

Fortalecimiento de la identidad personal por medio de las artes plásticas

Dionys Esther Prioló Franco

Asesor: Julieth Rincón Avendaño

Universidad santo Tomás
Vicerrectoría de universidad abierta y a distancia
Facultad de educación
Licenciatura en artes plásticas y visuales
Bogotá
2019

Tabla de Contenidos

2.	Abstract.....	4
3.	Palabras claves.....	5
4.	Introducción.....	6
5.	Objetivos.....	9
6.	Categorías de análisis	10
7.	Explorando la identidad personal	11
8.	Mismidad en la expresión artística	14
9.	Metodología.....	18
10.	Conclusiones.....	30
11.	Referencias bibliográficas	32

1. Resumen

El poder transformador de las artes, puede ser evidente y comprendido desde la niñez, resplandeciendo aun en situaciones adversas. Por ello existen en contextos vulnerables fundaciones que brindan apoyo a niños y niñas por medio de programas artísticos que favorecen su desarrollo integral.

Fortalecer la identidad personal de niños y niñas a través de las artes plásticas, se convierte en el objetivo general de esta investigación, cuyo fin es tratar de dar respuesta a: ¿Cómo las artes plásticas fortalecen la identidad personal de niños y niñas de la fundación a la rueda rueda de la ciudad de Montería?

Para ello se seguirán los siguientes ítems: primero, identificar la noción de identidad personal que desarrollan los niños y niñas, segundo, desarrollar actividades auto exploratorias y del contexto, tercero, aprendizaje de técnicas pictóricas que permitan representar su imaginario o visión de la realidad, cuarto, diseñar obras artísticas y su discurso para exponerlas en diferentes escenarios. Se enmarcara en una ruta que inicia con la motivación al trabajo artístico, seguido la definición del evento final, continua con investigación y análisis de las temáticas extendiéndose con el desarrollo de competencias de arte establecidas por el ministerio de educación y adoptadas dentro de la ruta como: Exploración de sí mismo y del contexto: sensibilidad, manejo de la técnica: apreciación estética y producción de obras: Comunicación. Por último la preparación, realización y evaluación del evento final (Exposición Artística).

Los resultados obtenidos muestran la capacidad desarrollada por los niños y niñas de auto descubrirse, la osadía obtenida al plasmar momentos significativos de su vida dándole validez a sus creaciones, adquieren y hacen uso de técnicas pictóricas, se evidencia la toma de decisiones durante el desarrollo de actividades, por último la seguridad adquirida al exponer públicamente sus obras en diversos escenarios.

Estableciéndose así una relación entre arte e identidad: Las artes plásticas se convierten en un escenario de aprendizaje para que los niños y niñas realicen un proceso de autodescubrimiento, autorreflexión y proyección que permita fortalecer la comunicación y su identidad personal.

2. Abstract

The power transformer of the arts, can be evident and comprised from the childhood, giving his light even in adverse situations. Thus they exist in vulnerable contexts foundations that offer support to boys and girls by means of artistic programs that favour his integral development.

Strengthen the personal identity of boys and girls through the plastic arts, turns into the general aim of this investigation whose end is to treat to give answer to: ¿How the plastic arts strengthen the personal identity of boys and girls of the foundation to the wheel wheel of the city of Montería?

For this will follow the following ítems: first, identify the notion of personal identity that develop the boys and girls, second, develop activities exploratory car and of the context, third, learning of pictorial technicians that allow to represent his imaginary or vision of the reality, chamber, design artistic works and his speech to expose them in different stages. It framed in a route that initiates with the motivation to the artistic work, followed the definition of the final event, continuous with investigation and analysis of the thematic extending with the development of competitions of art established by the ministry of education and adopted inside the route eat: Exploration of himself same and of the context: sensitivity, handle of the technician: aesthetic assessment and production of works: Communication. Finally the preparation, realisation and evaluation of the final event (Artistic Exhibition).

The results obtained show the capacity developed by the boys and girls of car discover, the osadía obtained when reflecting significant moments of his life giving him validity to his creations, purchase and do use of pictorial technicians, evidence the taking of decisions during the development of activities, finally the security purchased when exposing publicly his works in diverse stages.

Establishing like this a relation between art and identity: The plastic arts turn into a stage of learning so that the boys and girls realise a process of self-discovery, self-reflection and projection that allow to strengthen the communication and his personal identity.

3. **Palabras claves**

Identidad personal, sensibilidad, apreciación estética, comunicación, expresión artística.

Key words

Personal identity, sensitivity, aesthetic appreciation, communication, artistic expression.

4. Introducción

¿Quién eres? es un interrogante común en la interacción cotidiana con el otro, es un cuestionamiento que busca establecer una definición de aquello que nos da un lugar en el mundo y cómo se ve cada uno en ese lugar que se ha otorgado o se le ha otorgado. Es así como nombre, edad, sexo, origen, creencias, familia, amigos, entre otros, permiten establecer una descripción de quienes somos e identificar aquellos rasgos que nos definen desde la interacción con los otros en espacios de socialización.

En el acompañamiento a los procesos de formación con la Fundación a la rueda ubicada en el barrio Furatena al sur de montería, se encuentra que actualmente tiene 323 niños focalizados en esta población, y en cuya composición familiar se evidencia que forman parte de familias parentales, monoparentales, compuestas, reconstituidas y extensas. En su gran mayoría son campesinos desplazados por la violencia, padres dedicados a oficios varios e informales, con bajos niveles de educación y múltiples conflictos a nivel familiar y social, los cuales se reflejan en el comportamiento de sus hijos, ya que muchos de estos niños y niñas, presentan comportamientos de indisciplina, drogadicción, prostitución, poco control de sus emociones, poca tolerancia a la frustración y falta de habilidades sociales, asimismo algunos niños enfrentan problemas de inseguridad personal, poca autoestima, desnutrición, desescolarización, maltrato y trabajo infantil.

