

DIVERSIDAD A TRAVÉS DE LA FORMA

Proyecto Educativo Integrado para optar al Título Profesional de Profesor (a) en Artes Visuales.

**Escuela de Educación
Carrera de Pedagogía en Artes Visuales**

**Estudiante: Catalina Droppelmann Gil
Docentes Guías: Víctor Maturana Leython-Mariela Toledo González
21 de diciembre de 2018, Viña del Mar**

AGRADECIMIENTOS

A la hora de agradecer, no puedo sino empezar con mis papás y mi familia quienes siempre me han apoyado y me ayudaron en forma incondicional en todo este proceso.

Al colegio Albamar, quienes me formaron y ahora me han dado todas las facilidades para realizar las actividades de práctica y los permisos para poder grabar e implementar el dispositivo en el colegio.

A la Universidad Viña del Mar, que me acogió con cariño y me dio las herramientas fundamentales para realizar este proyecto.

ABSTRAC

Hoy en día, la mayoría de los colegios estandarizan la educación de sus alumnos, en temas de forma como también de fondo, por una cuestión de costos y de tiempos, puesto que siempre es más fácil una educación estandarizada que una edumétrica.

Pero las clases de Artes Visuales deberían ser una instancia en que se diferencie a los alumnos y que se potencie la diversidad, puesto que es aquí donde se pueden expresar libremente su imaginario.

Esta investigación plantea una forma de visualizar la diversidad de los alumnos en el aula, como también valorarla, a través de un dispositivo artístico pedagógico que genera y expone las obras de los alumnos de manera lúdica, para que libremente los alumnos se acerquen a jugar, dialogar y valorar la diversidad.

Índice

Introducción	3
Capítulo 1: Planteamiento del Problema	5
Preguntas de Investigación:	5
Objetivos:	5
Justificación de la investigación-Acción	6
Aportes de la Investigación a la Educación Formal como no Formal.	7
Capítulo 2: Marco teórico	9
Miedos e inseguridades de las y los estudiantes al enfrentarse a un nuevo trabajo de arte	10
Expresión del Inconsciente	12
Cómo lograr expresar la Diversidad en los trabajos	13
Aprendizaje a través del Juego	15
La Importancia de la Exposición de Obras	17
Capítulo 3: Marco Metodológico	18
Diagnóstico	18
1. Planificación	19
3. Acciones	24
3. Observación	28
4. Reflexión	32
Capítulo 4: Diseño, Etapas y Construcción del Dispositivo Pedagógico- Artístico ...	33
Conclusiones	36
Webgrafías	37
Anexos	38

Introducción

El concepto inclusión se comienza a hacer más presente en Chile a partir del año 1994, cuando se promulga la ley 19.284 de Integración Social de las Personas con Discapacidad, esta ley fomenta la integración y la participación de las personas con discapacidad en todo ámbito social, incluida la educación.

Desde entonces, poco a poco se le ha ido dando importancia a la inclusión y a la diversidad dentro del aula, y hoy en día, gracias a la globalización y las migraciones, se ha abierto el debate y se está investigando cada vez más sobre el tema, generando conciencia sobre las diferencias y como estas enriquecen la identidad cultural de cualquier persona.

Recientemente ha entrado en vigencia la ley de inclusión escolar en Chile, la cual regula la admisión de los y las estudiantes en los establecimientos educacionales, además de su intención de eliminar los procesos de selección en los colegios públicos. Sin embargo, esta ley ha obviado regular estos procesos en los establecimientos privados quienes continúan con la facultad de decidir arbitrariamente quienes ingresan y quienes no lo pueden hacer. Lo anterior, genera en estos colegios, que el desarrollo del estudiante se vea limitado al perfil educativo de la institución, dejando fuera la variante “diversidad”, que como veremos, es un elemento clave como herramienta de formación, pues nuestros estudiantes se enfrentaran a un mundo cada vez más diverso, inclusivo y pluricultural, siendo necesario fomentar estos valores a través de nuestra rama.

Esta investigación-acción propone e implementa un dispositivo artístico-pedagógico en un colegio privado de Viña del Mar, con una línea educativa muy particular. El fin de este dispositivo es dar o agregar valor a la diversidad en el aula, a través de la expresión de ésta, utilizando la evolución de la forma como medio de visualización y expresión de la diferencia.

A través del “juego” se busca que el proceso de creación y visualización del concepto sea transforme en una actividad lúdica e integral, con el objeto de que las alumnas integren el proceso en su totalidad, identificando las fases del proyecto, entendiendo su desarrollo e interactuando con el dispositivo una vez realizado.

Esta investigación-acción abordará otros problemas con que nos encontramos comúnmente en la práctica docente y que se relacionan con la expresión de la diferencia, como son los miedos e inseguridades de los estudiantes al enfrentarse a un nuevo desafío artístico, la valoración de las diferencias y cómo lograr autonomía en la creación.

Capítulo 1: Planteamiento del Problema

Preguntas de Investigación:

- ¿Cómo hacer que los alumnos expresen y valoren sus diferencias en las prácticas artísticas?
- ¿A qué se deben las inseguridades de las y los estudiantes al enfrentarse a desafíos artísticos?
- ¿Qué factores influyen en la valoración de su propio trabajo?

Objetivos:

Objetivo General:

Visualizar las diferencias entre las y los estudiantes a través de la evolución de las ideas o las formas en sus trabajos de artes.

Objetivos Específicos:

- Generar herramientas que les permitan a los alumnos enfrentar el miedo al error.
- Generar instancias de exposición y visualización de obras de manera lúdica.
- Incentivar la diversidad de propuestas artísticas.

Justificación de la investigación-Acción

Durante las prácticas docentes he podido observar cómo los establecimientos educacionales no dejan espacio para el juego y la expresión libre del inconsciente de sus estudiantes. A medida que los niños y niñas van creciendo, tienen cada vez menos instancias lúdicas y dinámicas que desarrollen su pensamiento abstracto y habilidades socio afectivas dentro del aula, por lo que su creatividad y su imaginario se ven perjudicados. Pareciera que los profesores olvidaran que sus estudiantes aún son niños y que los adultos también aprenden a través del juego y las dinámicas grupales.

