artística, que personalmente nos llama mucho la atención, para que así el proceso de investigación sea más interesante para cada uno. Estos temas pueden ser preguntas por el ser humano, por la sociedad, por el entorno en el que vivimos, ambientales, culturales, entre cualquier otro tema de tu interés.

Metadología de la investigación creación artística.
Después de elegir el problema de investigación creación artística se procede a buscar información de validez científica y humana sobre el mismo, lo cual se logra mediante la recolección de fuentes primarias (testimonios, entrevistas, encuestas), secundarias (citas de autor, obras artísticas, reseñas y críticas artísticas) y terciarias (citas de citas, observaciones). La información técnica y conceptual puede ser recolectada a partir de artículos de revista, documentos científicos, que hablen sobre el tema, videos, películas. Por otro lado también se puede recoger información del contexto del problema de investigación, entrevistando a otras personas preguntándoles sobre este tema, etc. Cualquier información que documente el tema es importante para nuestra investigación.

Para qué investigar: Indaguemos la teoría y sustentemos la propuesta.
Al mismo tiempo que investigamos debemos tener en cuenta que esta información va a ser utilizada para crear una obra artística, así que las imágenes también son importantes en este proceso, debemos ir plasmando las ideas que se nos ocurren al leer, dibujar, pintar, escribir, tomar fotos, aquello que considere necesario para identificar visualmente lo que estamos investigando.

Exploración artística (¿ Bocetos, en base a fotografías, imágenes, videos, imaginación, etc. Según la técnica artística).
Luego de este primer momento del proceso se procede a pensar en cómo queremos llevar todo lo investigado a una obra, dibujamos bocetos de lo que nos gustaría hacer como producto final, pensamos en los materiales que necesitaríamos para la creación de la obra, en los colores que usaremos, el espacio donde nos gustaría que estuviere expuesta la obra, todo enfocado a lo que personalmente nos gustaría mostrar con la obra para representar plásticamente el problema de investigación creación.

Exploración artística: Experimentación de las posibilidades de la técnica elegida.
Al tener todo lo anterior se procede a hacer realidad nuestra obra, se inicia con el proceso de elaboración artística encaminándonos a materializarla como resultado final.

Socialización.
Por último, el resultado de este proceso de investigación creación artística se expandirá en clase, donde cada uno nos contara sobre que habla su obra y como llega a este resultado.

Infografía realizada como guía del proceso de investigación-creación para los estudiantes del grado 10°. (2021)

4.3.2. Diarios de campo

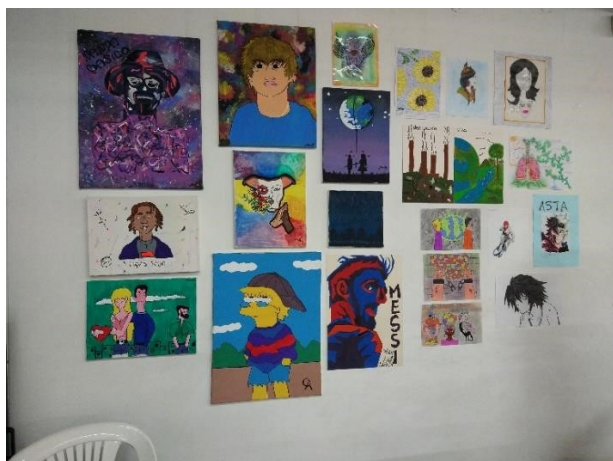
Tabla 3 Diario de campo #4 Nivel 1

Fecha: 24/03/2021 Visita: 4 Grupos: 10-1 y 10-2	
Se trabajó: Se realizó una lectura corta y se visualizó un video para complementar el tema, a partir de esto los estudiantes deben realizar un informe de lectura y un Flipbook.	
Logros: Los estudiantes de los grados 10-1 y 10-2 se muestran mucho más extrovertidos y participativos en clase, esto permitió que la clase fuera mucho más amena y fluida, la cual se prestó para el diálogo y de su respuesta diferentes dudas.	Dificultades: En la clase no se presentó ninguna dificultad ni de diálogo ni tecnológicamente, fue una clase fluida con bastante participación por parte de los estudiantes.
Reflexión: Al notar la alta participación de los estudiantes en esta clase en particular me llevó a cuestionarme aún más sobre qué herramientas se podrían utilizar para generar este diálogo en las diferentes clases, haciéndome ver que la distancia y poca participación no se debe solo a la virtualidad sino en la disposición de los estudiantes y el cómo los docentes estimulamos la misma.	

Nota: Revisar diarios de campo en anexos.

4.3.3. Exposición Final

Figura 11 Exposición Final 1

Montaje de exposición final en la biblioteca de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas. (2021)

Figura 12 Exposición final 2

Montaje de exposición final en la biblioteca de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas. (2021)

Herramientas como las encuestas, dieron un norte hacia donde la docente debía dirigir las clases, de tal manera que pudiera potencializar los intereses genuinos de los estudiantes, desde el tema conceptual hasta los medios plásticos, guiándolos en el proceso de tránsito entre lo teórico y lo visual. Se puede observar también, a partir de los resultados que fueron obteniendo los alumnos,

que si bien, tienen intereses muy personales y sensibles, prefieren hablar sobre temas más externos, como el mundo del maquillaje, sus artistas favoritos, el medio ambiente o problemáticas de habitantes de calle. Lo mencionado anteriormente, interfirió no solo en los procesos de investigación de cada alumno, si no también en sus resultados plásticos, llevando el proceso de investigación-creación desde una postura más distante y “superficial”. Sin embargo, se resalta la disposición de los estudiantes al querer implementar dinámicas diferentes de procesos creativos, sus preguntas e inquietudes, que ayudaron a llevar a cabo el desarrollo de las practicas y de las clases en general.

