

Aportes del pensamiento artístico a la educación integral

Rosa Julia García de Espíndola*

Thought artistic contributions to integral education

Resumen

Este artículo pretende exponer los resultados de la práctica educativa en el área de Artes Plásticas con los estudiantes de Grado Séptimo de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, en la cual se busca identificar, precisar y configurar instrumentos de observación y registro que evidencien el desarrollo del pensamiento artístico, para demostrar que en el proceso educativo subyacen elementos expresivos de impacto y progreso sobre el potencial intelectual, sensitivo, volitivo y afectivo del estudiante.

Palabras Claves: *:Pensamiento artístico, investigación acción, instrumentos de observación, desarrollo humano integral.*

Abstract

This article presents the results of the educational practice in the area of Plastic Arts with Seventh Grade 's students of the Technology School Central Technical Institute, it seeks to identify, define and set up observation and registration instruments, that evidence the artistic development thought, to show that in the educational process underlying expressive elements of impact and progress on the intellectual, sensitive, volitional and affective student potential

---

Key Words: *Development of artistic thought, Integral education, Observation and recording instruments, Plastics arts.*

Fecha de recepción: Octubre 30 de 2008

Fecha de aprobación: Noviembre 18 de 2009

---

* Licenciada en Artes Plásticas Universidad de La Sabana. Especialista en Educación y Orientación Sexual Universidad Manuela Beltrán. Magíster en Docencia Universidad de La Salle. Especialista en Investigación Pedagógica Universidad de La Sabana. Docente Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. E-mail: juliagarcia.uno@hotmail.com

1 Introducción

La investigación sobre el aporte del pensamiento artístico en la educación integral, surgió del cuestionamiento y reflexión respecto a la necesidad de configurar estructurada y sistemáticamente los resultados obtenidos durante el ejercicio académico en el área de Artes Plásticas con los estudiantes de sexto y séptimo grado del Instituto de Bachillerato Técnico Industrial de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, para afirmar sobre evidencias dicho aporte a la educación integral.

Esta investigación se realizó durante el primer periodo académico de 2008 con la participación de 117 estudiantes de los grados sextos A, B y C, 35 estudiantes del grado Séptimo E y 70 padres de familia de los grados Sextos D y E; así mismo, se implementaron estrategias para hacer registros sobre procesos y sus efectos en los estudiantes, estrategias tales como: cuestionario como prueba inicial o de diagnóstico, visita a museo y a exposición de artes, taller de expresión artística y una autovaloración socioafectiva.

Para cada una de las estrategias mencionadas, se diseñó y aplicó un instrumento que permitió obtener y recopilar información, tabularla, analizarla y mostrar resultados. Los instrumentos aplicados fueron: encuesta a padres de familia de los estudiantes del grado Sexto, planillas de observación y registro durante la visita a un Museo y a una exposición de arte, planillas de registro, control de procesos y actividades artísticas y una encuesta de carácter socio afectivo aplicada a los estudiantes.

Este artículo muestra las distintas estrategias implementadas con sus respectivos instrumentos aplicados y unos resultados que evidencian cómo el pensamiento y la expresión artística contribuyen significativamente a la educación integral del estudiante, en una institución de carácter técnico.

2 Marco teórico

Desde la certeza, que en el proceso educativo de Artes Plásticas subyacen elementos expresivos de desarrollo de todo el potencial intelectual, sensitivo, volitivo y afectivo del ser humano, y que este desarrollo referente a la dimensión personal es determinante para su vida sociocultural; se hace imprescindible encontrar y configurar formas e instrumentos para registrar tales evidencias; para ello, se revisaron componentes teóricos como: Educabilidad y Enseñabilidad, entendidas como condiciones inherentes a la naturaleza humana y proporcionadas para dar y recibir las influencias educadoras; también se analizaron teorías sobre artes plásticas y desarrollo del pensamiento artístico para una educación integral.