Otro problema que he podido visualizar en mi práctica docente, es la uniformidad de resultados, cuando se da un encargo o un desafío artístico. Esto podría ser consecuencia del poco desarrollo de la creatividad, por las inseguridades de los estudiantes, por miedo a que su resultado esté mal o sea distinto al resto, porque las instrucciones no son claras, donde hay una responsabilidad del docente, o simplemente porque tienen ideas similares al momento de ejecutar una obra de arte.

Cuando los alumnos se sienten presionados por la nota o están limitado por el tiempo, se ponen nervios y sus ideas no afloran, a diferencia de cuando están jugando libremente y sin presiones, es allí cuando se expresa y desarrolla su creatividad instantáneamente.

Por ello, a través de la investigación y el dispositivo pedagógico, se realizará una actividad lúdica, corta y sin calificación, que incentive la diversidad de resultados artísticos y expresando su inconsciente. De esta manera los y las estudiantes

podrán visualizar la diversidad y se sentirán autores de una obra única y personal, dejando de lado el miedo a expresarse y las inseguridades, porque habrá espacio para el error y la experimentación.

Aportes de la Investigación a la Educación Formal como no Formal.

Con esta investigación se pretende que las alumnas y los alumnos logren una diferenciación en sus trabajos, que entiendan que por medio de sus obras de arte deben pueden expresar su interior y su inconsciente que las hace únicas, valorando esta diferencia, respetando su trabajo y el de sus compañeros.

Es esencial que un profesor de artes pueda identificar la identidad de cada alumno, sus historias, gustos, pasiones, talentos y debilidades, de manera de trabajar, a través de la planificación, una experiencia donde todos los alumnos se sientan parte, dando valor a nuestra asignatura, logrando un aprendizaje significativo.

De esta manera los alumnos podrán visualizar como sus obras tienen elementos que los identifican, que los hace únicos como persona, se cuestionarán cuáles son esos elementos que lo hace diferente y finalmente entenderán que es algo valioso puesto que es parte de ellos y de su imaginario, que finalmente no dependen de otro para poder tener una experiencia artística.

Esta investigación es aplicable en cualquier establecimiento formativo, si bien, se señaló que la implementación será realizada en un colegio particular en Viña del Mar, lo que no limita su aplicabilidad en todo medio, toda vez que su objetivo es romper las barreras que los alumnos tienen al momento de vivir un proceso creativo.

De esta manera lograremos que cada alumno pueda valor las diferencias, lo cual en la actualidad es un problema país manifestado a través del racismo y la discriminación y en donde los niños son los principales afectados, puesto que por ratos injustos se sientes inferiores al resto y no valoran su cultura ni su imaginario, deseando ser parte de la masa común.

Capítulo 2: Marco teórico

Las Bases Curriculares de las artes visuales que entrega el Ministerio de Educación, se basan en dos grandes ejes, estos son, “Expresar y crear visualmente” y “Apreciar y responder frente al arte”. Estos dos ejes son desafíos no menores para un profesor de artes visuales, puesto que conllevan una larga lista de habilidades a desarrollar en los estudiantes y que requieren de mucha creatividad y observación al momento de planificar y hacer las clases.

Por un lado, con el eje de expresar y crear visualmente, se debe potenciar la generación de ideas propias, la expresión y la creación personal en diálogo con el manejo de herramientas y técnicas, en el fondo, se desarrolla la creatividad y la innovación de los jóvenes, lo cual no es nada de fácil, puesto que no siempre los contextos son favorables, el tiempo juega en contra y es aún más difícil si son varios niños con miedos e inseguridades, que no creen ser capaces de crear algo nuevo y propio. Las expectativas tanto de los niños como de los profesores son un arma de doble filo que los puede llevar a la frustración si no son cumplidas.

Por el otro lado, tenemos el eje de apreciar y responder frente al arte, el cual pretende desarrollar la capacidad de descubrir y comunicar sensaciones, emociones e ideas provocadas por la percepción del entorno, las obras de arte y los objetos de diseño, es decir, que desarrollen el pensamiento crítico y sean capaces de valorar, observar y transmitir su visión crítica sobre trabajo y las obras.

Es importante que sean evaluadores de su propio trabajo, que reconozcan sus debilidades y sean capaces de encontrar los métodos para mejorarlo, pero que también puedan identificar sus fortalezas y valoren su trabajo.

Ahora, a través de la práctica docente te vas encontrando un montón de obstáculos durante el camino hacia estos objetivos, el sistema educacional chileno no es el óptimo y muchas veces no tenemos el resultado que esperamos como profesores, por esta razón debemos ir adecuándonos y buscando herramientas para estratégicamente poder lograr los objetivos de aprendizaje a través de los ejes vistos anteriormente.

Veremos algunos de los problemas con que nos encontramos habitualmente en las aulas y que nos competen en esta investigación, como con los miedos e inseguridades de los estudiantes que no les permite una expresión artística libre y que generalmente termina o en la copia a otro compañero o en la negación y frustración. También veremos la importancia de la diversidad en el aula, la valoración de las diferencias y cómo lograr que los trabajos sean únicos y propios.

Miedos e inseguridades de las y los estudiantes al enfrentarse a un nuevo trabajo de arte

Durante todo el proceso de producción artística, en las clases de artes visuales, los niños y niñas pasan por diferentes etapas, desde la investigación pasando por el boceto donde tiran algunas líneas, hasta la producción de la obra. Mediante este proceso, los alumnos experimentan diversas emociones, cambian de ideas, buscan soluciones a problemas que aparecen, prueban herramientas, experimentan frustraciones que deben superar, entre otros. El proceso creativo es un tema muy complejo de abordar y hay que saber cómo apoyar a los estudiantes, para que

saquen lo mejor de ellos y expresen lo que realmente sienten, lo cual no es fácil cuando tienes a 30 niños a tu cargo.