4.3.4. Opinión de los estudiantes

Algunos de los estudiantes de los grupos 10-2 y 10-5 al finalizar el proceso de prácticas docentes y el año escolar para ellos, se permitieron hacer diferentes comentarios sobre el proyecto de investigación-creación llevado a cabo durante los encuentros, la intervención y guía de la practicante. Mencionaron que para ellos fue algo diferente a lo que estaban acostumbrados a realizar, les permitió explorar otras técnicas y eso les había gustado, algunos otros de grupos diferentes manifestaron inquietud sobre por qué no se había realizado este proyecto también con ellos y por qué no habían tenido el acompañamiento de la practicante. Estos diferentes comentarios dieron vistas de que se había realizado un buen trabajo con los estudiantes y que de alguna manera fue algo significativo para ellos.

Para cerrar este apartado de insumos y herramientas que sirvieron para llevar a cabo el proceso de prácticas docentes, se puede concluir que, si bien esto nos sirve como insumos para esta sistematización, también son herramientas para recordar, y, como lo menciona el nombre de este apartado, recuperar el proceso vivido, permitiéndonos retomar esto para preguntarnos qué se aprendió y como se podría mejorar y convertirlo en algo más significativo para todos.

4.4. Fase 4: Reflexiones de fondo

En el momento de las prácticas docentes que se dieron en el año 2021, la población mundial se encontraba pasando por condiciones de salud física y psicológica por las cuales no había pasado anteriormente en un corto plazo, debido a la pandemia por el Covid-19 y el distanciamiento social que este originó. Lo anterior llevó a que las dinámicas sociales, económicas y educativas buscaran otras alternativas para lograr su desarrollo; sin embargo, no todos los seres humanos logramos adaptarnos de la mejor manera a estas nuevas alternativas, ocasionando así problemas económicos en algunos hogares, pero sobre todo problemas psicológicos, comportamentales y de comunicación a causa del encierro.

Es por esto que, partiendo del concepto del arte como medio libre de expresión y comunicación, y la investigación como una forma de buscar respuesta a inquietudes propias, se planteó para los estudiantes del grado décimo un proyecto de investigación creación artística, el cual le permitió a los jóvenes cambiar, por un lado, las dinámicas ya establecidas en medio de la clase, conociendo diferentes estrategias para la creación artística, y, por el otro, generar un espacio de autonomía al permitirle a los estudiantes apropiarse de su tema y medio de investigación y creación, el cual tiene como una de sus principales características la “indagación que toma como objeto la experiencia estética del propio investigador creador, por lo cual siempre tiene un componente autoreflexivo.” (Bonilla, 2017).

Entonces, se halló que, si bien es importante que el joven al salir del colegio tenga los conocimientos necesarios para poder enfrentarse a la vida adulta, lo cual conlleva una dinámica laboral, económica y social, que tradicionalmente se nos enseña desde el orden y la obediencia, pocas veces se ha tenido en cuenta la importancia del desarrollo de la autonomía en los niños y

jóvenes, la cual le permitirá, por un lado, enfrentarse con mayor seguridad a la vida adulta, y, además, le brindará una percepción diferente a sus responsabilidades pasando de ser obligatorias a ser conscientes, apropiadas y disfrutadas. Por esta razón, se decidió llevar a cabo esta propuesta con los estudiantes del grado décimo para la estimulación de su autonomía, partiendo de una dinámica escolar que se vio fuertemente afectada por el Covid-19, y que resaltó la importancia de elaborar un ambiente de trabajo independiente, la importancia de explorar y disfrutar de intereses personales que se puedan aplicar para la vida, guiados por un proceso académico sin dejar de ser el desarrollo social y emocional del joven la prioridad.

Es decir, se considera el aprendizaje significativo propuesto por Ausubel, quien tiene en cuenta los conocimientos previos del estudiante y ayuda a potencializarlos o transformarlos en algo significativo para su aprendizaje; por otro lado, nos encontramos con la autonomía del niño, en este caso del estudiante, que plantea María Montessori, la experiencia como método de aprendizaje expuesta por John Dewey y la creatividad desde el punto de vista de Daniel Goleman. Autores e ideas que ayudaron a potencializar este proyecto, que permitió tener unas buenas bases para que esta fuera una experiencia significativa y enriquecedora para los estudiantes.

Teniendo en cuenta los autores mencionados anteriormente, se concluye que, es importante que los estudiantes desarrollen propuestas creativas que permitan experimentar, reconocer su sensibilidad, su pensamiento crítico y su autonomía, todo esto a partir de la educación artística, ya que por un lado “Las actividades artísticas favorecen también en los niños un conocimiento más cabal de sí mismos, una mayor confianza en sus capacidades y una mejor aceptación de los demás.” (Iwai, 2002, p.24). Además, el medio artístico les brinda la posibilidad de arriesgarse, los aciertos y errores son valiosos y hacen parte del proceso y la misma experiencia, pone en juego su capacidad de decidir, al avanzar por sí mismo tomando las decisiones que consideran adecuadas.

Por lo que, se planteó el proyecto de investigación-creación, en el que, por medio del hacer, el experimentar y el explorar diferentes técnicas, acompañados de un proceso de investigación que nace a partir del interés de cada estudiante, se entremezclan inconscientemente todas las capacidades mencionadas anteriormente, como lo menciona Daza:

Un sujeto creador - investigador, debe tener la capacidad de re-crearse a sí mismo constantemente, cambiar o mutar sus formas de ser, transformarse, saber hacer uso y experimentación de nuevas técnicas, trascenderlas, como componente fundamental de la investigación creación. (2009, p. 6)

Pero para llevar a cabo este proceso es importante tener en cuenta la edad de los estudiantes que hacen parte de él, ya que de acuerdo con su edad o grado de escolaridad esas capacidades se deben estimular en mayor o menor medida y con herramientas diferentes de intervención adecuadas para ellos, teniendo en cuenta que a partir de cierta edad los niños pasan a ser más conscientes de sus decisiones y acciones, afianzando su criterio y autonomía.