De igual manera, se hizo necesario construir varios instrumentos de observación y registro con sus respectivos criterios valorativos para implementarlos en cada uno de los procesos académico-artísticos, con el fin de hacer seguimiento a desarrollos alcanzados por los estudiantes. Todos

estos aspectos e inquietudes fueron efectuados en un orden metodológico a través de cinco estrategias que permitieron comprender y evidenciar detalladamente algunas de las múltiples perspectivas contenidas en la estructura educativa de las Artes Plásticas.

Esta investigación realizada para establecer los aportes del pensamiento artístico en la educación integral estuvo enmarcada en cuatro pilares teóricos a saber: artes plásticas, desarrollo del pensamiento artístico, educación integral, investigación acción, instrumentos de observación y registro.

Artes Plásticas: Se conciben como disciplina teórico-práctica, la cual tiene unas características de orden moral, ético, estético, ideológico y cultural. Como disciplina ha sido ampliamente investigada, concebida y reconocida por comunidades especializadas en arte. Contempla usos, transformación y creación de conceptos, símbolos y técnicas artísticas que demandan el ejercicio disciplinado y la formación de unas habilidades.

En relación con la cultura las artes plásticas plantean “reconocerla, reforzarla, innovarla y perpetuarla. (MEN, 2000: 66).

Desarrollo del pensamiento artístico: Es un desarrollo humano determinante en razón a que ayuda a formar la operatividad y el lenguaje básico del cerebro, así mismo, influye en la expresividad humana, “Sería maravilloso que cada persona durante su época de desarrollo, tuviera la oportunidad de expresarse en alguna disciplina artística; las obras de arte transmiten conocimientos, ideas y sensaciones, expresan todo un abanico de emociones y encarnan un sentido de la belleza y la armonía que enriquece la experiencia vital de cada persona”. (Gardner, H.2000: 174).

Educación integral: Desarrollo armonioso de todas las dimensiones humanas, concebidas y pla-

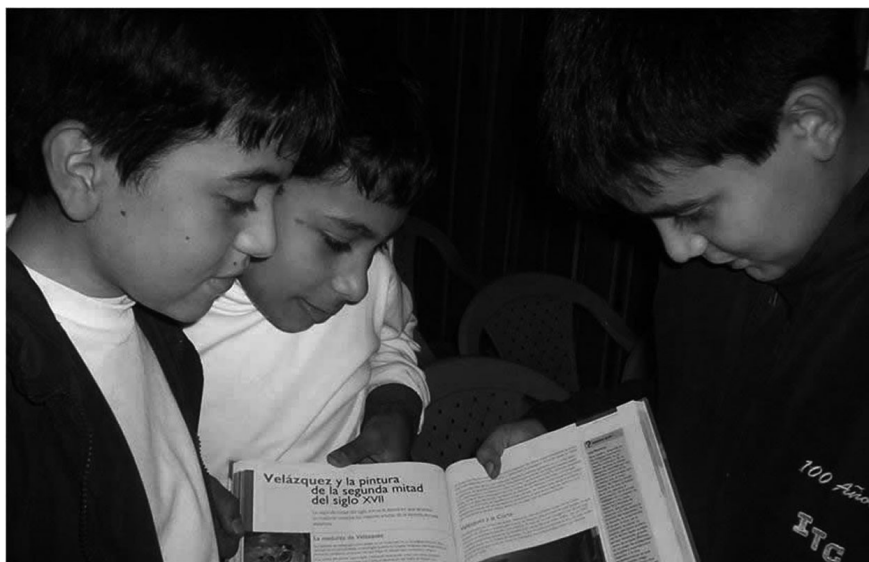
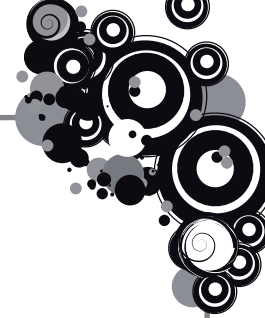

Foto 1. Estudiantes del Bachillerato Técnico

neadas en el proceso educativo para que guíen y produzcan la transformación intelectual, física, psíquica y sociocultural, no separadamente, sino en la unidad del saber, el hacer y el ser; como se contempla en las teorías de Educabilidad y Enseñabilidad para el perfeccionamiento de todas las potencialidades humanas. Según estas teorías, *“El hombre es persona en la medida que tiene capacidad y libertad para comprender, decidir y orientar los actos de su vida”* (García. V. 1.987:174); en consecuencia se entiende que la Educabilidad del alumno es la disposición y voluntad innata para formarse, para llegar a ser “persona” en correspondencia con la influencia educadora de la Enseñabilidad entendida también como conjunto objeto y dominio de la enseñanza.