La Fundación dentro de este contexto tiene como objetivo el desarrollo integral de niños y adolescentes de las zonas más vulnerables del Caribe colombiano, mediante el fortalecimiento de los componentes de creatividad e innovación en su educación por medio de los programas de boxeo, danza, manualidades, música, bordado ajedrez, deporte y pintura. Este último “está enfocado en lograr que los niños se apropien del lenguaje artístico, mediante el manejo de diferentes técnicas y la apreciación de obras de diversas épocas, con el fin de que puedan utilizarlo para expresar sus propias ideas y sentimientos frente a la realidad, partiendo siempre de una exploración de sí mismos y de su contexto. Cada trabajo elaborado por los chicos es valorado en la fundación como una obra de arte y se expone en diferentes espacios comunitarios y locales para que los niños tengan la oportunidad de poner en práctica todas las actividades propias de la gestión y la presentación de su producción” (Rueda, 2019)

Fue durante estos procesos de formación dado a los niños y niñas del programa de pintura, donde se pudo evidenciar por medio de las actividades pictóricas, que los infantes se transportan a un mundo donde solo existe su imaginación, creatividad y su particularidad de ver el universo; es así como el resultado de su obras develan historias de vida y aspectos relevantes de su personalidad, por tal razón surge entonces en la interacción con esta comunidad la pregunta: ¿Cómo las artes plásticas fortalecen la identidad personal de niños y niñas de la fundación a la rueda rueda de la ciudad de Montería?

Para dar respuesta a este interrogante de investigación, se determina como propósito general el fortalecer la identidad personal de niños y niñas vinculados al programa de pintura de la fundación a la Rueda Rueda de la ciudad de Montería por medio de las artes plásticas como escenario que les permite a los niños y niñas darle validez a su pensamiento, expresar con osadía sensaciones, percepciones, experiencias de vida obedeciendo sus propios patrones de belleza y estética, auto descubrirse como seres capaces de explorar su mismidad, apropiarse de técnicas pictóricas que les permitan la producción de obras con conceptos particulares que trasciendan al espectador. Se encuentra entonces una relación significativa entre Arte e identidad donde las artes plásticas se convierten en un escenario de aprendizaje para que los niños y niñas realicen un proceso de autodescubrimiento, autorreflexión y proyección que permita fortalecer la comunicación y su identidad.

El abordaje de la investigación radica en establecer como categorías de estudio: la identidad personal, las artes plásticas y las competencias de arte (sensibilidad, apreciación estética y comunicación) estas competencias se ubican dentro de la ruta en que se desarrolló la investigación como: exploración de sí mismo y del contexto, manejo de la técnica y producción de obras.

En cuanto a la categoría de identidad personal se toma como referente teórico a el libro “En la búsqueda de la identidad personal” de William Daros, con relación a las artes plásticas se toman como referentes “Breve historia de la pintura” de Paz Garcia de Leon, “Didáctica de las artes plásticas y visuales en educación infantil” de María Andueza & otros, y los lineamientos curriculares de educación artística establecidos por el ministerio de educación Nacional, por último las competencias encuentran su referente en el documento No 16 Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media.

Inicialmente se realiza una exploración del término identidad personal desde una perspectiva antropológica y psicológica para poder identificar la noción de identidad personal que desarrollan los niños y niñas de la Fundación a la rueda rueda.

Seguidamente se muestra la importancia de la expresión artística en los niños y niñas siendo esta un recurso para exponer su mismidad en la producción de las obras, para ello se sigue una ruta establecida por la fundación donde se describen todas las actividades realizadas durante la investigación, las cuales inician con un momento de motivación para emprender la expresión singular por medio del dibujo y la originalidad de los trabajos. Continúa con la definición de un evento que consiste en exposiciones artísticas en la comunidad donde pertenecen y en escenarios diferentes a su contexto próximo. Asimismo se da inicio a la investigación y análisis de las técnicas de artes plásticas abordadas en esta investigación.

Por último se realizan actividades exploratorias de la mismidad de los niños y niñas y el contexto donde se encuentran desde las áreas: personal, familiar y social. Posteriormente se da comienzo al desarrollo de las técnicas de las artes plásticas y la conceptualización de las obras suscitando la elaboración del discurso plástico de las mismas. Se presenta la planeación del evento y la realización de este con una actividad de evaluación como cierre del evento de exposición.

5. Objetivos

Para el abordaje de esta investigación se plantea como objetivo general: fortalecer la identidad personal de niños y niñas vinculados al programa de pintura de la fundación a la Rueda de la ciudad de Montería a través de las artes plásticas.

Con el fin de alcanzar esta meta en primera instancia es necesario identificar la noción de identidad personal que desarrollan los niños y niñas de la Fundación a la rueda rueda. Como segunda instancia se desarrollaran actividades a los niños de exploración de su mismidad y su contexto que permitan sensibilizarlos con su entorno y su realidad de vida. Seguidamente se explicara el manejo de diferentes técnicas encontradas en las artes plásticas para lograr representar por medio de estas su imaginario o su visión de la realidad. Por último los niños y niñas diseñaran obras artísticas y su discurso plástico para posteriormente exponerlas a un público determinado.

6. Categorías de análisis

- Identidad personal
- Artes plásticas
- Competencias de Arte

Sensibilidad. (Exploración de sí mismo y del contexto)

Apreciación estética (Manejo de la técnica. apreciación estética)

Comunicación (Producción de las obras. Comunicación)

7. Explorando la identidad personal

La identidad es un tema amplio y cuestionable que se configura de muchos aspectos determinantes en el ser humano, uno de sus eternos cuestionamientos es ¿quién soy yo? sin dejar de lado ¿quiénes somos frente a los demás? La búsqueda de la identidad constituye un trabajo laborioso y complejo, es una relación digna tanto con uno mismo como para el otro. Es una tarea de un aprendizaje comprensivo y cuya exploración es emprendida desde muy temprana edad y continúa a lo largo de toda la vida.

Este comienzo de la búsqueda de la identidad, utiliza como puente, la comunicación debido a que el niño halla en el lenguaje una forma explícita para encontrar su “yo”, es decir una forma de prestar atención a las acciones y a la persona que las hace.

Inicialmente vemos en el sujeto, solo lo aparente lo corpóreo, pero a medida que se interioriza, se ingresa en otra dimensión del ser, donde se atesora su esencia, particularidad, singularidad y autenticidad. Las cuales se pensarían que permanecen indelebles en el individuo.

Se puede decir acerca de la identidad que a lo largo de la existencia humana la persona vive cambios, que pueden ser generados por situaciones o accidentes que se dan en sus diferentes contextos, los cuales ocasionan una incidencia directa en sus ser corporal o en su parte psíquica, estos eventos producen transformaciones intrínsecas dadas por sucesos significativos, que hacen que la persona eventualmente mude capas que antes lo revestían pero que hacen parte de su identidad.