Por último, es importante resaltar cómo este proceso de investigación-creación ha, dinamizado el área de educación artística y, ha transversalizado diferentes áreas del conocimiento y pedagógicas a partir de la investigación, ya que ésta se puede realizar a partir de diferentes medios y de diferentes temas de acuerdo con el estudiante, sin limitarlos a la adquisición de conocimientos y la exploración sensible y plástica de los mismos. De acuerdo con Saikaly “la ciencia ha colectado un cuerpo de conocimiento teórico, las humanidades un cuerpo interpretativo, la tercera área la diseñística ha recogido un cuerpo de conocimiento práctico basado en la sensibilidad, invención, validación e implementación” (2005, citado en Daza, 2009, p.5).

4.5. Fase 5: Punto de llegada

Como punto de llegada en esta sistematización de experiencia se presenta a la Institución Educativa Diego Echavarría Misas de Itagüí, una guía didáctica en la que se propone el uso del método de investigación creación artística como una herramienta que estimula y fortalece los procesos autónomos y creativos de los estudiantes.

En primera instancia para la realización de esta guía se definen los términos de investigación creación, la importancia o beneficios que conlleva la implementación de la misma hacia la formación personal y académica de los estudiantes, se plantean los objetivos esperados y se desarrolla una ruta que propone paso a paso una implementación de este método en el transcurso de las clases, para que los estudiantes la puedan llevar a cabo de una mejor manera y los docentes sean unos buenos guías y acompañantes del proceso de cada uno de ellos.

El objetivo de esta guía es crear espacios de investigación creación artística en los que el estudiante, a partir de sus propias inquietudes e inclinación artística pueda, al finalizar este proceso, mostrar una obra producto de su proceso investigativo, su pensamiento crítico y su exploración artística.

Para llevar a cabo con los estudiantes el método de investigación-creación, se resalta principalmente, la importancia de tener un tema de interés que los motive a investigar y querer trabajar de diferentes maneras sobre este, y, a partir de esto, comenzar a desarrollar las diferentes actividades y objetivos que se proponen en esta guía. En este proceso, el docente se vincula como facilitador de herramientas y acompañante de cada alumno, y mientras tanto, el estudiante se dedica a indagar sobre qué es lo que le interesa teórica y plásticamente, se permite el ensayo y el error, hasta obtener como resultado no solo una obra plástica, sino también, un joven más seguro sobre sus intereses, más abierto a la exploración y dispuesto a aprender del proceso, un estudiante más

autónomo y con más capacidades para la resolución de problemas en diferentes contextos, más creativos y expresivos.

Figura 13 Portada de Guía didáctica

Nota: visualizar Guía en anexos.

5. Conclusiones y recomendaciones

Partiendo de un contexto difícil en el que se realizaron las prácticas docentes que dio lugar a esta sistematización, al tener en cuenta las condiciones sociales, económicas y emocionales que afectaron directamente no solo a los estudiantes, sino también a los colombianos en general, al encontrarse, además, saliendo de una pandemia que nos impactó a nivel global, y, luego el paro nacional que se desarrolló en el primer semestre del año en el que se realizaron estas prácticas, 2021. Se vio la necesidad de estimular en los estudiantes unas dinámicas diferentes desde el ámbito de la educación artística, buscando de alguna manera hacer más llevadero estos cambios por los que ellos estaban pasando y fortaleciendo a su vez habilidades, destrezas y virtudes tales como su capacidad sensible, el pensamiento crítico y el desarrollo de la autonomía, que juega un papel importante en la etapa de desarrollo por la que pasan los jóvenes del grado decimo de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas de Itagüí.

Si bien el arte se ha entendido como una herramienta para el goce, contemplación, disfrute y esparcimiento, en las últimas décadas se ha tratado de reivindicar con más fuerza la importancia y el impacto que puede generar este medio en la vida y el desarrollo social de la población en general. Se evidencio en la pandemia este sirvió de ayuda para el fortalecimiento emocional, en el que muchas personas optaron por esta herramienta para hacer más llevaderos los días en casa, se convirtió en un medio de comunicación sensible que les permitió expresar como se sentían en ese momento y distrajo su mente del caos externo que de alguna manera se salía de nuestras manos.

Sin embargo, desde el área de educación artística, los estudiantes siguen viendo las artes como un área “de relleno”. Es por esto que por medio del proyecto de Investigación-creación artística se buscó estimular en los estudiantes del grado decimo el desarrollo de su autonomía,

mostrándoles a su vez cómo, a partir de esta herramienta, se pueden explorar intereses personales de una manera poco común en la educación escolar, y cómo se puede trascender de un interés o idea que parte de un concepto y llevarlo después de un proceso a un resultado plástico, aprendiendo que cualquier pensamiento, experiencia o conocimiento teórico que pueda tener el estudiante se puede transitar desde la sensibilidad y buscar la manera de expresarlo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante siempre será el protagonista, como lo menciona Montessori (1983), se debe priorizar la vida y experiencia misma del estudiante, pero a su vez, como dice Dewey (s.f), es responsabilidad del docente tomar dichos intereses para poder buscar las estrategias adecuadas y poder potencializar el aprendizaje en este proceso. El docente se convierte en guía, y el estudiante comienza a explorar libremente lo que a él le interesa, esto les permite tomar sus propias decisiones, crear un criterio sobre las decisiones que están tomando y poder cambiar de decisión en caso de esto sea necesario incentivado por el hacer y la experiencia que les brinda diferentes posibilidades. Retomando una cita mencionada anteriormente, se dice que:

tanto los profesores como los estudiantes comienzan a empatizar con formas alternativas de ver las cosas y pueden cambiar su razonamiento cuando lo requieran. Son capaces de interiorizar conceptos de la disciplina, establecer relaciones entre conceptos, razonar sobre problemas complicados y trabajar activamente en su pensamiento. (Caicedo, 2022. p. 36).