Investigación acción: es la investigación aplicada al aprendizaje práctico, para comprender los fenómenos implicados en la acción educativa; su método busca salir de la estrecha concepción de educación como la única actividad relacionada con la enseñanza y el aprendizaje; se introdujo en los años 70 por un grupo de investigadores como: Karr y Kemmis, Stenhouse, Elliot; pero fue Kurt Lewis en 1944 quien destacó el carácter participativo y democrático de la investigación acción. En Colom-

bia, el profesor Orlando Fals Borda enfatiza la investigación acción con la idea de “participación”; y su idea ha tenido gran acogida por defender: “El derecho así como la oportunidad para todos de involucrarse en una situación para investigar la realidad con el objeto de transformarla” (Grundy. S. Revista Internacional Magisterio N°26.2008:24).

Instrumentos de observación y registro: cumplen un papel de seguimiento sobre las actividades a desarrollar en la dinámica de interacción pedagógica docente – estudiante, en las dimensiones educativas de una asignatura; entre sus fines está detectar cambios que se operan durante los procesos en las estructuras intelectivas, procedimentales, actitudinales y socioafectivas de los estudiantes. “Ha sido una de las técnicas más utilizadas por los investigadores sociales y por personas que les corresponde evaluar actividades o procesos activos, que sólo mediante la observación es posible percibirlos en toda su extensión y amplitud” (Cerde, H. 2.000:110). Algunos ejemplos de estos instrumentos son las listas de control, los cuestionarios, las encuestas, las escalas descriptivas, los análisis cuantitativo y cualitativo y los registros fotográficos.

3 Metodología

La investigación se realizó utilizando la metodología de investigación acción, la cual consiste en incorporar acciones y reflexiones que indaguen sobre los problemas prácticos surgidos en los procesos educativos en el aula, las cuales buscan comprender y reflexionar críticamente alrededor de teorías y buscar posibles soluciones. Lo anterior se conoce como aprendizaje en acción que según el inglés John Elliot es *“un aprendizaje práctico, que puede originar una normativa, basada en la experiencia”* (Parra, C. 2003:23).

La investigación - acción tiene dos fases, la primera es el diseño en el que se establecen el objeto de investigación, los diseños teóricos y metodológicos y el equipo investigador. La segunda es el desarrollo de la investigación – acción que integra fases de planeación, acción, observación y reflexión, ésta última verbal, escrita e interiorizada (Ver figura 1).

4 Estrategias

Para determinar de manera sistemática el desarrollo del pensamiento artístico alcanzado por los

estudiantes en la realización de las prácticas académicas de Artes Plásticas, se configuraron y determinaron cinco estrategias con sus respectivos instrumentos de observación y seguimiento a las actividades y dinámicas de interacción pedagógica docente-estudiante y las dimensiones educativas de la asignatura.

Las cinco estrategias utilizadas fueron prueba diagnóstica, visitas al museo y a una exposición de artes, taller de expresión artística y autoevaluación socio-afectiva.

4.1. Prueba diagnóstica

Para realizar la prueba diagnóstica se aplicó una encuesta a 70 padres de estudiantes de grado sexto de la Escuela Tecnológica ITC y tuvo como objetivo registrar y conocer el grado de relación y contacto con museos y exposiciones de arte, que los estudiantes y sus padres de familia poseían para vincularlos efectivamente a la cultura.