Durante toda la experiencia artística, se deben superar varios miedos e inseguridades que vienen desde pequeños, ya sea de su casa o del sistema educativo. Plasmar en el papel una idea que está en sus cabezas, no es fácil, lo que muchas veces termina en frustración al ver que no logran sus expectativas, porque lo que se están imaginando no es lo que ven en su trabajo. Son las expectativas del mismo profesor las que muchas veces también frustran o asustan a los alumnos, ya que por miedo a equivocarse o no cumplir con los requerimientos optan por no seguir sus instintos.

Autores como John Dewey y Ken Robinson entienden y estudian esta situación en la educación y plantean que estos miedos son necesarios para un aprendizaje significativo, pero si es que son bien manejados y si se logran superar.

El profesor de arte debe ser el mediador de una experiencia, como dice Dewey “No hay expresión sin excitación, sin perturbación. Sin embargo, una agitación interna que se descarga inmediatamente en risa o llanto, pasa. Descargar es desembarazarse, despedir; expresar es quedar, impulsar un desarrollo, trabajar hasta la compleción.” John Dewey. El arte como experiencia (1934).

El profesor debe dar las herramientas para que los y las estudiantes puedan experimentar, guiarlos en el proceso de creatividad, darles desafíos que los motive a superarse y a innovar, ya que son estas las instancias desarrollar habilidades

como la tolerancia a la frustración, la percepción, la imaginación, la sociabilización, entre otras.

Por otro lado, Ken Robinson, en su libro El Elemento, dice que “Si no estás preparado para equivocarte, nunca se te ocurrirá nada original”. Nos invita a equivocarnos, a experimentar y a través de estos errores encontraremos el resultado que esperamos o un resultado mejor que no imaginamos.

Como profesores debemos fomentar la experimentación, premiar el error y no castigarlo. La prueba y error debe ser parte del proceso creativo, ya que a través de él lograrán un aprendizaje significativo, entenderán que no solo hay una forma de hacer las cosas sino que hay múltiples maneras de llegar a un resultado.

Expresión del Inconsciente

Los psicoanalistas estudian los sueños, los garabatos de los niños y los dibujos para conocer su manera de pensar, de relacionarse con el medio y leer la personalidad del sujeto, por medio de las imágenes, los elementos del dibujo u obra, son tomados como elementos separados, para luego formar parte de un eslabón que va formando la subjetividad del autor.

Toda expresión artística tiene parte de nuestro inconsciente, aunque no queramos van a existir elementos, dentro de esta producción artística, que represente nuestra subjetividad, ya sea el tamaño, el trazo, las tonalidades, las figuras, la relación con lo real, etc. son características propias del sujeto y propias de su imaginario.

El arte como herramienta de comunicación, lo utilizamos para visualizar nuestras ideas, analizarlas, criticarlas, perfeccionarlas, para poder compartirlas con otros, pero esta capacidad de representación gráfica es necesario practicarla puesto que con los años se va perdiendo si se deja de lado.

El problema aparece en el aula cuando se les pide a los niños y niñas se expresen a través del arte, y no se creen capaces de hacerlo, entonces prefieren no trabajar y hacer cualquier otra cosa, o simplemente optan por copiar a sus compañeros u buscar ideas para copiar en sus celulares. Esto ocurre porque comparan sus obras con los cánones estéticos academicistas y no entienden que deben pasar por un proceso de autoconocimiento y para eso es necesario que se expresen a su manera sin compararse con otros.

Cuando los alumnos se copian las ideas y la manera de realizar los trabajos, no hay una real expresión del inconsciente, quizás existan algunos elementos, pero no es una imagen propia.

Cómo lograr expresar la Diversidad en los trabajos

“La educación artística debería ayudar a los estudiantes a reconocer lo que hay de personal, distintivo e incluso único en ellos mismos y en sus obras (...) a ser conscientes de su propia individualidad” Elliot W. Eisner, 2011.

En el currículum nacional de artes visuales, exige a los alumnos y alumnas desde pequeños, que valoren y respeten tanto el trabajo propio como el de sus compañeros, por lo general al finalizar las unidades, los últimos objetivos de

aprendizajes son la auto y la coevaluación, para poder observar e identificar las debilidades y preferencias de los trabajos de arte.

Como dice María Acaso, investigadora de la Universidad Complutense, la educación artística es el motor del cambio social, en donde se deben desarrollar distintos procesos intelectuales además de las técnicas y contenidos. Por esta razón, cuando vemos que los alumnos y los profesores en la asignatura de artes visuales se enfocan en el mero resultado de un producto es preocupante y más aún cuando estos resultados son todos iguales o parecidos entre sí.

Cuando los resultados finales de un proceso creativo son parecidos los unos a los otros quiere decir que algo se está haciendo mal, puesto que no hay una representación real del autor de la obra, sino que solo está siguiendo instrucciones o estándares que son pedidos por el profesor.

Pero ¿qué ocurre cuando el profesor da la libertad suficiente para que se expresen en un trabajo artístico con cierta unidad y contenido, pero de igual manera los resultados finales son muy parecidos entre sí?

Todas las etapas de la planificación de una clase son importantes, pero con respecto a este problema, es importante darle relevancia a las instrucciones de la actividad y al proceso de producción artística.

En la cultura visual de hoy en día, vemos a diario estereotipos de personas, modas, estándares de belleza y modelos a seguir, que hacen que cada vez nos exijamos más para sentirnos bien con nosotros mismos y para encajar en una sociedad.

Al igual que como ocurre a nivel macro en la sociedad, también ocurre a nivel micro en una sala de clases. Muchas veces los profesores exigen a los alumnos que cumplan con sus expectativas y coartan la creatividad de los niños y muchas veces los hacen inseguros por no parecerse al resto de los trabajos de sus compañeros.

Las artes son un medio de expresión por lo que cada obra debería ser diferente a la otra, puesto que es una representación de nuestro imaginario que es uno e irrepetible. Lo cual no ocurre siempre en el aula, hay ocasiones en que los resultados entre sí, hay varios elementos que se parecen, por lo que hay algo que está fallando en el proceso creativo.