Por otro lado, se reconoce también que, teniendo en cuenta el grado en el que se encuentran los estudiantes que hicieron parte de esta experiencia, como adolescentes, en esta etapa de su desarrollo van a buscar, por un lado, hacer valer su opinión frente a las personas que pueden ver como autoridad, principalmente frente a sus padres y docentes, y por el otro, busquen la aprobación

y validez de sus intereses frente a sus pares, lo cual dinamiza los procesos de educación, en los que el método de investigación-creación le posibilita explorar este acontecimiento que hace parte de su desarrollo y le permite adquirir herramientas de decisión y autonomía que le servirán para su vida cotidiana y su transición a la mayoría de edad.

Como recomendación, es importante que los docentes creen más conciencia sobre la incidencia que tienen como educadores en la potencialidad de habilidades internas como, el desarrollo de la autonomía, la capacidad del pensamiento crítico, la exploración creativa y la expresión sensible; y las habilidades externas como, el manejo de las técnicas, adecuadas para cada etapa de formación, y cómo todo esto en conjunto, estimulado de una manera más consciente, puede generar un impacto más positivo en cada uno de los estudiantes. Establecer estrategias adecuadas o por lo menos más acertadas para cada grupo poblacional de estudiantes y estimular, además, el pensamiento crítico, la sensibilidad y la creatividad del docente, permiten dinamizar las clases y el contenido curricular para ambas partes.

Se concluye que el proceso educativo, tanto en las artes, como en cualquier otra área, es algo que se hace efectivo desde el interés y la disposición tanto del docente como del estudiante; solo a partir de esto es posible que se pueda llevar a cabo el proyecto de investigación-creación y por medio de éste estimular de una manera adecuada el desarrollo de la autonomía de los jóvenes, y las consecuencias positivas que esto trae consigo para la vida del estudiante.

6. Referencias

- Alcaldía de Medellín. (2023). Expedición Currículo El Plan de Área de Educación Artística y Cultural. <https://docplayer.es/27197377-Expedicion-curriculo-el-plan-de-area-deeducacion-artistica-y-cultural.html>
- Bonilla, H., Cabanzo, F., Delgado, T., Hernández, O., Niño, A. y Salamanca, J. (2017). Apuntes sobre el debate académico en Colombia en el proceso de reconocimiento gubernamental de la creación como práctica de generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. *Revista Javeriana*, 13(1), pp. 281–294. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cma/article/view/18261/14>
- Caicedo, X. (2022). El lugar del pensamiento crítico y la experiencia sensible en la educación artística visual (Tesis de pregrado, Universidad pedagógica nacional, Bogotá). Archivo digital. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/18398/El%20lugar%20del%20pensamiento%20critico%20y%20la%20experiencia%20sensible.pdf?sequence=8&isAllowed=y>
- Cano, C. (2016). De la promoción de la lectura al desarrollo de la autonomía: Una sistematización de experiencia (Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia, Medellín). Archivo digital. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/14525/1/CanoCesar_2016_PromocionLecturaDesarrollo.pdf
- Constitución política de Colombia, (1991). Minciencias. Artículos 27, 67, 70 y 71. <https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ConstitucionPoliticaColombia-1991.pdf>

Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,

(2005). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919_spa

Convención sobre los Derechos del Niño, (1989). <https://www.unicef.org/es/convencion-derechosnino/texto-convencion>

Daza, S. (2009). Investigación – creación un acercamiento a la investigación en las artes.

Horizontes pedagógicos, 11(1), pp. 87-92. [file:///C:/Users/restr/Downloads/Dialnet-](file:///C:/Users/restr/Downloads/Dialnet-InvestigacionCreacionUnAcercamientoALaInvestigacio-4892970.pdf)

[InvestigacionCreacionUnAcercamientoALaInvestigacio-4892970.pdf](file:///C:/Users/restr/Downloads/Dialnet-InvestigacionCreacionUnAcercamientoALaInvestigacio-4892970.pdf)

Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer las

Necesidades Básicas de Aprendizaje, (1990).

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127583_spa

Declaración Universal de Derechos Humanos, (1948). [https://www.un.org/es/about-](https://www.un.org/es/about-us/universaldeclaration-of-human-rights)

[us/universaldeclaration-of-human-rights](https://www.un.org/es/about-us/universaldeclaration-of-human-rights)

Departamento Administrativo de Planeación de Itagüí. (2020). Informe estadístico 2020.

[https://itagui.gov.co/uploads/micrositios/files/80547-instrumento-de-gestion-](https://itagui.gov.co/uploads/micrositios/files/80547-instrumento-de-gestion-estadisticarev2.pdf)

[estadisticarev2.pdf](https://itagui.gov.co/uploads/micrositios/files/80547-instrumento-de-gestion-estadisticarev2.pdf)

Feandalucía, (2009). Factores que influyen en la autonomía del Adolescente. *Revista digital para*

profesionales de la enseñanza N° 4, pp.1-6.

<https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd5546.pdf>

Gobernación de Antioquia. (2022). Plan de desarrollo departamental, 2020 – 2023.

[https://plandesarrollo.antioquia.gov.co/archivo/PlanDesarrolloUNIDOS_VF-](https://plandesarrollo.antioquia.gov.co/archivo/PlanDesarrolloUNIDOS_VF-comprimidomin.pdf)

[comprimidomin.pdf](https://plandesarrollo.antioquia.gov.co/archivo/PlanDesarrolloUNIDOS_VF-comprimidomin.pdf)

Goleman, D., Kaufman, P., & Ray, M. (2009). El espíritu creativo. *Zeta*.

file:///C:/Users/restr/Downloads/El_Espiritu_Creativo_Daniel_Goleman.pdf

Jara H, O. (2018). La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles.

CINDE.

Ley 397 de 1997. Ministerio de cultura. Artículo 64.