La importancia de realizar éste diagnóstico radica en que se constituye en una herramienta relevante para el maestro y sirve para incrementar el conocimiento de sus estudiantes y sus proce-

Figura 1. Metodología de la investigación. Fuente: Mapa conceptual elaborado a partir de la teoría sobre Investigación Acción

sos, como se indica en el siguiente texto: “Debemos tener algunos medios para conceptualizar el estado inicial y el estado final, como también la naturaleza del cambio producido”. (Morales, M., Revista Internacional Magisterio N°12. 2005:26)

En el diagnóstico que se realizó se establecieron cuatro variables que fueron: la importancia del área artística, la frecuencia con la cual han visitado exposiciones de artes plásticas, el conocimiento de artistas plásticos nacionales y de museos o galerías de arte en Bogotá.

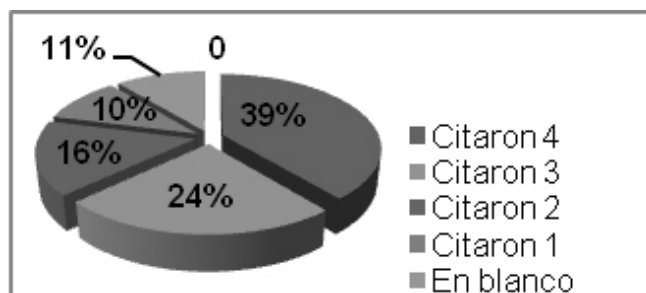
Al indagar por el nombre de cuatro museos o galerías de arte de Bogotá, se encontró que: De los 70 padres de familia encuestados 39% citaron el nombre de cuatro Museos; el Museo del Oro y el Museo Nacional concentran el más alto índice de visitas. (Ver figura 2 y tabla 1)

N° de r/tas	Museos o Galerías	N° de Citas	Esp. blanco	%
27	Citaron 4	108	0	39
17	Citaron 3	51	17	24
11	Citaron 2	22	22	16
7	Citaron 1	7	21	10
8	En blanco	0	32	11
70	TOTAL	188	92	100%

Tabla 1. Respuesta a pregunta N 4

4.2. Visita a museo del oro

Entre las funciones de los Museos está la de ser un recurso educativo, “El museo un aula más en la vida cultural de los estudiantes” (Educación artística Lineamientos curriculares. 2.000. pág. 51);

la tendencia de los Museos que están ubicados en las ciudades capitales ha sido la de darle una mayor trascendencia como lugares dinámicos y de encuentro, los cuales deben atraer a una mayor cantidad de público con ofertas de servicios educativos y culturales.

La estrategia de visitar el Museo del Oro se realizó con 15 estudiantes en el primer periodo académico de 2008, tuvo como objetivo observar y registrar información durante la visita para determinar el impacto y el desarrollo académico -artístico en los estudiantes. El instrumento diseñado para observar y registrar la actividad, fue entregado y contestado al final de la visita; y da cuenta del grado de atención prestado y del nivel de memoria visual desarrollada.

El instrumento diseñado para observar y registrar la actividad, fue un Cuestionario, entregado y contestado al final de la visita; y dio cuenta del grado de atención prestado y del nivel de memoria visual desarrollada. (Ver figura 3)

Nota: De los 15 estudiantes, sólo dos se equivocaron en la primera pregunta. Se puede afirmar que El Museo del Oro es un lugar en donde el estudiante puede alcanzar excelentes niveles de atención y concentración. Por lo tanto, se puede afirmar que gracias a la visita al Museo del Oro los estudiantes van descubrieron y construyeron los conceptos que aportan a la formación de la memoria colectiva y al desarrollo de la conciencia ciudadana.