Muchas veces, es observable como las conductas, ideas y sentimientos cambian según las transformaciones del contexto familiar, institucional y social, en el cual se habita. Se cambia con la edad, puesto que en el desarrollo físico se producen cambios que se evidencian en el transcurrir de los años, y es que existen diversos puntos de referencia que se dan en el desarrollo humano, no solo en el aspecto físico se producen cambios, también en el desarrollo neurológico, cognitivo, desarrollo del lenguaje, en el aspecto emocional, lo social, en lo moral, se puede decir que la identidad es una estructura dinámica, que está en continua evolución en el transcurso de nuestra vida, pero inmanente en su ser, aunque factores externos produzcan cambios significativos y radicalmente transformen su existencia física y metafísica, su sustancia o esencia misma permanecen en el individuo.

Ahora bien el cuerpo es un actor importante en la construcción de la identidad pues implica ubicarlo no solo en un tiempo y espacio, sino considerar el ser de su identidad, en nuestra mentalidad cada uno cree saber dónde inicia y finaliza el límite de su cuerpo. Decir que la identidad no solo se detiene en la piel o en lo corpóreo, implica un proceso interno de autodescubrimiento y exploración continua, por el que cada individuo atraviesa, el cual le permite construir y afianzar la identidad.

El ser humano no solo siente su cuerpo, sino que conoce o percibe la idea del ser, está dotado de inteligencia, tiene un conocimiento congénito, el hombre por naturaleza tiene la idea sobre sí mismo y es precisamente esto lo que activa su conocimiento, pues este va percibiendo todo aquello que lo rodea y todo lo que sus sentidos pueden descubrir, el solo hecho de pronunciar el monosílabo “yo”, y concebir lo que se dice con ello, requiere una reflexión con la cual el ser humano capta su permanencia, su continuidad y, en consecuencia, su identidad.

Este proceso de construcción en donde las personas se van definiendo a sí mismas en estrecha relación con otros, es un proceso que no solo se da de manera individual sino que se modifica en el encuentro con sus pares, este acontecimiento tiene un efecto significativo sobre esta, pues se dispone constantemente en un juego de influencias con los demás.

La identidad constituye también un sistema de símbolos y de valores que permite al individuo enfrentarse a diversas situaciones cotidianas. Esta actúa como un filtro que ayuda a decodificarlas, a comprenderlas para que después funcione. Esto manifiesta que frente a una determinada situación, una persona, con sus valores y su modo particular de pensar, de sentir, de expresarse y de proceder reaccionará seguramente de una manera específica en relación con sus pares.

Por ello es más fácil recordar conversaciones o momentos donde el tema fue el “sí mismo”, donde una relación o una comparación con un determinado aspecto, lo retenemos con mayor ímpetu y donde interiorizamos de manera más significativa aquello donde fuimos confrontados. Aunque muchas veces las aspiraciones de los demás sean parecidas a las nuestras o por el contrario difieren, siempre de forma inherente se desea ser únicos e irrepetibles ante los otros, saber que no existe otra persona igual o parecida, por lo tanto

siempre hay la necesidad de no ser igual al otro, muchos pueden tener la misma naturaleza humana, pero nadie puede sustituirme en el ser mi persona.

Es así como la identidad no se presenta estática o inmóvil sino variable y se va construyendo de manera dinámica a lo largo de toda la vida, esta configuración se va dando en el reconocimiento individual como en la interacción con los demás, cuando se pueden identificar las características de los otros, y se van reconociendo las personales.

Es precisamente en la infancia, ese periodo maravilloso del ser humano donde comienza este proceso, por tal razón, es en este momento donde se debe fortalecer el carácter individual de cada niño, con el descubrimiento de habilidades, talentos y destrezas, en este espacio de tiempo se deben reforzar su identidad personal, por medio de sus valores y el reconocimiento que este debe tener de su individualidad, que alcanza logros, objetivos y realiza hazañas que para ellos se convierten en heroicas, estos pequeños logros estimulan su amor propio y ayudan a su identificación como un ser capaz. Este auto reconocimiento debe incluir la toma de conciencia de las limitaciones inherentes a la condición humana, donde puedan de manera responsable y consiente superar el egocentrismo propio, también reconocer el trabajo y las necesidades de sus pares. Cuando esto se logra el infante no solo se reconoce, se estima, se respeta a sí mismo y a los demás.

8. Mismidad en la expresión artística

A lo largo del siglo XX se logra evidenciar la importancia que el arte ha tenido y sigue teniendo en la educación de los individuos, también dentro de este periodo ha primado un concepto moderno de identidad, basado en la idea de la absoluta singularidad del ser humano.

Durante el siglo XIX, se consideraba el aprendizaje del dibujo como algo muy útil en los oficios y artesanías. El dibujo era un conocimiento básico con una grado alto de importancia en el desarrollo de actividades y quehaceres de la época, pero aun ha tenido y sigue teniendo relevancia; pero no hay que restringir la enseñanza de las artes solo a él, es también enseñar a conceptualizar una idea en la mente de los educandos y volverla Arte, para ello hay que sensibilizarlos sobre la connotación de esta palabra, es excitar en los estudiantes su pensamiento creativo, explorando, al mismo tiempo, nuevas estructuras y recursos, apreciar artísticamente no solo las obras de otros sino también las propias, es lograr que sean unos artistas en todas las áreas de su vida.

La expresión artística de los niños, a través de la libre experimentación, les proporciona la posibilidad de representar su mundo interior, sus sentimientos y sensaciones, mediante la imaginación, la fantasía y la creatividad, además es bueno como docentes darles un voto de confianza a los niños dándoles la libertad de representar temáticas seleccionadas por ellos mostrando un genuino respeto por sus creaciones.

Otro aspecto que no se puede dejar de aclarar es la de evitar la influencia de los adultos en el proceso creador del infante, pues en muchas ocasiones este se convierte en un entorpecedor de este momento creativo, debido a que antepone en ocasiones sus propios juicios y estéticas, desconociendo las opiniones de los niños y niñas que dieron origen a su idea, limitando en algunos momentos la estimulación de la imaginación, el pensamiento crítico y reflexivo de los participantes. Es enriquecedor más bien como docentes accionar en el ser de nuestros educandos su innata capacidad creadora liberando muchas veces ideas inéditas que son puestas a la luz gracias a la capacidad de “levantar la tapa” y aportan un valor significativo no solo a la vida del estudiante sino a quienes logran este acontecimiento en el aula, es reconocer a los niños y niñas como sujetos activos de la enseñanza, por lo tanto, el educando posee un papel protagónico en el aprendizaje.