<https://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/Legislación/Ministerio%20de%20Cultura%20-%20Compendio%20de%20Legislación%20Cultural.pdf>

Marco de Acción de Dakar, (2000). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147_spa

Marcos, A., & Yépez, A. (2011). Aproximación a la comprensión del aprendizaje significativo de

David Ausubel. *Revista Ciencias de la Educación*, 21(37), pp. 43-54.

<http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/n37/art03.pdf>

Ministerio de educación nacional. (2022). Orientaciones curriculares para la educación artística y

cultural en educación básica y media. [https://www.mineduccion.gov.co/1780/articles-](https://www.mineduccion.gov.co/1780/articles-411706_recurso_2.pdf)

[411706_recurso_2.pdf](https://www.mineduccion.gov.co/1780/articles-411706_recurso_2.pdf)

Montessori, M. (1986). La mente absorbente del niño. *Diana, S.A.*

file:///C:/Users/restr/Downloads/La_mente_absorbente_del_nino_montessori.pdf

Ortega, C. (2021). LA INVESTIGACIÓN - CREACIÓN Y LA EDUCACIÓN Breve estado del

arte documental de los años 2017-2020 (Monografía teórica, Universidad Pedagógica

Nacional, Bogotá D.C). Archivo digital.

[http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/13580/La%20Investi-](http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/13580/La%20Investigaci%C3%B3n%20-)

[gaci%C3%B3n%20-](http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/13580/La%20Investigaci%C3%B3n%20-y%20la%20educaci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

[%20Creaci%C3%B3n%20y%20la%20educaci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/13580/La%20Investigaci%C3%B3n%20-y%20la%20educaci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
Oyanedel, R. (2016). Por qué enseñar arte y cómo hacerlo. *Caja de herramientas de educación*

artística, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2ª edición.

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno2_web.pdf

Perspectivas (revista trimestral de la educación comparada de la UNESCO) Dossier 124

Educación Artística, (2002). La educación artística: un desafío o la uniformización. 32(4), pp. 1-170.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000129734_spa/PDF/129734spa.pdf.multi

Rodríguez, G., Gil, J. Y García, E. (1996). Tradición y enfoques en la investigación cualitativa. En Aljibe (ed.), *Metodología de la Investigación Cualitativa* (pp. 1-35).

Ruiz, G. (2013). La teoría de la experiencia de John Dewey: significación histórica y vigencia en el debate teórico contemporáneo. *Foro de Educación*, 11(15), pp. 103-124.

[file:///C:/Users/restr/Downloads/La Teoria de la experiencia de John Dewe.pdf](file:///C:/Users/restr/Downloads/La%20Teoria%20de%20la%20experiencia%20de%20John%20Dewe.pdf)

Una Educación para el siglo xxi: aprender a aprender, (1996).

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000102622_spa

7.Anexos

Anexo 1. Diarios de campo

Diario de campo 1. Nivel 1. Visita 4.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Institución Educativa Diego Echavarría Misas.	
NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: Estefanía Restrepo Sepúlveda.	
FECHA: 24/03/2021	VISITA No. 4
ACCIONES REALIZADAS: Grupos: 10-1 y 10-2. <ul style="list-style-type: none">- Luego de tomar asistencia la profesora inicia la clase aclarando las diferentes dudas que algunos estudiantes tenían sobre las actividades que se debían entregar para finalizar el módulo 1.- La docente procede a dar inicio al módulo 2 con la explicación de las actividades que se deberán realizar en este mismo.- Los estudiantes de los grados décimo y once deben presentar las mismas actividades, con la diferencia de que para el grado décimo se disponen materiales como un video y unas lecturas cortas las cuales son opcionales para complementar el tema del video y de allí sacar su informe de lectura y el Flipbook y para los estudiantes del grado once se les presenta un texto más largo del cual deberán elegir algunos capítulos para sacar su problemática para las mismas actividades (informe de lectura y Flipbook).	

LOGROS ALCANZADOS:

Los estudiantes de los grados 10-1 y 10-2 se muestran mucho más extrovertidos y participativos en clase, lo cual permitió que la clase fuera mucho más amena y fluida, la cual se prestó para el diálogo y respuesta de sus diferentes dudas.

DIFICULTADES:

En la clase no se presentó ninguna dificultad ni de diálogo ni tecnológicamente, fue una clase fluida con bastante participación por parte de los estudiantes.

MIS REFLEXIONES:

Al notar la alta participación de los estudiantes en esta clase en particular me llevó a cuestionarme aún más sobre qué herramientas se podrían utilizar para generar este diálogo en las diferentes clases, haciéndome ver que la distancia y poca participación no se debe solo a la virtualidad sino en la disposición de los estudiantes y el cómo los docentes estimulamos la misma.

Diario de campo 2. Nivel 1. Visita 12.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Institución Educativa Diego Echevarría Misas.

NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: Estefanía Restrepo Sepúlveda.

FECHA: 28/04/2021

VISITA No. 12

ACCIONES REALIZADAS:

Grupos: 10-5 y 10-3.

- Al iniciar la clase y teniendo en cuenta que este día se da inicio al paro nacional, al ser evidente la falta de estudiantes, la docente procede a preguntar si estaba claro o no que se realizaría la clase, a lo cual los estudiantes respondieron que sí estaba claro.
- Se procede a reflexionar sobre el paro, si bien los docentes deben informar y no ser ajenos a la situación que está viviendo el país, estos no pueden incitar a los estudiantes como menores de edad a participar de las marchas ni promover el paro.
- La docente decide continuar con la regularidad de la clase con los 10 estudiantes que asistieron, presentando el video "El espinazo de la noche" del cual se debe realizar el informe de lectura, como complemento se muestra también el formato en el cual se debe realizar dicho informe y por último se resuelven las dudas de los estudiantes.