Figura 2. Frecuencia de Museos citados

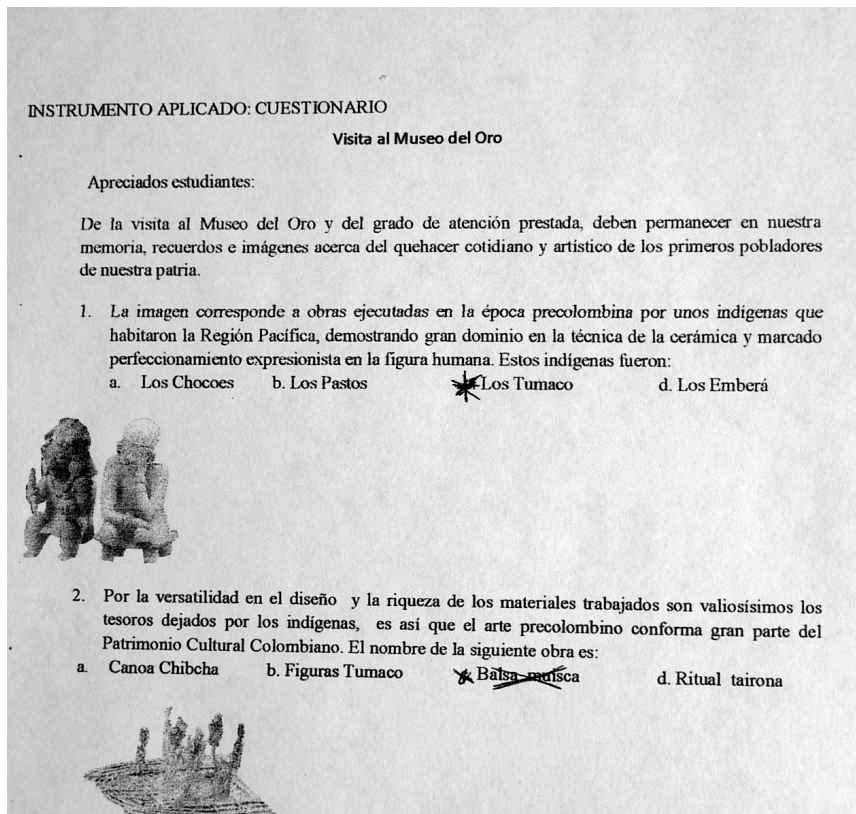

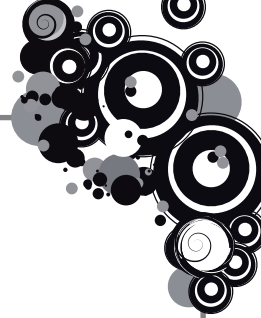
Figura 3. Cuestionario aplicado en la visita al museo del oro

Por lo anterior la estrategia de visita al museo aporta importantes resultados para la investigación sobre el arte en la formación integral.

4.3. Visita a exposición de artes

Para establecer la importancia de visitar una exposición de artes recordemos lo que dice Gardner al respecto: “Los individuos que quieren participar de un modo significativo en la percepción artística tienen que aprender a decodificar, a leer los diversos vehículos simbólicos presentes en la cultura, los individuos que quieren participar en la creación artística tienen que aprender de qué modo manipular, de qué modo “escribir con” las diversas formas simbólicas de una cultura y acceder al dominio de determinados conceptos artísticos fundamentales” (Gardner, H.1990:30)

La estrategia de visitar una exposición de artes se realizó con 13 estudiantes de grado séptimo en el primer periodo académico de 2008, con quienes se visitó la obra del maestro Miguel Ángel Rojas y tuvo como objetivo registrar información sobre la observación

Cuestionario:

Se realizó con el objetivo de indagar el grado de atención, memoria visual y comprensión. Se hicieron las siguientes preguntas:

1. De las obras de arte del artista nacional Miguel Ángel Rojas destaca tres.
2. La serie “David” por cuántas fotografías está compuesta, describa una.
3. La “Visita” es una instalación escultórica y de sonido: describela e interprétala realizando un dibujo.

y comprensión del lenguaje simbólico utilizado en las creaciones y propuestas del arte moderno.

Los Instrumentos aplicados fueron dos: Un cuestionario que contestó el estudiante y una hoja de registro establecida para obtener la información durante la visita a la exposición de arte.

Lista de registro y valoración; estuvo enmarcada en tres dimensiones: cognoscitiva, actitudinal valorativa y artística; cada una con aspectos a profundizar como:

Dimensión Cognitiva: si observa atentamente, percibe claramente, indaga – comprende conceptos, apropiación – expresa conceptos, sigue – realiza instrucciones, elabora juicios críticos – valorativos y establece y participa en diálogos.