Lo preocupante ocurre cuando los alumnos se sienten cómodos con esta situación, como si el cumplir ciertos estándares estuviera correcto y cuando hay resultados fuera de lo común o de la moda, estuviera mal.

¿Por qué se llega a esta situación? ¿Cómo fortalecer las diferencias entre los trabajos? ¿Cómo lograr que representen su propio imaginario e inconsciente en la obra de arte?

Aprendizaje a través del Juego

Enseñar a través del juego es una estrategia poco utilizada pero realmente eficiente y fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas, es una actividad innata de los niños y a la vez, indispensable en el desarrollo humano. Como dice Maite Garaigordobil, psicóloga e investigadora del juego de la Universidad del País Vasco, estructuralmente el juego está estrechamente vinculado a las cuatro dimensiones

básicas del desarrollo infantil: psicomotor, intelectual, social y afectivo-emocional. “El juego no es solo una posibilidad de autoexpresión para los niños, sino también de autodescubrimiento, exploración y experimentación con sensaciones, movimientos, relaciones, a través de los cuales llegan a conocerse a sí mismos y a formar conceptos sobre el mundo”.

Con los niños más pequeños se utiliza mucho el juego y vemos como utilizan el cuerpo y el espacio para aprender en el aula, pero a medida que van creciendo esta estrategia didáctica se va perdiendo, los profesores dejan de jugar, pocas veces vemos a los jóvenes fuera del aula o utilizando el espacio de otra manera que mirando hacia adelante y cada uno en su asiento. El juego es una herramienta didáctica que sirve para todas las edades y no se debe perder, ya que también es una oportunidad para cometer los errores, para experimentar y conocer nuevas experiencias y sensaciones, estimula las capacidades del pensamiento y la creatividad, desarrollando a la vez el cuerpo y los sentidos.

Son muchas las conexiones entre el juego y el desarrollo intelectual, Garaigordobil realiza un listado en el libro “El juego como estrategia didáctica”, entre ellas están el pensamiento motriz, simbólico-representativo, reflexivo, la atención, la memoria, el razonamiento, el descentramiento cognitivo, la imaginación, la creatividad, el desarrollo del lenguaje, como también estimula la discriminación fantasía-realidad y es una vía de desarrollo del pensamiento abstracto.

La Importancia de la Exposición de Obras

Una vez terminado un trabajo de arte, el docente tiene dos opciones, la primera opción es entregarlo y que los alumnos y alumnas y que ellos determinen su destino, el cual en caso alguno será una exposición pública de su obra, o por el contrario, esta la actividad proactiva del docente, quien puede tomar la opción de exponerlos. Esta segunda alternativa puede que sea un poco más compleja, ya que requiere recursos de montaje y tramites de permisos, pero es notablemente más valiosa.

Una parte no menos importante del proceso creativo de los estudiantes, es la exposición de sus obras, ya que el momento en que visualizan el resultado, validan su trabajo y esfuerzo, se sienten importantes y su obra toma valor, es en ese momento en que se sienten verdaderos artistas y valorizados por su entorno.

Exponer es comunicar y eso es lo que pretendemos que hagan los estudiantes, que expresen y comuniquen sus ideas, que sean capaces de compartir sus pensamientos, al igual como lo hacen con el lenguaje, que utilicen el arte como instancia de comunicación.

La exposición de obras en los establecimientos educacionales no debe ser entendida como un museo, en donde las obras permanecen estáticas en la pared y si tienes suerte algunas personas las miran de reojo, como ocurre en la mayoría de las escuelas, sino que es importante la interacción de los alumnos con las obras, que exista la comunicación y que los autores de estas logren transmitir el mensaje que pensaron, para que de esta forma logremos el principal objetivo de la exposición.

Capítulo 3: Marco Metodológico

Diagnóstico

En la gran mayoría de los colegios de nuestro país, aún se utilizan los uniformes, como método de estandarización de la presentación personal de los alumnos. Para algunos, el uso del uniforme es práctico y evita problemas de discriminación y bullying entre los alumnos, pero para otros es un método obsoleto que no permite que los niños construyan su propia identidad.

Esta uniformidad en cuanto a la vestimenta, es solo un ejemplo de la estandarización, que hacen en las escuelas, para obtener un grupo de alumnos de una sola línea, para que la educación de estos sea más fácil y evitar problemas. Se utilizan las mismas aulas para todos, las mismas sillas para todos, las mismas guías y pruebas para todos, entre otras metodologías estandarizadas, puesto que es más práctico para los colegios y profesores, ya que la educación con enfoque educativo requiere mucho más trabajo y tiempo, por ende, es más costoso.

Lo que ocurre con esta situación, es que los niños no ven ni aprenden con la diversidad, porque la mayor parte del tiempo lo pasan con personas iguales a ellos, que hacen las mismas cosas y visten de la misma manera.

La asignatura de artes visuales, por otra parte, es de las pocas instancias dentro del establecimiento educacional, en que los niños realmente tienen la oportunidad para expresarse como son, decir lo que piensan y mostrarse de manera transparente, si es que el docente es un buen guía y les da las herramientas necesarias para que puedan hacerlo. En estas instancias es donde los niños pueden ver resultados

distintos, puesto que cada alumno expresa su inconsciente de manera diferente y son pequeños acercamientos a la diversidad de pensamiento.

Por esta razón, el dispositivo artístico y pedagógico que se va a implementar, pretende entregar una herramienta para que las niñas del colegio puedan experimentar y expresarse a través de un trabajo artístico, el cual está pensado, para que sean capaces de transmitir lo que piensan, sus gustos y realidades.

1. Planificación

Todo proyecto necesita de un plan de acción, un orden en la manera de ejecutar cada paso, para optimizar los tiempos y evitar la mayor cantidad de errores. Este proyecto consta de varios pasos para llegar al dispositivo final. Para partir, una vez encontrado el problema, que en nuestro caso es la falta de visibilidad de la diversidad, se debe plantear una solución acorde al contexto en que nos encontramos, el cual es un dispositivo que exponga de manera lúdica la variedad de resultados que las alumnas puedan generar de un mismo ejercicio artístico.