Para que todo este acontecimiento se produzca hay también que comprender el valor del respeto por parte del docente hacia los estilos artísticos que realizan los niños, este valor no solo debe ser aplicado en la dirección maestro alumno sino también suscitarlo en los propios estudiantes para que estos aprendan a apreciar su forma particular de crear, obteniendo con ello que sus pares también lo hagan logrando así que no sientan miedo a representar y exponer bajo su propio estilo una idea. No se debe dejar de lado que para hacerlo debemos como docentes crear una atmósfera apta para el proceso de enseñanza aprendizaje, poner a su disposición todo tipo de materiales asimismo darles la oportunidad de seleccionar de manera libre otros elementos que puedan recolectar en su entorno, que agreguen valor a su obra, que permitan crear e innovar nuevas formas en sus trabajos de Arte.

Darles la oportunidad de ser ellos la primicia y el centro de todo interés no solo teórico sino práctico del proceso educativo. También se debe valorar la experiencia de los infantes, respetando el impulso vital de los niños y no poner riendas que frenen su capacidad creadora, más bien se debe ayudar al alumno a que descubra y desarrolle sus intereses espontáneos y su necesidad de actuar y crear libremente sin dejar de lado y no menos importante el proporcionar al infante bases técnicas de todos los elementos y herramientas que se van a utilizar para que posteriormente pueda expresarse sin dejar de lado su propia inspiración. Cabe resaltar que en esta edad temprana se facilita la adquisición de buenos hábitos estéticos, se promueve la alfabetidad visual esto es saberse expresar con imágenes y saber decodificar los lenguajes de la imagen: forma, color, composición.

Si se conocen todos estos elementos los aprendices no solo observara detenidamente las imágenes, si no también evaluarlas en su contenido, saber su composición, si es de forma armoniosa a nuestra vista o no, conocer sus características básicas y demás elementos que las hacen particulares.

Se debe además estimular la imaginación de todos los estudiantes, pues en esta se fundamenta toda actividad creativa, se parte de esta premisa para anteponer a toda actividad educativa y artística que se proponga el docente que todos sin excepción alguna tiene una innata capacidad creativa, que solo espera ser estimulada de manera acertada, una vez excitada va a favorecer y facilitar el proceso creativo basado en la singularidad de la

experiencia de cada niño y niña aprovechando las diversas potencialidades y habilidades de los dos hemisferios del cerebro, dando como resultados trabajos únicos e identitarios.

También la experiencia de los niños es fundamental para la creación, esta debe ser reconocida y valorada por el infante, para ello el docente o facilitador del proceso de enseñanza debe propiciar ambientes de reflexión donde el estudiante juzgue su actuar y el resultado de sus decisiones, las cuales pueden agregar un toque singular al momento de hacer uso de estas experiencias en la elaboración de sus representaciones artísticas. De la misma forma debe interesarse en la calidad estética de sus trabajos, pues esta le añade un valor significativo a su obra.

Es por ello, que el dibujo libre y espontáneo es de suma importancia en la enseñanza de las artes plásticas, este permite activar la creatividad en los infantes. Lo importante es no alterar el modo original en que los niños se manifiestan a través del dibujo y poner a su disposición de gran variedad de materiales, logrando con ello un ambiente de confianza, familiaridad y respeto por sus creaciones.

El desarrollo de la expresión plástica en la infancia está directamente relacionada con la inherente necesidad de expresión que tienen los niños, pues su forma de conocer, explorar y manejarse en el espacio, permite que el educando se exprese en todos los niveles, y pueda observar de manera artística todo lo que lo rodea, abstrayendo de la naturaleza con una visión artística todo aquello que además permita simbolizar una idea en sí. En cierto modo se puede observar como el proceso de una obra genera en los infantes una postura de conocimiento de sí mismo, de reflexión sobre la influencia que tienen sus experiencias personales, su entorno, sus sentimientos, emociones su capacidad de expresión gráfica y la valoración íntima hacia la misma.

Reconocer en cada uno de los niños y niñas su singularidad, suscitando en ellos la exploración de sí mismos para posteriormente representarlo gráficamente obedeciendo sus propios patrones de belleza y estética, originando así la producción de obras originales con un concepto propio.

Con base en todo lo anterior vale la pena dar a conocer el trabajo realizado en la Fundación a la rueda rueda, donde actualmente la docente en formación lidera el programa de pintura del área de Artes y sistematiza todo el proceso de la enseñanza de artes plásticas a los niños beneficiarios del programa de esta entidad, esta cuenta con una ruta pedagógica (uso exclusivo de la Fundación a la rueda rueda) que tiene como enfoque pedagógico el constructivismo. La entidad tiene como objetivo general: generar espacios protectores y formativos de ocio creativo que fortalezcan el desarrollo y mejoren la calidad de vida de los niños de las comunidades más vulnerables del territorio colombiano.

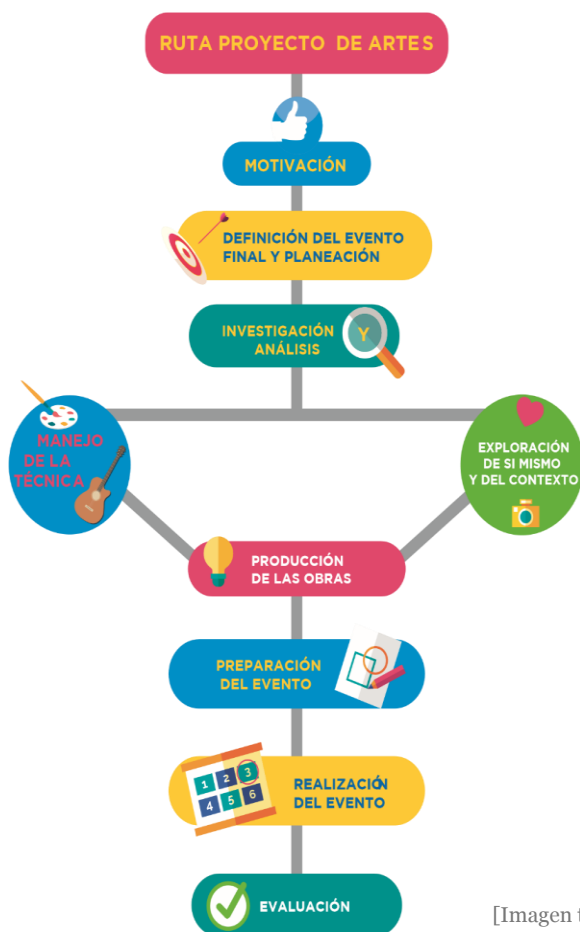
9. Metodología

La fundación a la rueda rueda, cuenta con programas de arte y de deporte donde se trabaja con la metodología de proyectos, estos a su vez deben estar circunscritos en una ruta de arte establecida por esta entidad para el desarrollo de los programas de arte y de modo puntual el del programa de pintura. Fue dentro de esta ruta donde se realizaron las actividades encaminadas al fortalecimiento de la identidad personal de los niños y niñas del programa.