Dimensión actitudinal valorativa: si es atento –disciplinado, curioso – asombrado, indagador – reflexivo, libre – autónomo, distraído – desorganizado, responsable – comprometido, tolerante – respetuoso. Y en la dimensión artística, si el estudiante indaga – opina – expresa, explora y comprende: conceptos-símbolos, admira y valora composiciones artísticas, tiene pensamiento divergente – convergente, relaciona – compara- confronta, conceptualiza – critica, transforma – innova – crea.

Luego de especificar las dimensiones, se definieron las valoraciones que corresponden a los criterios de: muy superior (MS), superior (S), medio (M) inferior (I). De igual manera, se trabajaron los conceptos de: símbolo, significado, arte figurativo, arte abstracto, arte conceptual, arte instalación y memoria visual.

La estrategia aplicada demostró causar en los estudiantes impacto y desarrollo en las dimensiones: cognoscitiva, actitudinal valorativa y artística; el docente logró caracterizar y construir las categorías conceptuales correspondientes, para avanzar en la observación y registro del desarrollo del pensamiento artístico y su aporte a la educación integral

4.4. Taller de expresión artística

Objetivo: Registrar y evaluar desarrollos académicos, artísticos y actitudinales que alcanzan los estudiantes de 7°E, interpretando y elaborando una técnica de impresión artística.

El taller de expresión artística se realizó con 17 estudiantes de grado séptimo para registrar y evaluar desarrollos académicos, artísticos, conceptuales y actitudinales al interpretar y elaborar una técnica de impresión artística. (Ver foto 2.)

El taller de expresión artística se realizó con 17 estudiantes de grado séptimo para registrar y evaluar desarrollos académicos, artísticos y acti-

Foto 2 . Trabajo de impresión artística

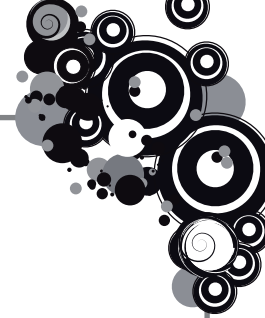

Foto 3. Trabajo de mosaico realizado por el Estudiante Julián David Robayo. 7°B

---

tudinales al interpretar y elaborar una técnica de impresión artística. Para el taller de expresión artística la propuesta a trabajar fue la interpretación de una impresión del arte Precolombino. (Ver foto 2), y se utilizó como instrumento la planilla de registro, para la cual se establecieron cinco criterios valorativos que fueron: boceto, diseño de plantillas, motricidad fina, originalidad y técnica de impresión, acabado artístico, asistencia y nota definitiva

Al registrar y evaluar desarrollos académicos, artísticos y actitudinales alcanzados los estudiantes de 7°E, interpretando y elaborando una técnica de impresión artística se hizo posible integrar todos los aspectos que debe plantear una educación integral e integradora. Cabe aclarar que no se trata de fragmentar el conocimiento para luego integrar un proceso. Se trata entonces de hacer una lectura organizada, intensiva – comprensiva, durante todo el proceso educativo.