Entonces, debemos partir por encontrar una actividad adecuada que permita este resultado, para luego planificar esta clase y llevarla a cabo, para finalmente con todos estos diferentes productos hacer una selección y montarlos en el dispositivo lúdico que también hay que construir. A continuación se describirán a detalle cada uno de los pasos por los cuales se pasó para llegar al resultado final.

Elección de la actividad

El dispositivo artístico pedagógico que pretende visualizar nuestra problemática entre los mismos alumnos, se construye colectivamente, es decir, los niños son partícipes de la obra, puesto que trabajan en ella contribuyendo con sus trabajos realizados durante el transcurso de la clase de arte visuales, que luego serán expuestos de tal manera que les da la posibilidad de analizar sus resultados y se darán cuenta de que la diversidad existe y debe ser potenciada.

La actividad en donde confeccionarán sus obras debía ser de tal manera, que representara muy bien el imaginario de las niñas, que le diera libertad de expresión y de experimentación, pero que a la vez tuviera un formato común para lograr una obra de estética definida. Lo difícil de esto, es que las ideas de algunas no debiesen intervenir en las de otras, ya que si esto ocurriese, las obras ya no serían únicas y por ende, se perdería el objetivo principal, que es lograr la diversidad de resultados a partir de la expresión del inconsciente.

En un principio se pensó trabajar con el auto concepto y la expresión de este a través de una escultura, podría ser de alambre, arcilla y cualquier material, pero la dificultad era en la forma en que concibieran su auto concepto y que este aún podría no estar definido, lo cual traería más inseguridades e incentivaría la copia de expresiones.

Cómo la diversidad se logra a través de la evolución de la idea, es decir, que mientras más se trabaje un concepto y este evolucione, este se hace más propio y único, por ello se decidió que utilizaríamos una forma en específico que ellas la

harían evolucionar a través de su deconstrucción y reconstrucción. Esta forma podría ser bi o tridimensional, pero por temas de montaje se decidió hacerla bidimensional, para poder realizar una nueva evolución de las formas una vez construidas las obras, a través de la unión entre ellas.

La idea es que las alumnas comiencen de la forma común para todas, para luego destruirla y liberarse de sus límites, ya que es una forma para volver a crear algo nuevo. Ahora, para elegir la forma adecuada para iniciar el proceso de evolución de la forma, se pensó en un círculo, puesto que esta figura que se cierra sobre sí mismo, que representa el conocimiento, lo absoluto y la unidad, que una vez roto, deja de existir.

La circunferencia de papel, será descompuesta a través de diferentes cortes, estos libres y a la elección de cada estudiante, pueden ser rectos o curvos, en cualquier dirección, logrando dividir la forma inicial en trozos de diferentes formas y tamaños. La idea es que olviden lo que estos pedazos eran en su comienzo, que dejen de lado el círculo y le den vida a las nuevas formas.

Si estos trozos obtenidos del círculo, los desordenamos y comenzamos a moverlos probando nuevas posiciones dentro de un espacio delimitado, irán apareciendo nuevas y diferentes formas, entonces, si contamos las posibles composiciones que se pueden lograr con cierta cantidad de trozos, son infinitas y más aún si los trozos son distintos, por ende tenemos infinidad de resultados que podemos lograr de este experimento.

Elección de los cursos o edad de la muestra

La actividad será implementada durante el desarrollo de la clase en dos cursos diversos, puesto que se necesitan 48 trabajos distintos y en cada curso hay aproximadamente 30 estudiantes, se tendrá un aproximado de 60 trabajos de los cuales se seleccionarán 48 para ser expuestos.

Los cursos elegidos de muestra son quinto y sexto básico, puesto que es una edad en donde se están conociendo ellas mismas y a sus compañeras, están creando una identidad propia basada en el resto de su entorno, por lo que es importante que entiendan que todas son distintas y cada una es especial y valiosa. Es una edad en las que tienen muchas inseguridades y suelen sentir miedos al momento de crear.

Planificación de la clase/actividad:

Fechas: 12 y 13 de Noviembre	Cursos: 5to y 6to básico	Tiempo: 1 hora pedagógica, 40 minutos
<p>Objetivo de la clase: crear trabajos visuales individualmente a partir de la descomposición de un una forma (circulo) para generar una nueva composición. Experimentar con el papel y la diversidad de composiciones.</p>		
<p>Descripción Actividad: Cada alumna deberá cortar el círculo entregado, para descomponerlo y volver a crear libremente una nueva composición, utilizando el espacio entregado.</p>		<p>Recursos: Cartulina blanca cuadrada (35 x 35cms) Círculo de cartulina negra Tijeras pegamento</p>
<p>Momentos de la clase:</p> <p>Inicio: para comenzar, me presentaré y explicaré la razón de esta clase. (avisar que estoy grabado) Contaré que estoy realizando mi proyecto de título para salir de la universidad y para esto necesito la ayuda de ellas, puesto que realizaré una obra colaborativa. Una obra colaborativa significa que cada una realizará una parte de esta obra para finalmente hacer una en conjunto. Para esto haremos una actividad entretenida y diferente, de la cual tomaré los resultados y los pondré junto a los del otro curso en un cubo mágico con el cual podrán interactuar.</p> <p>Desarrollo: Entregaré un circulo de color negro a cada una y les pediré que lo observen, por el reverso del circulo (blanco) dibujarán líneas, curvas o rectas y dividirán el círculo máximo en 10 partes. Una vez realizadas las líneas, deben recortarlas y descomponer el círculo, obteniendo varios pedazos. Ahora, se entregará un cuadrado blanco a cada una, en el cual deben crear libremente una composición (sin pegar aún) con los pedazos que obtuvieron el círculo. Los pueden poner juntos, separados o sobrepuestos, pero que no salgan del cuadrado. Ojalá usen todo el espacio, tocando los bordes de la hoja. Una vez creada la composición, pueden pegar los trozos de papel por el lado negro.</p> <p>Cierre: Cuando todos hayan terminado de pegar, se les pide su atención. Se piden algunos trabajos de ejemplo, para poder explicar el fin de la actividad. Se les pide que analicen lo que acaban de hacer ¿de qué forma partieron trabajando? ¿Qué hicieron con el círculo? ¿Por qué este trabajo obtuvo este resultado y este otro? ¿Vieron los trabajos de sus compañeros? ¿Por qué serán todos distintos? Porque ustedes hicieron evolucionar la forma, destruyeron el circulo y construyeron una nueva forma, eso mismo ocurrirá si yo sus distintos trabajos, formaré otras formas distintas a las que hicieron. (mostrar que eso ocurre)</p>		