Se desarrollaron dos proyectos denominados

1. Explorando el arte a través del color
2. Explorando técnicas pictóricas.

La ruta que actualmente tiene el programa de pintura y donde se enmarco la investigación es la siguiente:

[Imagen tomada de Fundación a la rueda rueda]. (Montería).

Motivación

El objetivo principal de la motivación para el primer proyecto fue disminuir el miedo que tienen en gran parte los niños al pintar, y que regularmente se origina en el hecho, real o no, de que no son buenos dibujantes para la exteriorización de sus emociones y sensaciones.

Una forma efectiva de ayudarles a vencer este miedo y animarlos a pintar, es demostrándoles con diversas obras de diferentes épocas, que el arte no es solo “pintar bien” ni hacer copias fieles de la realidad, sino expresar ideas, pensamientos o sentimientos sobre algún aspecto de la realidad. Se les pidió que observaran un video que muestra el recorrido de la evolución que ha tenido la pintura en la tierra. Complementario a lo anterior los niños realizaron su nombre de una forma artística y creativa para posteriormente exponerlos dentro del salón de clases. Asimismo se establecieron las normas de la clase o pactos de aula en los que se destaca el valor del respeto y la responsabilidad.

El objetivo para el segundo proyecto fue estimular la creatividad y el pensamiento crítico en los infantes, para realizar diseños innovadores que emerjan de sus emociones y percepciones aplicando técnicas pictóricas modernas. Para ello se realizó la socialización del proyecto con los estudiantes, donde tuvieron la oportunidad de crear diversos tipos de logotipos del proyecto a ejecutar.

Seguidamente se hizo una disertación motivacional sobre la importancia de la creatividad y la originalidad en los trabajos. En esta charla los estudiantes interactuaron con sus pares donde expresaban que tan creativos son en lo cotidiano y se hizo gran hincapié en lo importante de su singularidad en el desarrollo de las obras. Complementario a lo anterior se les informó sobre las salidas pedagógicas y artísticas que se tendrían durante la realización del proyecto.

Definición del evento final

En este momento se les explicó a los niños que el propósito del proyecto era hacer una exposición final con las obras realizados por ellos durante el primer proyecto inspirándose en algún momento de la historia del arte.

Una vez planteado cuál iba a ser el evento final los niños inician el proceso de planeación. La manera de hacer esta planeación fue con una lluvia de ideas en la que ellos iban dictando todas las actividades que pensaba que había que realizar para llegar al evento final. Ya con este listado en el tablero, se organizan las actividades agrupándolas en categorías más generales, hasta llegar a resumirlas en los siguientes cuestionamientos: ¿Qué actividad vamos a hacer?, ¿Cuándo lo vamos a hacer, ¿Quiénes serán los responsables?, ¿Qué necesitamos para hacerla?

En el segundo proyecto se realizó un conversatorio donde se les explicó a los niños que el propósito del proyecto era realizar una exposición, con cuadros individuales y colectivos que deberán ser creados de manera creativa, armónica y trabajo en equipo, donde se deben destacar diseños innovadores de sus emociones y percepciones aplicando las técnicas pictóricas que se desarrollaran en clase.

Investigación y análisis

Las actividades de investigación y análisis del primer proyecto y segundo proyecto giraron en torno a los siguientes temas: Teoría del color, Pintura rupestre, Pintura egipcia, las emociones, La naturaleza y las técnicas pictóricas.

Inicialmente se mostraron videos con relación a estas temáticas para que observaran algunos aspectos básicos de estas temáticas. Al finalizar los videos se les pidió que dibujaran escenas donde se representaba estos tipos de pintura, estimulando así el dibujo y la retención de imágenes para la posterior representación gráfica en el plano de trabajo.

El otro tema sobre el cuál se les pidió investigar después de realizada la primera obra, fue sobre las emociones, qué son, cuáles son las más frecuentes, y cómo pueden ser representadas por medio del dibujo. Este tema de las emociones y su expresión en el arte fue reforzado en la salida pedagógica realizada al Banco de la Republica para visitar la exposición Frente al otro: dibujos en el posconflicto y al Museo Zenú de Arte Contemporáneo “Muzac” con la exposición de videoarte nombrada Aguaita. Esta salida tuvo como objetivo motivar y dar a conocer a los infantes por medio de las artes plásticas y visuales diferentes formas de expresión utilizadas en el arte para representar una realidad.

Seguidamente se realizó una charla reflexiva sobre el medio ambiente y el impacto que el arte puede tener en la siembra de conciencia social. Se pide a los estudiantes que observen con detenimiento los paisajes que aprecian en su entorno, resaltando el protagonismo que tiene la naturaleza en los mismos. Se les pide reflexionar sobre el valor que tiene la naturaleza en su vida personal. Todo esto con el fin de que los estudiantes interioricen la importancia de la naturaleza y como pueden representarla en el plano de trabajo.

También se les pidió investigar sobre las técnicas a trabajar durante este periodo y quien era su mayor representante para apropiarse de estas en la realización de sus obras. Posteriormente se les realizó un desafío titulado “teoría del color” realizado en la vereda Sierra Chiquita en las riveras del majestuoso río Sinú, en esta los estudiantes debían observar de manera activa la naturaleza, explorando de forma responsable y con mirada artística todos los elementos que conformaban el maravilloso paisaje, y así inspirarse en ella para la realización de su obra colectiva, por ello también se realizaron pruebas que contenían actividades grupales que fomentaron el trabajo en equipo y la unidad de los estudiantes.