- En el grupo 10:3 presentan la totalidad de estudiantes lo cual genera una mayor tranquilidad, sin embargo los estudiantes comienzan a manifestar mala señal por lo cual la clase se ve interrumpida, varios de ellos comentan que esto se debe a que se encuentran en sus lugares de trabajo, una de las estudiantes que habló dijo que estaba trabajando en una tienda pero que igualmente prestaba atención a la clase, por lo cual la docente dice que los estudiantes al ser menores de edad no deberían trabajar y mucho menos en horarios académicos, ya que esto los distrae de su proceso y no pueden dedicarle el tiempo necesario al estudio, terminando la clase con esta reflexión sin poder avanzar contenidos.

LOGROS ALCANZADOS:

Los estudiantes se mostraron atentos al diálogo y la escucha, dando respuestas claras sobre lo que se preguntó en ambas clases.

DIFICULTADES:

Nuevamente es preocupante la falta de asistencia y compromiso con la clase de algunos estudiantes sin una razón justificable, lo cual genera de alguna manera una falta de dinamismo en las diferentes clases.

MIS REFLEXIONES:

Me parece preocupante el hecho de que haya una constante falta de estudiantes, en unas sesiones más que en otras pero igualmente se hace notable, sin embargo se debe tratar de comprender la desconexión que se ha generado académicamente a nivel general a causa de lo que se está viviendo actualmente en el país al iniciar el paro nacional y a nivel mundial frente a la pandemia por el Covid 19.

Diario de campo 3. Nivel 1. Visita 17.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Institución Educativa Diego Echevarría Misas.

NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: Estefanía Restrepo Sepúlveda.

FECHA: 26/05/2021

VISITA No. 17

ACCIONES REALIZADAS:

Grupo: 10-3

- La docente da inicio a la clase con un total de 7 estudiantes ya que todavía sigue en marcha el paro nacional.
- La docente procede a explicarles a los alumnos que tomará asistencia como evidencia de quienes están asistiendo a la clase pero sin embargo no afectará a los compañeros que no están.
- Se le propone a los estudiantes realizar una actividad durante la clase la cual les permitirá mejorar algunas de sus notas, esta actividad fue nombrada por la docente como un foto voz, la cual consiste en contar una historia a partir de una imagen de su elección.
- La docente da inicio a la actividad compartiendo su imagen e historia relacionada, para darles paso a los estudiantes; al contar estas historias los estudiantes se muestran sensiblemente ante sus compañeros y docente, lo cual genera una cercanía y un diálogo más profundo sobre la vida de cada uno.

LOGROS ALCANZADOS:

Se genera un espacio sensible y de diálogo entre la docente y compañeros de clase.

DIFICULTADES:

Aún no se le da continuidad a los temas de clase.

MIS REFLEXIONES:

Resaltó la importancia de crear espacios de diálogo, de expresión y conocimiento de sí mismo y los demás compañeros.

Diario de campo 4. Nivel 2. Visita 1.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Institución Educativa Diego Echavarría Misas.

NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: Estefanía Restrepo Sepúlveda.

FECHA: 21/09/2021

VISITA No. 1

ACCIONES REALIZADAS:

Grupos: 10-4 B, 10-2 B, 10-1 B y 10-5 B.

- Se inicia con el proceso de prácticas docentes 2, ahora desde la presencialidad que se ha permitido en las diferentes instituciones, con un aforo medido por lo cual los grupos se han dividido en 2, el grupo A y B, en los diferentes grados.
- La docente cooperante saluda a los estudiantes del grupo 10-4 y procede a explicarles que estaré acompañándolos por lo que resta del año como docente practicante de la universidad de Antioquia.
- La docente Bertha le explica a los estudiantes la actividad a realizar, esta consiste en buscar un video ya sea de una canción, un videojuego, una película, etc. De la cual deberán sacar un concepto que les llame la atención, ya sea desde su diseño visual, el vestuario, los colores, entre otros aspecto, que se deben explicar en un texto diciendo que fue lo que les gusto y el por qué.
- Esta información la deben mandar por el WhatsApp de la docente Bertha junto al link del video elegido.
- En el grupo 10-2 los estudiantes se encuentran en orden y atentos.
- La docente Bertha procede a llamar a lista mientras yo como practicante me dirijo a organizar el espacio para realizar la presentación del proyecto que se va a desarrollar con los estudiantes en lo que resta del año.
- Inicio contextualizando a los estudiantes sobre el proceso del primer nivel de prácticas como observadora y que a partir de esto se llevó a cabo la elaboración del proyecto que se trabajará.
- Al terminar la explicación de lo que se abordará con el proyecto de investigación creación artística, la docente le pide a los estudiantes que envíen por vía WhatsApp que temas les gustaría trabajar y con qué técnica artística quisieran hacerlo.

- Algunos estudiantes se acercan interesados por la actividad, comentan sobre qué tema les gustaría trabajar y me preguntan cómo podrían acercarse a ello a lo que les doy algunos ejemplos de acuerdo a sus inquietudes.
- El grupo 10-1 Se encuentra desordenado, algunos están afuera del aula, dispersos y con poca disposición para atender clase.
- La docente Bertha les pide orden y procede a presentarme como docente practicante.
- La profesora procede a llamar a lista y los estudiantes nuevamente se dispersan y comienzan a hacer bulla, se le pide a los estudiantes que se dediquen a terminar la actividad planteada la clase anterior mientras la docente termina de revisar la actividad de quienes ya la mandaron.
- Se inicia la clase en el grupo 10-5 con un saludo por parte de la docente cooperante, quien a su vez me presenta a los estudiantes como la docente practicante que estará con ellos realizando las clases que restan de este año.
- Les presento a los estudiantes el proyecto de investigación creación artística que se realizará y seguido a esto les doy un ejemplo de mi proceso personal en este campo.
- Se le pide a los estudiantes pensar en un tema y medio artístico con el cual quisieran trabajar y mandárselo a la docente Bertha por el WhatsApp.

LOGROS ALCANZADOS:

Se logró participar en las clases, con los estudiantes en su mayoría atentos y dispuestos a realizar las actividades.