Formato de Exposición de Obras

Una vez realizada la actividad con los estudiantes y teniendo suficientes resultados, había que pensar en alguna manera de exponerlos, para hacer un análisis de resultados, visualizar las distintas propuestas y que los mismos estudiantes se hicieran un idea de la inmensa variedad de maneras de pensar y de percibir la realidad que hay a su alrededor, que entiendan que no solo hay una forma de hacer las cosas, sino que cada uno puede ingeniárselas para realizar cualquier tipo de trabajo, pero lo más difícil, que les llamara la atención, las llamara a participar y a reflexionar.

Para esto se utilizarán 8 cubos, en los cuales cada cara tendrá una obra. Estos 8 cubos estarán unidos unos con otros, de tal manera que se formará un gran cubo, que se podrá abrir y mover formando nuevas caras, uniendo así los trabajos de forma lúdica, generando nuevas formas con las figuras ya confeccionadas por los estudiantes.

3. Acciones

No fue fácil llegar al producto final ni tampoco salió bien al primer intento, sino que fue un proceso con estudio, errores, frustraciones, reflexiones y diferentes etapas que se fueron cumpliendo a medida que fue pasando el tiempo. Estas etapas tenían fechas a cumplir, con el objeto de lograr el objetivo de acuerdo a los plazos. Para esto se hizo una Carta Gantt, que se encuentra a continuación, en la cual se especifica las actividades o metas a cumplir respecto a la confección e

implementación del dispositivo, junto a las fechas de las semanas en que debían ser realizadas.

Carta Gantt

Tareas/semanas	5 nov.	12 nov.	19 nov.	26 nov.
Pedir autorizaciones para implementar dispositivo y grabar el proceso en el establecimiento	X			
Preparar material actividad. Planificar la clase y preparar el material para que realicen las diferentes obras (cuadrados y círculos de papel)	X			
Coordinar horario con profesoras para realizar la clase, puesto que no son cursos a los que yo les haga clases.	X			
Realizar actividad con estudiantes		X		
Análisis de obras y selección para el montaje.		X		
Confeccionar dispositivo base, los cubos donde irán las obras.		X		
Montar obras realizadas por las estudiantes en los cubos del dispositivo.		X		
Exponer dispositivo en establecimiento y grabar la implementación.			X	
Escribir observaciones y reflexiones				X

Una vez clara la intervención y lo que se quiere lograr con ella, en primer lugar se debe pedir autorización en el establecimiento educacional en que se implemento,

en este caso, en el Colegio Albamar de Viña del Mar, mi actual centro de práctica docente, un colegio privado y de mujeres.

Es importante transmitir al colegio, el proyecto, sus objetivos y el resultado que se espera lograr a la Dirección del establecimiento y a la Coordinadora académica, la planificación de lo que se quiere realizar con las alumnas, puesto que es un tema delicado para un colegio católico y conservador como este. Además, mientras se esté realizando la actividad es necesario grabar las clases, puesto que se necesitan respaldos y evidencia para poder realizar la investigación-acción, para lo que también se debe requerir autorización.

Con el objeto de poder aplicar nuestra actividad, se entregó al establecimiento una carta formal de parte de la Universidad Viña del Mar (se encuentra en los anexos), explicando que estamos en medio de una investigación habilitante para el título profesional, para la cual es necesario trabajar en el Colegio implementando una actividad con las alumnas, para la cual es necesario registrar audiovisualmente, claramente resguardando la identidad de estas.

Con los permisos ya entregados por la coordinadora académica, se comienza a preparar material para la actividad con las 60 alumnas aproximadamente, 35 de quinto básico y 24 de sexto básico.

Se utilizaron 60 cuadrados de cartulina blanca de 35 x 35 cms., y 60 círculos de cartulina negra de 25 cms. de diámetro, para que tengan el espacio suficiente para generar una composición con los trozos del círculo.

Mientras se preparaba la clase y el material didáctico, se fue coordinando los horarios para realizar la actividad con otras profesoras, puesto que no son cursos con los que tenga clases, por lo que es necesario que otras profesoras me dieran alguna de sus horas de clases para poder llevar a cabo la actividad. Este proceso fue el más conflictivo, puesto que final de año siempre es un época complicada en los colegios, en donde se están realizando evaluaciones o están en medio de proyectos, por lo que las docentes se complicaron y me costó encontrar una hora con cada curso en esa semana en específico, pero finalmente la profesora de música me cedió una hora con sexto y la de artes una hora con quinto.

Ya coordinado y preparado todo para las clases, es momento de realizarlas. El día lunes 12 de noviembre a las 13:55 horas se realizó la actividad con sexto básico y el día martes 13 de noviembre a las 10:25 horas, se realizó la actividad con las estudiantes de quinto básico.

La implementación de la actividad resultó como se esperaba en ambos cursos, las alumnas participaron e interactuaron con motivación. Les gustó y motivo el concepto de obra colaborativa y estaban muy entusiasmadas por ayudarme en mi proyecto y más aún que sus obras fueran expuestas para todo el colegio y en la Universidad. Finalmente resultaron obras muy creativas y diversas, algunas no siguieron instrucciones pero la gran mayoría cumplió el objetivo.