Exploración de sí mismo y del contexto

Las obras que hacen los estudiantes para reinterpretar al arte de cualquier período (rupestre, egipcio o moderno) o para aprender alguna técnica (como el manejo del color), no deben ser una mera copia de las obras originales. Estas obras deben ser una expresión propia del estudiante, que parta de una reflexión sobre sí mismo y sobre su contexto. Es por esta razón que las actividades de exploración del mundo interior de cada niño, así como de su realidad, son un momento tan importante de todos los proyectos de arte.

Las actividades realizadas en este momento de los dos proyectos apuntaron hacia tres dimensiones del ser: Personal, familiar y social

1. Personal

- Línea de tiempo

Esta actividad consiste en la realización de una línea de tiempo, utilizando el dibujo como herramienta principal en ella. En esta actividad los infantes destacaron aspectos significativos de su vida y los graficaron en orden cronológico sobre el papel

- Bocetando mi realidad

Esta actividad partió de una reflexión colectiva sobre si, al igual que los hombres de las cavernas, ellos quisieran dejar un testimonio de las escenas más importantes de su vida, qué tipo de escenas registraría, qué personajes incluirían, qué objetos plasmarían, cómo las pintarían dónde las pintarían entre otros.

Esto generó un proceso de exploración y reflexión sobre su propio entorno, sobre su vida cotidiana, las costumbres familiares, los objetos cotidianos que utilizan, la vida en su barrio, las calles, entre otros aspectos. Igualmente se trabajó sobre la historia personal mediante la elaboración de la línea de la vida de cada uno. A partir de esta exploración los niños realizaron bocetos de las diferentes escenas de su cotidianidad y comenzaron a armar el discurso plástico de la obra que querían hacer.

- Soy Artista

Con el fin de que los estudiantes comprendieran lo que significa ser artistas se invitaron a dos pintores para que les contaran sus experiencias en el arte, el recorrido de su vida y cómo interpretan la realidad a través de sus obras.

Conversatorio Maestro Cristo Hoyos y una artista invitada de la exposición Negritudes del Muzac

- En mi cuento

Esta actividad consistía en que los infantes realizaran un cuento inspirado en un acontecimiento personal significativo, pero podía tener aspectos reales o de fantasía para estimular la imaginación del infante.

Esta actividad tuvo como objetivo crear un cuento creativo e ilustrado con contenido de historias vivenciales y significativas de los infantes del programa de pintura, para exteriorizar emociones, percepciones y realidades de cada uno de ellos.

- ¿Quién soy yo?

Este taller de identidad, hace énfasis en la forma como cada estudiante se percibe y se identifica, tratar de buscar cuál es su propósito de vida y reconocer sus particularidades, se hace énfasis en que se identifiquen como ese ser único que cada uno de ellos es de Arte. tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de la identidad personal y social, de niños y niñas del programa de pintura, mediante el uso de técnicas pictóricas, que les permitan representarse en el plano de trabajo y construir de forma creativa confianza, autonomía y seguridad personal.

- Autorretrato

En esta actividad cada estudiante debe participar realizando bocetos de su autorretrato o la imagen que tiene de si mismo, para posteriormente pintarlo en el plano de trabajo.

2. Familiar

- Mi familia.

En esta actividad los niños dibujaban a su familia y un lugar donde les gustaría estar con ella, posteriormente explicaban la obra artística a sus compañeros el lugar que ocupan dentro de esta.

- Pintando con mi familia

Este taller tuvo como objetivo integrar a la familia por medio de la pintura para fortalecer el vínculo familiar, afectivo y artístico por medio de la elaboración de un cuadro en conjunto, donde los estudiantes podían explicarles a los padres las formas de realizar composiciones y representar ideas en el plano de trabajo.

3. Social

- Mis emociones

El otro ejercicio de reflexión partió del tema de las emociones. Retomando la investigación realizada se pidió a los chicos que durante toda una semana dedicaran diez minutos a anotar en su cuaderno las emociones más fuertes que hubieran experimentado durante el día en su relación con los otros, además debían señalar si fueron capaces de controlarlas, si algunas los

desbordaron, o si pudieron identificar alguna en especial que estuviera afectando su vida cotidiana. También se les pidió que buscaran el color que mejor las expresara teniendo en cuenta su intensidad. Para ello se elaboró el reloj de la emociones.

- Abstracción reflexiva

Se realizó un conversatorio con los estudiantes el cual llevaba a la reflexión sobre los problemas que afrontan los niños y adolescentes en la actualidad asimismo los deseos y anhelos que estos tienen hacia la vida. Posteriormente debían representarlos en el plano de trabajo para suscitar en los espectadores inquietudes hacia las imágenes abstractas e inquietarse sobre el contenido conceptual implícito de las mismas.

Manejo de la técnica

En primer lugar se les explicó a los niños que para apreciar y realizar una obra hay que tener en cuenta dos aspectos principales:

1. La parte técnica: como está hecha la obra, los elementos que la componen (colores, formas, líneas), cómo se establecen las relaciones entre estos elementos (tensión, equilibrio), cómo están distribuidos en el espacio (en módulos, concentraciones, progresiones, asimetrías, simetrías).
2. La parte conceptual: cuál es el concepto de la obra que se está realizando, cuál es su discurso, qué significado tiene cada elemento plasmado en ella, que se quiere decir a través de esta.

En este momento del proyecto se centra en la exploración del color y la apropiación de las técnicas de la pintura y el discurso de la obra.

Conozco y elaboro mis herramientas de pintura.

En este momento se le da a conocer a los estudiantes los elementos que se utilizan para la elaboración de obras, asimismo se elabora de manera un pincel artesanal con el cabello de cada estudiante, con el cual pueda realizar una obra que parta desde su mismidad.

Pintura plana

Delimitación de contornos, preparación del soporte, elección del formato.

Muchos artistas de la generación Post Impresionista, como Paul Gauguin, Henri Matisse, Pierre Bonnard, Toulouse Lautrec y otros “descubrieron” la decoración con figuras planas como un medio de dar mayor expresión al color. La pintura plana se caracteriza por la ausencia de sombras y perspectiva.

Explorando el color

Para esta exploración del color se realizó en cartón paja el círculo cromático, asimismo se clasificaron los colores pertenecientes a este y se explicaron el orden y la combinación de los mismos. Como actividad de sensibilización y apreciación se hizo un ejercicio de visión de la armonía cromática dentro de la naturaleza.