DIFICULTADES:

Específicamente en el grupo 10-1 los estudiantes se mostraron poco interesados por la actividad propuesta la clase anterior por la docente cooperante, durante la clase estuvieron hablando entre ellos y a algunos se les debía llamar la atención por el mal uso del tapabocas.

MIS REFLEXIONES:

Este primer acercamiento a las clases presenciales me permitió ver la diversidad de comportamientos o dinámicas de los grupos, siendo unos más activos que otros, otros más indisciplinados y otros por el contrario más atentos, lo que me parece bastante interesante y de lo cual hay mucho por aprender.

Diario de campo 5. Nivel 2. Visita 5.

NOMBRE DEL ESCENARIO: Institución Educativa Diego Echavarría Misas.

NOMBRE DEL/A ESTUDIANTE: Estefanía Restrepo Sepúlveda.

FECHA: 06/10/2021

VISITA No. 5

ACCIONES REALIZADAS:

Grupos: 10°5 A y 10°2 A.

- Se inicia la clase con el grupo 10-5 llamando a lista mientras los estudiantes se organizan y procedo a organizar la presentación.
- Se le presenta a los estudiantes un paso a paso el cual podrán tener en cuenta y revisarlo en caso de que sea necesario, mostrándoles que es la investigación y creación artística, como podrían acercarse a sus intereses, en que plataformas y que medios podrían usar para adquirir información pertinente y seguido a esto una breve explicación del proceso de elaboración de bocetos y acercamientos a una obra plástica.
- Los estudiantes escuchan atentamente, sin embargo uno de sus compañeros entro a la clase haciendo desorden y con el tapabocas abajo, por lo cual la docente cooperante le pidió salir del aula para poder hablar con él, seguido a esto entro más calmado y procedí a hacerle un resumen de lo visto en las clases ya que no había podido asistir a las anteriores.
- Se les propone además, realizar una encuesta de opinión, la cual nos permitirá conocer los intereses conceptuales y plásticos de los estudiantes y usarlo como herramienta para elaborar un contenido para la clase más asertivo.
- Se da inicio en la última hora con el grupo 10-2, los estudiantes ya cansados se disponen a escuchar las recomendaciones de la docente cooperante, se les llama a lista y se procede con la presentación.
- Se les presenta a los estudiantes un paso a paso como guía para la elaboración del proyecto, se les da algunos ejemplos de herramientas y medios que podrían

utilizar para acercarse a sus intereses y como se podría llevar esto de lo conceptual a lo plástico iniciando con la exploración en los bocetos.

- Se le pide a los estudiantes llenar una encuesta de opinión, la cual nos permite conocer los intereses de los estudiantes.
- Al finalizar las encuestas cada estudiante debe mandar al WhatsApp un pantallazo de la encuesta realizada con su nombre, el tema y el medio artístico que desean trabajar.

LOGROS ALCANZADOS:

Se logra avanzar con la explicación y el contenido de la clase, los estudiantes escuchan, se acercan con sus dudas y se van notando los diferentes intereses de cada uno de ellos.

DIFICULTADES:

Durante la clase con el grupo 10-5 se generó desorden por parte de algunos estudiantes, los cuales dispersaron la atención a la clase, sin embargo fue algo que se pudo controlar logrando dar continuidad a la exposición.

MIS REFLEXIONES:

Al llegar este estudiante "nuevo" a la clase, se pudo notar al grupo 10-5 un poco más disperso, lo cual me llevo a pensar como un estudiante puede ser juicioso un día y luego a hacer desorden, me permite ver como son los diferentes factores los que afectan esta disposición por parte de los estudiantes y no algo en específico que los caracterice, esto me llevo a enfrentarme a un nuevo reto, el pensar en cómo manejar el desorden y los conflictos que se puedan presentar durante la clase y tratar de hacerlo de la manera más ética y comprensiva posible.

Diario de campo 5. Nivel 2. Visita 10.

NOMBRE DEL ESCENARIO: Institución Educativa Diego Echavarría Misas.

NOMBRE DEL/A ESTUDIANTE: Estefanía Restrepo Sepúlveda.	
---	--

FECHA: 02/11/2021	

VISITA No. 10	

ACCIONES REALIZADAS:

Grupos: 10-2 B y 10-5 B.

- Se inicia la clase con los estudiantes del grupo 10-2, se llama a lista y se procede a darles las indicaciones para la clase.
- En un primer momento se le recuerda a los estudiantes que no han enviado la investigación que deben hacerlo ya que hace parte fundamental para continuar con el proceso, seguido a esto se les explica nuevamente que es un boceto y su importancia para el siguiente paso que es la elaboración de la obra final.
- Se les recuerda nuevamente las fechas de entrega y se les indica que aprovechen la clase para realizar sus bocetos ya que la obra final debe ser entregada la próxima semana.
- Algunos estudiantes proceden a realizar sus bocetos, otros cuantos se acercan a compartir sus ideas para la obra y preguntar cómo podrían llevarlo a cabo.
- Se inicia la clase con el grupo 10-5, los estudiantes se encontraban afuera del aula por lo que se les pide que ingresen y se pongan en disposición para escuchar las indicaciones y realizar las actividades.
- En este grupo siguen faltando muchos estudiantes por entregar la actividad de la investigación, por lo que la docente cooperante interviene y les dice a los estudiantes la importancia de realizar este proyecto ya que al realizarlo podrían recuperar la materia en caso de que les faltan notas de las actividades anteriores con la docente.
- Seguido a esto se les aclara nuevamente las fechas y las diferentes actividades que deben ser entregadas, dejando en claro que la obra final debe ser presentada para la próxima semana.
- Se les explica a los estudiantes que es un boceto y la importancia de esta herramienta para aclarar sus ideas y poder realizar una obra final satisfactoria para ellos mismos.
- Algunos de los estudiantes demuestran poco interés y prefieren conversar con sus compañeros que realizar los bocetos, otros cuantos se disponen a dibujar