Luego comienza la confección del dispositivo, el cubo que servirá de exposición de obras y la forma lúdica de visualización de la temática diversidad, para luego pegar las obras en el cubo, una obra en cada una de las 48 caras. Para esto era necesario hacer una selección de obras y dejaron que dejar unas 10 obras fuera. Los criterios

de selección fueron básicamente que hayan seguido las instrucciones, puesto que hay algunas que al momento de realizar la composición volvieron a recortar las formas que habían logrado al descomponer a círculo, para así adecuarlas a un resultado preestablecido con ellas en vez de experimentar con los trozos que tenían.

Por último, viene la exposición del dispositivo en establecimiento, momento en que las alumnas interactuaron con el cubo, observaron sus obras y como estas interactuaban unas con otras. Fue una instancia de juego por una parte, pero también de reflexión, puesto que se les preguntó cómo se sintieron con esta experiencia, por qué creen que se logró este resultado, cuál creen que es el objetivo de esta actividad y si finalmente visualizaron o no la diversidad de resultados que pueden aparecer de un mismo ejercicio.

3. Observación

Si analizamos el proceso y el resultado final del proyecto, podemos decir que el objetivo general, que era visualizar las diferencias de las estudiantes a través de la evolución de la forma, se cumple. Cada etapa se fue realizando ordenadamente, con algunos pequeños obstáculos, pero sé que fueron solucionados en su debido momento.

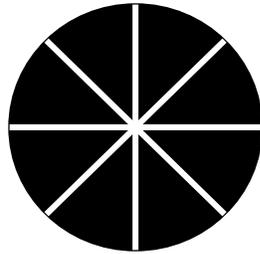
En un comienzo, tuve miedo de que el Colegio no me diera la autorización para poder aplicar la investigación-acción o pusieran problemas para realizar las actividades, pero no fue así. Al momento de presentar la idea a Dirección, dieron la autorización de inmediato, poniendo a disposición los cursos que necesitara para

implementar el dispositivo. Lo que sí tuvo mayor complejidad, fue coordinar las horas de clases para poder realizar la actividad, puesto que necesitaba realizarla en dos cursos, sumado al factor que nos encontrábamos en una época compleja, toda vez que los cursos estaban terminando proyectos y las profesoras deben poner notas. Pero finalmente se logró coordinar con los cursos necesarios, que fueron quinto y sexto básico, en la semana que debía ser, gracias a las profesoras de arte y música que cedieron sus horas de clases, una vez se les explico el proyecto y el objetivo que se buscaba lograr.

Al momento de realizar la actividad, como eran cursos a los que no conocía, comencé por presentarme y presentarles el proyecto, les conté que lo estaba realizando para mi Universidad y que necesitaba la ayuda de ellas para poder llevarlo a cabo. Les pregunté si sabían lo que era un proyecto o una obra colaborativa, de a poco fueron descubriendo lo que era y entendieron que cada una aportaría una parte para generar una obra en común, esto las entusiasmó y querían saber más y más del proyecto.

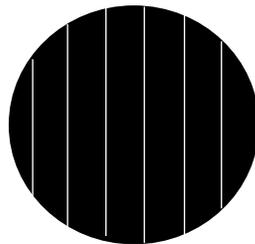
Cuando comencé a dar las instrucciones todas prestaron mucha atención y participaban respondiendo a mis preguntas. Les expliqué que debían descomponer el círculo negro que les entregué y muy ansiosas comenzaron a lanzar líneas antes de que terminara de dar las instrucciones. En quinto eran 35 niñas, por lo que no todas iban al mismo ritmo, unas terminaban antes y otras demoraban un poco más, o eran inseguras y necesitaban la aprobación de la profesora en cada paso para poder continuar.

Si analizamos la forma de descomposición de los círculos, podríamos agruparlas en tres grandes grupos. Primero una gran parte de las alumnas realizó la clásica división como pedazos de pizza, tirando líneas que pasan por el centro del círculo, generando pequeños triángulos, como aparece en la imagen a continuación.

Este tipo de fragmentación en triángulos, al momento de crear las nuevas composiciones, hace que resulten parecidas unas con otras, puesto que se imaginan formas figurativas como alas, pájaros, insectos, ángeles, etc. Según lo que ellas iban diciendo.

El otro grupo o forma se fragmentar el círculo, es en líneas, ya sean curvas o rectas, pero en franjas. Esta forma, les da más libertad al momento de crear una nueva composición, pero también tienden a ser figurativas o más bien graficas al ir dibujando con los fragmentos, en vez de que aparezca una imagen nueva.

Y finalmente están las que se liberan del cirulo y lo figurativo, olvidándose de la figura inicial, fragmentando la forma en distintos sentidos y tamaños, sin una estructura determinada, que luego en el momento de la composición son más abstractas o más distintas a la forma inicial.

Solo hubo unas pocas, que quisieron adaptar los cortes a su idea, es decir, una vez que ya habían recortado el círculo, al momento de crear una nueva composición, volvieron a cortar sus trozos para adaptarlo a alguna idea que tuvieran preconcebida, por ejemplo, en un caso una alumna quería hacer un unicornio, pero con sus trozos no podía, entonces volvió a recortar sus papeles para adaptarlos a su idea.

A pesar de que se pueden hacer estas tres clasificaciones de corte en que sus composiciones tienen algo en común, los resultados fueron muy variados y a pesar de que uno viera resultados que a nuestros ojos eran similares, cada alumna tenía una idea totalmente distinta o imaginaba algo diferente a la otra.

En el momento en que se les mostró el dispositivo con sus obras en él, estaban muy contentas y ansiosas por buscar el suyo, además de la excitación por ver este cubo enorme con el que podían jugar. Cuando encontraban su obra expuesta se emocionaban y gritaban para que supieran que el suyo estaba ahí. Solo vi un par de caras tristes al no encontrar la suya, pero se habló con ellas explicando por qué no estaban y se les entregó su obra, quedando más tranquilas.

4. Reflexión

Como hubo momentos de emoción, juego y risas, también hubo tiempo para la reflexión, el paso más importante de este proyecto, pues el objetivo principal era que las alumnas entendieran el porqué de este dispositivo y no fuera solo un juego o actividad sin sentido.