Dactilopintura “mis huellas creativas”

En esta técnica los infantes primeramente elaboraron bocetos de las obras que deseaban realizar, las cuales partieron sus emociones y percepciones sobre un tema determinado. En este momento se les hace énfasis de la importancia de las huellas que deseamos dejar en nuestra vida y en nuestras obras. La técnica de dactilopintura es pertinente para esta temática pues esta consiste en realizar obras pictóricas utilizando los dedos, pues supone la manipulación directa de la pintura. Además con esta técnica también puede desarrollarse con la palma o el canto de la mano, con los antebrazos y hasta con los codos. En algunos casos el concepto incluye además la utilización de los pies. Esta técnica ayuda a los infantes a derribar las inhibiciones y a favorecer la expresión, además de contribuir a mejorar el control de la mano y la motricidad fina.

Puntillismo “un punto a la vez”

Esta técnica artística consiste en hacer una obra mediante el uso de diminutos puntos. A través de esta técnica podemos trabajar en el niño la motricidad fina, estimulando los músculos de manos y brazos, cuando al niño ejecuta esta serie de movimiento va perfeccionando sus trazos y su puntualidad en el plano de trabajo asimismo ayuda al desarrollo de su creatividad.

Dripping “Góticas de alegría”.

Término que deriva del vocablo inglés "drip" que significa gota. Es un procedimiento pictórico que consiste en dejar chorrear la pintura, directamente desde un recipiente, utilizando pinceles o brochas o en chorros que gotean desde un recipiente agujereado situado sobre la obra y que el artista mueve a su gusto o deja oscilar libremente sobre un lienzo.

Fluid painting “Fluye y soy feliz”

En esta técnica los estudiantes seleccionan colores y posteriormente los diluyen en agua para la realización de obras llenas de color y emociones, todo ello se debe a que esta técnica es muy divertida y estimulante a la vista y demás sentidos. La pintura fluida o fluid painting es una técnica que utiliza pinturas diluidas para crear piezas únicas, sin el pincel tradicional. Se aplica la pintura en un lienzo vertiéndola, rociándola o utilizando otro método dinámico.

Hilorama “Tensando emociones”

En esta técnica los infantes primeramente elaboraron bocetos de las obras que deseaban realizar, las cuales partieron de la exploración en su entorno natural y las emociones que deseaban transmitir en dichas obras.

La técnica de hilorama se caracteriza por la utilización de hilos de colores, cuerdas o alambres tensados que se enrollan alrededor de un conjunto de clavos para formar figuras geométricas, abstractas u otros tipos de representaciones. Este procedimiento se suele llevar a cabo sobre una base de madera pintada o tapizada, y con él se puede reproducir cualquier idea generada por los estudiantes de manera artística y creativa.

Para la realización de esta técnica los estudiantes debían observar videos en la web sobre la parte técnica de la obra, asimismo debían recibir previamente una explicación sobre el uso de centímetros y milímetros como unidades de medida.

Intervención de objetos

Las vanguardias artísticas posteriores a la Primera Guerra Mundial (1918), especialmente el dadaísmo y el surrealismo, se caracterizaron por actividades artísticas no convencionales, como la recogida de objetos cotidianos para ser exhibidos como piezas de museo y la utilización de las piezas habituales de los museos como un soporte de la actividad artística (Marcel Duchamp).

Es por ello que los estudiantes realizaron intervenciones artísticas a objetos como camisetas, gorras, tulas, animales en madera y mesas llenas de emociones, donde pudieron crear piezas únicas y creativas llenas de color.

Producción de las obras

Esta actividad corresponde a la producción de las obras por parte de los infantes donde surgen los cuestionamientos: ¿qué voy a pintar?, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿qué quiero expresar con mi obra?

Toda la producción realizada por los estudiantes debe ser tratada y comprendida como tal por el docente y los infantes como obra de arte.

Las obras producidas en estos proyectos se realizaron de dos formas: obras individuales y obras colectivas artísticas, quienes aplicaron las técnicas aprendidas en las obras a exponer. Por último se solicita a los infantes que creen la firma y la plasmen en la obra que dará evidencia de su realización a los espectadores, asimismo se les pide crear los nombres a los colectivos para posteriormente realizar las fichas técnicas.

Preparación para el evento

El primer punto que se abordó en el proceso de preparación del evento fue la realización de las fichas técnicas de las obras, pues estas partían de una reflexión sobre la importancia que tiene dar a luz una obra y la información contenida en ella hacia los espectadores.

Seguidamente los estudiantes elaboran seleccionan los nombres que serán dados a las diferentes exposiciones el nombre que se le daría a la exposición y después de un largo debate, los chicos acordaron titularla “Activación del color”.

Posteriormente se llevó a cabo un minucioso proceso de planeación en el que los niños desplegaron toda su creatividad para definir cómo montarían la exposición. Una vez planeado el evento se comenzaron a realizar las diferentes actividades de preparación:

Realización de las invitaciones a la exposición, realización de un cuadro que contiene la estructura de un árbol, para que los asistentes puedan plasmar en este la impresión su huella por medio de la pintura. Asimismo se elaboraron las intervenciones de mesas y sillas para adecuar y mejorar el espacio, se enmarcaron las obras a exponer y se organizaron, también se realizó una cartelera informativa del evento, manillas de Bienvenida para los asistentes, cartel de bienvenida al evento, del mismo modo se explicó por un artista invitado como se debía realizar el montaje de las obras, es importante que en la exposición de obras exista una muestra por cada estudiante. Se prepararon los pasabocas para los asistentes y finalmente se definió el protocolo del evento señalando que todos los niños debían asistir decorosamente vestidos y usar el chaleco de la Fundación. Además las niñas y la docente debían peinar su cabello en dos trenzas francesas.

Realización del evento

En este momento los estudiantes organizados por comité en orientación con la docente se encargan de dar la ejecución a las actividades estipuladas en el orden del día, las cuales fueron organizadas y dispuestas por los mismos estudiantes. En este momento se materializa todo el evento.

Es indispensable que todos los estudiantes de una u otra manera participen activamente en el evento y que sean ellos como artistas que expliquen las dudas y cuestionamientos que surjan al público sobre las obras.

Evaluación

La evaluación del evento final se realizó con los estudiantes por medio de un conversatorio donde se mostraron alegres y motivados por la realización del evento.

La mayoría de ellos destacó la asistencia de los padres de familia y el ambiente de respeto y alegría que se vivió en la exposición.