<p>sus ideas, preguntar si sí está bien, que podrían mejorarle y como podrían llevarlo a algo más plástico.</p> <p>- Se presentan algunas dudas sobre cuál es la diferencia del boceto y la obra final y si las dos podrían ser lo mismo, por lo que se les explica nuevamente a los estudiantes cual es la intención del boceto en este proceso.</p>	
<p>LOGROS ALCANZADOS:</p> <p>Algunos estudiantes pudieron avanzar con sus bocetos y aclararon algunas ideas para poder realizar la obra final.</p>	
<p>DIFICULTADES:</p> <p>Se puede notar la falta de interés de algunos estudiantes, quienes deciden no trabajar en clase y aprovechar este tiempo, sin embargo dicen que realizaran las actividades en sus casas.</p>	
<p>MIS REFLEXIONES:</p> <p>Los estudiantes están acostumbrados a que les digan que es lo que deben hacer, les cuesta confiar en sus ideas, les cuesta asumir la libertad de trabajo en clase y lo toman como un espacio en el que pueden no hacer nada, lo cual me lleva a cuestionar sobre la falta de autonomía, el adoctrinamiento que de alguna manera nos impone el colegio, la falta de disfrute de los procesos creativos en el aula, entre otras cosas.</p>	

Anexo 2. Guía didáctica

[Volver a la experiencia.pdf](#)

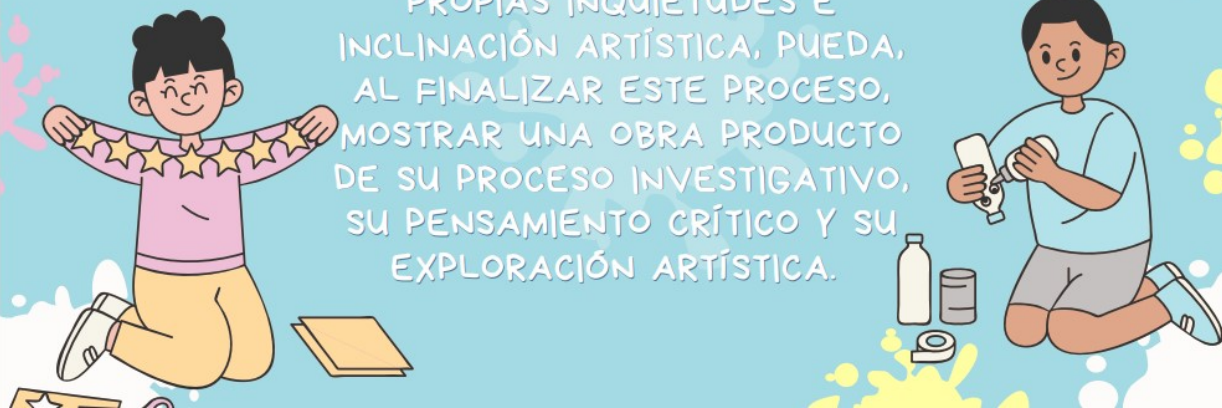
Volver a la experiencia

Estefania Restrepo

Objetivo

CREAR ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN ARTÍSTICA EN EL QUE EL ESTUDIANTE A PARTIR DE SUS PROPIAS INQUIETUDES E INCLINACIÓN ARTÍSTICA, PUEDA, AL FINALIZAR ESTE PROCESO, MOSTRAR UNA OBRA PRODUCTO DE SU PROCESO INVESTIGATIVO, SU PENSAMIENTO CRÍTICO Y SU EXPLORACIÓN ARTÍSTICA.

introducción a la investigación creación artística.

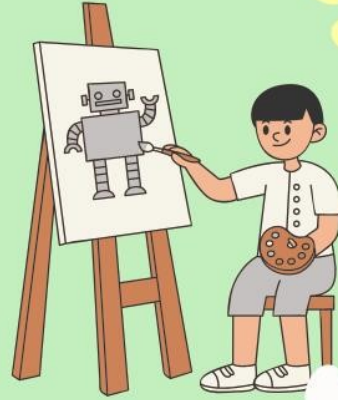
Para iniciar este proceso debemos pensar primero en un tema o problema de investigación creación artística, que personalmente nos llame mucho la atención, para que así el proceso de investigación sea más interesante para cada uno. Estos temas pueden ser preguntas por el ser humano, por la sociedad, por el entorno en el que vivimos, ambientales, culturales, entre cualquier otro tema de tu interés.

Segundo paso

Después de elegir tu problema de investigación creación artística se procede a buscar información de validez científica y humana sobre el mismo.

- (testimonios, entrevistas, encuestas)
- (citas de autor, obras artísticas, reseñas y críticas artísticas)
- (citas de citas, observaciones)
- artículos de revista, documentos científicos, que hablen sobre el tema, vídeos, películas.

ELEMENTOS

Al mismo tiempo que investigamos debemos tener en cuenta que esta información va a ser utilizada para crear una obra artística, así que debemos ir plasmando las ideas que se nos ocurren al leer, dibujar, pintar, escribir, tomar fotos, aquello que considere necesario para identificar visualmente lo que estamos investigando.

Luego de este primer momento del proceso se procede a pensar en cómo queremos llevar todo lo investigado a una obra, dibujamos bocetos de lo que nos gustaría hacer como producto final, pensamos en los materiales que necesitaríamos para la creación de la obra, en los colores que usaríamos, el espacio donde nos gustaría que estuviera expuesta la obra, todo enfocado a lo que personalmente nos gustaría mostrar con la obra para representar plásticamente el problema de investigación creación.

Exploración artística: Experimentación de las posibilidades de la técnica elegida.

Al tener todo lo anterior se procede a hacer realidad nuestra obra, se inicia con el proceso de elaboración artística encaminándonos a materializarla como resultado final.

Socialización

Por último, el resultado de este proceso de investigación creación artística se expondrá en clase, donde cada uno nos contara sobre que habla su obra y como llego a este resultado.