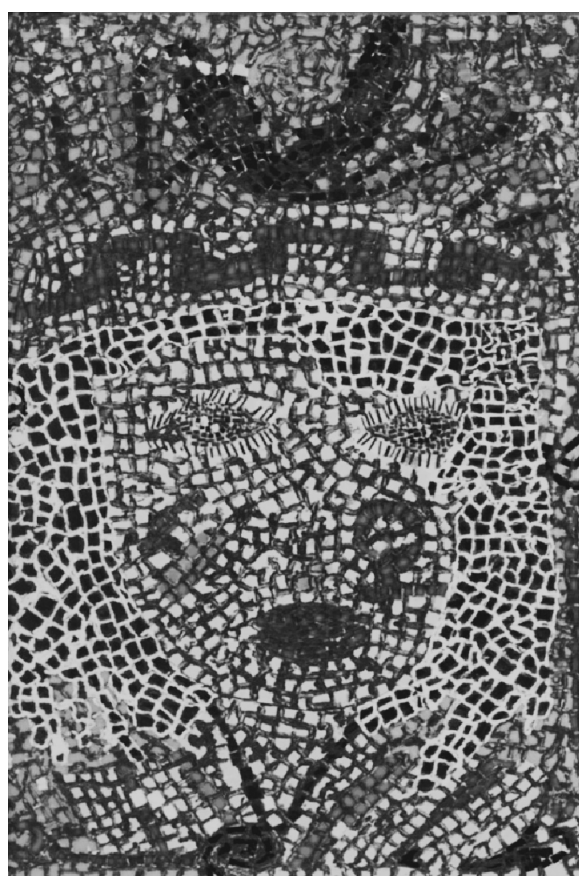

Foto 4. Trabajo de mosaico realizado por el estudiante Juan Camilo Flórez Díaz. 7°D

La perspectiva socioafectiva, previo proceso de autorreflexión y autorreconocimiento, aportó una fuente particular de datos para la comunicación e interacción entre todos los agentes participantes del proceso educativo. Al volver la mirada sobre sí mismo, al estudiante se le facilita la construcción del diálogo sincero sobre las impresiones, sensaciones, emociones y opiniones; que posiblemente se inhiben en muchos espacios académicos. De tal forma que al abarcar con otra mirada integradora el proceso educativo se amplían las posibilidades de una educación integral.

5. Resultados

5.1. Prueba diagnóstica

Realizada esta primera estrategia que demandó un compromiso serio y rigurosas horas de trabajo y reflexión, en torno a la problemática sobre determinar “qué estrategias generan más impacto y desarrollos académicos- artísticos en los estudiantes de sexto y séptimo grado del Instituto Técnico Central”; se obtiene, que haber iniciado y orientado la indagación sobre dos posibles estrategias de trabajo artístico a través de la actividad propia de los museos y de las exposiciones de arte; fue una idea acertada en cuanto proporcionó unos resultados significativos e importantes para analizar y para entender algunas concepciones y experiencias previas, con que los estudiantes ingresan a la Institución.

5.2. Visita museo del oro

La estrategia y su respectivo instrumento de observación aportan como resultados:

El Museo como recurso pedagógico para la clase de Artes Plásticas, es un sitio donde se puede profundizar el conocimiento, el estudiante puede alcanzar excelentes niveles de atención y concentración, se estimula y desarrolla actitudes como la curiosidad, el deseo de interrogar, el asombro y el deleite al conocer colecciones artísticas, se desarrolla y fortalece la mirada atenta y la memoria visual, se enriquece el lenguaje artístico y se da la fluidez de comunicación específica en los estudiantes.

5.3. Visita a exposición de arte. Miguel ángel rojas

Se puede afirmar que la exposición es determinante e influyente en el aprendizaje del arte; es así mismo recurso valiosísimo para el desarrollo académico y artístico. Confirmación en razón a las reacciones y comentarios provocados durante y a la salida de la exposición; (interesados en ser escuchados, todos querían opinar); confirmación que se valida con las respuestas escritas por cada uno de los visitantes.

Las reflexiones de los estudiantes son en torno al arte en sí mismo y a su poder de transformación de las ideas, los sentidos y los significados con que los artistas tratan los materiales para convertirlos en conceptos muy actuales en las obras de arte.

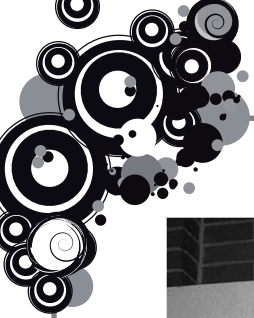

Foto 4. Muestra artística la ET ITC

5.4. Trabajo de expresión artística

La estrategia 4, llevó a un ejercicio intenso de descomponer en sus mínimas partes dos procesos habituales: el de orientar los temas hacia el ejercicio práctico y, el de la realización de la expresión artística por parte del estudiante; en este último paso siempre se han detectado dificultades (falta de atención); se han establecido y exigido el uso de criterios más claros y precisos para seguir la construcción y expresión de obras o trabajos artísticos.