Asimismo destacan la experiencia significativa de haber participado activamente en el desarrollo de este evento. También hicieron una reflexión donde se analizaron todos los aprendizajes realizados a lo largo de todos los momentos en el cuál destacaron los siguientes: Haber descubierto el impacto del color en nuestra vida, haber aprendido que el arte no es copiar la realidad, sino expresar a través de la pintura ideas y sentimientos, haber sido capaces de realizar un cuadro y mostrarlo al público.

Por último dieron ideas sobre futuras exposiciones y eventos organizados por ellos mismo. Seguidamente consignaron en el cuaderno de ideas sus conclusiones finales de la actividad.

10. Conclusiones

Luego de un tiempo de preparación en donde se experimentaron numerosas vivencias personales, emocionales y donde se observó no solo el crecimiento personal de los niños y niñas participantes sino también el del docente que dirige el programa de pintura, fue muy enriquecedor el trabajo realizado, al punto que no podemos clasificar en aciertos o desaciertos todos los momentos desarrollados en esta investigación, puesto que todos fueron de aprendizaje, donde paso a paso los niños y niñas descubrían su identidad a través del arte y daban una mirada calidad y colorida a su realidad, en la cual veían una ventana a un mundo de infinitas posibilidades.

Al principio muchos de los niños y niñas de la Fundación presentaban, dudas, inseguridades, incertidumbres frente a su identidad personal, les costaba comunicar sus ideas, expresándolas muchas veces de forma negativa, dudaban de sus capacidades cognitivas, algunos desconocían sus habilidades artísticas y presentaban paradigmas mentales de no poseer los recursos o tener las capacidades de trascender en la vida.

Uno de los primeros resultados alcanzados en esta investigación, es la capacidad que muestran los niños y niñas de auto descubrirse en interacción con el grupo y sus experiencias, exteriorizaron aspectos relevantes de su vida, descubriendo que no solo se constituyen de un material genético sino también de su interacción en los diferentes contextos en los que se desarrollan como son la escuela, la familia y la sociedad en general, pues esto hace parte de la manera en qué ven el mundo.

Seguido de estos resultados, el hecho de atreverse a plasmar en sus obras momentos que fueron únicos y significativos para ellos refuerza su identidad, al mostrar que en su vida no todo ha sido felicidad, hicieron catarsis en sus dibujos mostrando su capacidad de resiliencia; crearon un pensamiento que va más allá de su entorno, rompieron paradigmas o esquemas mentales sobre falta de capacidades cognitivas y habilidades socioemocionales que muchas veces eran reforzados en sus hogares.

Adquirieron e hicieron uso de las diferentes técnicas de las artes plásticas logrando representar sus ideas, su imaginario, su visión de vida y la percepción que tienen de las realidades que los envuelve.

Igualmente se logró que ellos pudieran darle validez a sus creaciones, aunque estéticamente algunos destaquen más que otros, pero lo que adorna en si sus obras es lo que expresan en ellas, ese arriesgarse a expresar es lo más valioso que tienen, pues lo que cada niño y niña piensa y ve de su obra es único.

Al ver sus obras exhibidas en una exposición y explicar públicamente el discurso plástico de las mismas, los ayudo a desarrollar la confianza en ellos mismos, pues es muy común que un niño tenga una idea pero no se atreva a decirla, plasmarla o referirla por temor o vergüenza a ser criticado o exaltado.

Por último se logró que de forma consiente tomaran decisiones, pues al ellos liderar los eventos, estar incluidos en la planeación donde podían seleccionar aspectos del montaje, elegir sus bocetos a realizar, tener autonomía en las temáticas y aspectos relevantes de su obra artística. Aprendieron que cada elección realizada es una decisión personal.

Con todos estos resultados obtenidos por los niños y niñas de la Fundación a la rueda rueda se puede concluir que el poder transformador de las artes va más allá de adquirir una técnica, implica un proceso genuino de autodescubrimiento de las capacidades, actitudes y habilidades que todos poseen, reconociéndose como seres singulares, con un diseño único que les permitirá trascender en cualquier área de su vida.

11. Referencias bibliográficas

- Bajardi, A. (2015). La identidad personal en relación con la educación: características y formación del concepto. *Reidocrea es una revista electrónica de investigación y docencia creativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada*, 106-114.
- Daros, W. (2006). *En la búsqueda de la identidad*. Argentina: UCEL.
- Descartes, R. (s.f.). Meditaciones acerca de la filosofía primera, en las cuales se demuestra. *Librodoc*, 37.
- Dondis, D. A. (2012). *La Sintaxis de la imagen*. Barcelona: Gustavo Gili, SL.
- Gombrich, E. (2011). *La historia del Arte*. Nueva York: Phaidon.
- Gonzalez José Luis, G. M. (2013). *Antropología Perspectiva Latinoamericana*. Bogota: Usta.
- Hurtado, A. (2003). El concepto de Identidad. *FAMECOS*, 30-42.
- Interculturalidad, F. p. (2015). *Antropología e identidad. Reflexiones interdisciplinarias*. Valladolid: Editorial: Fundación para la Investigación y Formación en.
- Kuper, A. (2001). *Cultura la versión de los Antropólogos*. España: Paidós.
- Martínez, A. G. (2007). la construcción de las identidades. *Cuestiones Pedagógicas*, 207-228.
- Montessori, M. (1982). *El niño el secreto de la infancia*. Mexico: Diana.
- Nacional, M. d. (2000). *Ministerio de Educación Nacional*. Obtenido de Ministerio de Educación Nacional: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_4.pdf
- Palma, C. O., & Mardones, S. S. (2015). Organización de Identidad Personal en Niños y Niñas entre 6 y 11 años "Dimensiones de la Identidad". Santiago, Chile: Universidad de Chile.
- Pérez-Soba, P. D. (2005). Una nueva mirada ala educación Artística desde el paradigma del desarrollo humano. Madrid, España.
- Plutarco. (1985). *Vidas paralelas*. Madrid: Gredos.
- Ponce, P. G. (2006). *Breve historia de la pintura*. Alcobendas, Madrid: 2006.
- Ramírez, T. P. (2011). Elementos que determinan la construcción de identidad como aprendices de inglés en un contexto rural de cundinamarca. Cundinamarca: pontificia universidad javeriana.
- READ, H. (1999). *Educación por el arte*. Buenos Aires: Paidós.

Soria, N. P. (2011). *Psicología del desarrollo Humano del nacimiento a la vejez*. San Vicente (Alicante): Editorial Club Universitario.

Unidas, O. I. (2002). La cotribución de la Educación Artística a la vida de los niños. *PERSPECTIVAS*, 182.