Los instrumentos diseñados para la estrategia 4, tienen un carácter “educativo” valiosísimo para la investigadora, en cuanto precisan y marcan criterios y valoraciones que facilitan en gran medida la sistematización de resultados de todo un proceso académico, a nivel de cada estudiante, en un curso y entre cursos; para los estudiantes también ha significado “innovación” entendiendo su papel como formador para la autoevaluación.

5.5. Autovaloración socioafectiva

La autovaloración socioafectiva fue un excelente instrumento que a nivel de la emocionalidad desarrolló actitudes de asombro y respeto para comunicar y escuchar con conciencia crítica las experiencias vividas, se provee al estudiante de habilidades comunicativas, conceptuales y argumentativas; y si estas habilidades van acompañadas de sinceridad y rectitud se fomentará en ellos un profundo sentido y significado del poder de las normas, de la autodeterminación y de la autorregulación.

6. Conclusiones

La investigación desarrollada con el fin de identificar, precisar y configurar instrumentos que se puedan utilizar para evidenciar observaciones, registros, seguimiento y control, sobre desarrollo del pensamiento artístico para brindar una educación integral, durante la clase de Artes Plásticas; con los estudiantes del Grado Séptimo de La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central; implementando la metodología de la Investigación Acción; permite concluir que reflexionar, implementar estrategias, observar, registrar datos y hechos, escribir, describir; constituyen procesos que privilegian la construcción de un sistema organizado de indagación y reflexión constante, sobre el quehacer docente y sobre el desarrollo integral de las potencialidades humanas.

Iniciar y orientar la indagación a partir de una prueba diagnóstica vinculando a estudiantes y padres de familia hace posible y efectivo el acercamiento al arte, a través de la actividad propia de museos y de exposiciones de arte; se puede ex-

traer y analizar información sobre la implicación e incidencia de la familia en la educación; y se puede proyectar y fortalecer el conocimiento y experiencias previas alusivas al arte, de esta manera también se fomenta directamente la conexión e interacción con el entorno sociocultural.

Las bondades del método en investigación acción se hicieron evidentes en razón a la relación

sistemática entre referentes y componentes teóricos y prácticos, reflexivos y críticos; se favoreció el aprendizaje y actualización pedagógica del maestro; se fomentó un carácter dinámico e interactivo en el aula y con los integrantes del proceso educativo; los vientos de cambio e innovación educativa que se experimentaron incrementaron la proyección y el reto de fomentar y crear en el aula nuevos procesos investigativos.

7. Bibliografía

Carretero, M. (2006). Una educación dialógica y en contexto. Revista Magisterio N° 21: Bogotá.

Cerda, H. (2007). La investigación formativa en el aula. Cooperativa Editorial Magisterio: Bogotá.

Fals, O. (1987). Investigación Participativa. Ediciones de la Banda Oriental: Montevideo.

García, V. (1987). Pedagogía visible y educación invisible. Ediciones Rialp.

Gardner, H. (1990). Educación artística y desarrollo humano. Ediciones Paidós: Barcelona.

Gardner, H. (1994). Educación artística y desarrollo humano. Editorial Paidós: Barcelona.

Gardner, H. (2000). La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Editorial Paidós: Barcelona.

Grundy, S. (2007) Efecto liberador de la Investigación Acción. Revista Internacional Magisterio. N° 26. Bogotá.

MEN, (2000) Lineamientos curriculares. Educación Artística. Ministerio de Educación. Bogotá.

Ministerio de Cultura, (2008). Red Nacional de Museos. AXESNET, S.A. Bogotá.

Morales, M. (2005) Tesis Doctoral. La evaluación Dinámica. Revista Internacional Magisterio N° 12. Bogotá.

Parra, C y otros. (2002). Pensar la sociedad. Una iniciación hacia la sociología. Segunda Edición. Universidad de Navarra. S.A. Pamplona.