Lo esencial de este proyecto es que las niñas visualicen esta diversidad de estilos, personalidades e imaginarios, para esto se les preguntó por qué creían que se logró esta variedad de resultados a pesar de que les di la misma instrucción y el mismo material. La respuesta fue unánime, “que todas tenían distinta imaginación”, se les hizo leer algunos trabajos preguntándoles que veían en ellos y las respuestas fueron distintas, algunas veían selva donde otras veían mar, o algunas veían alas donde otras veían cuchillos.

Se podría entrar a un estudio más psicológico sobre qué veían en cada imagen, pero lo importante en este caso, era que visualizaran las diferencias tanto de creación al momento de componer, como de imaginación al momento de interpretar y se logró, entendieron que las diferencias son importantes y que las hacen únicas y valiosas como mujeres, que no tiene nada de malo salirse de la norma y diferenciarse de las masas y que no por ser un poco distintas son raras o están mal.

Capítulo 4: Diseño, Etapas y Construcción del Dispositivo Pedagógico- Artístico

Lo único que estaba claro en un principio, era que el dispositivo debía exponer las obras de las niñas, idealmente de alguna forma lúdica o que las invitase a participar e interactuar con las obras y entre ellas, para que se diera una instancia de diálogo y reflexión.

Poco a poco la idea fue evolucionando, en un inicio iba a ser un collage, pero no había participación de las alumnas. También se pensó en un círculo que ellas fueran moviendo y descomponiendo, pero de esa manera solo podían ir jugando de una en una y la obra sería efímera, no duraría para exponer. Lo importante es que todas participaran, y no se intervinieran o copiaran sus trabajos.

Finalmente se llegó al cubo mágico, un juego que une ocho cubos, que unidos de cierta forma se pueden mover e ir mostrando todas sus caras. Así tendría 48 caras, por ende 48 trabajos que se podrían montar, más o menos los trabajos de dos cursos.

Materiales para la confección del dispositivo

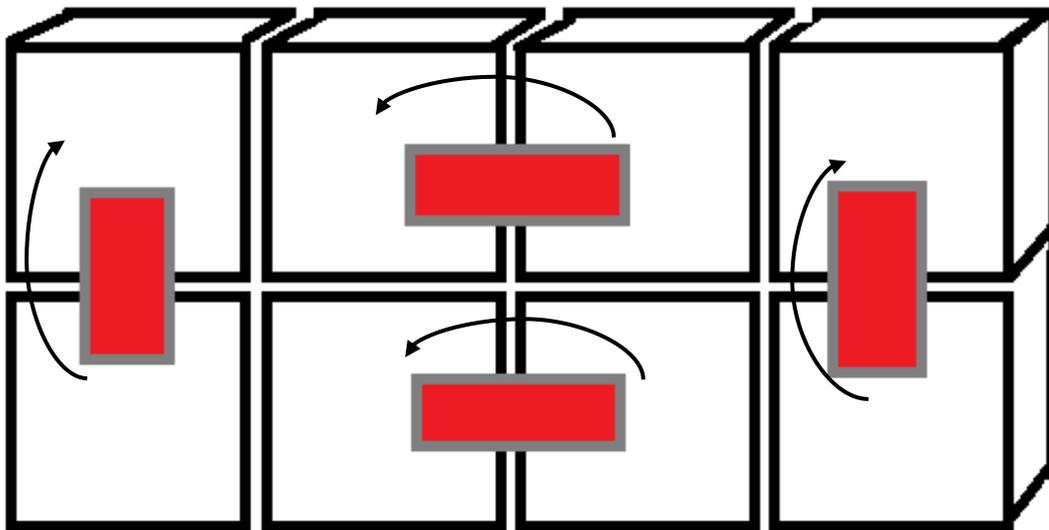
Este cubo debe ser grande, para que llame la atención de las niñas a jugar, pero que a la vez sea liviano y fácil de utilizar, como de su altura, aproximadamente.

Como los pliegos de papel y cartón miden 110 x 77 cms. Pensando en una forma de aprovechar el material, se calculó que 35 cms. serían las aristas de los cubos,

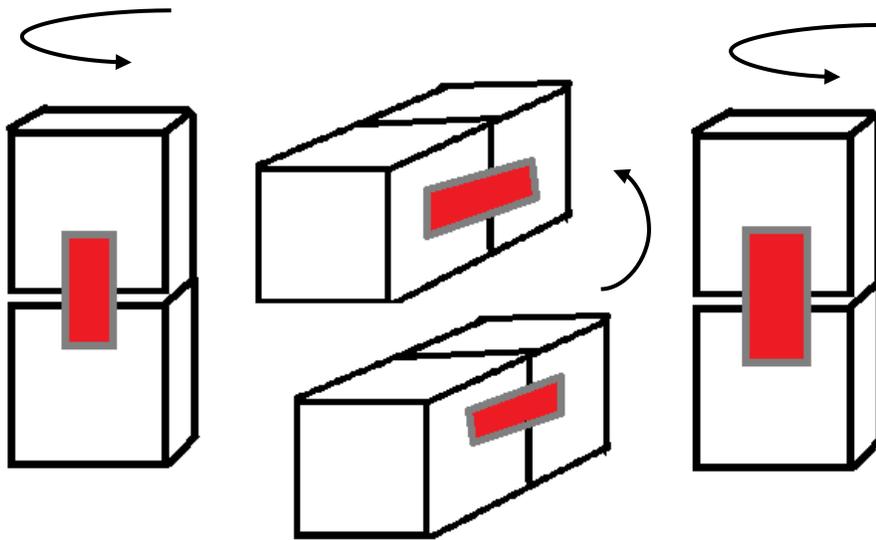
para así lograr hacer un cubo por pliego de cartón y 6 cuadrados de papel para las composiciones los estudiantes.

El material indicado para los cubos sería el cartón piedra, ya que es liviano y firme, pero de un gramaje bajo para que los medios cortes y las terminaciones queden prolijas.

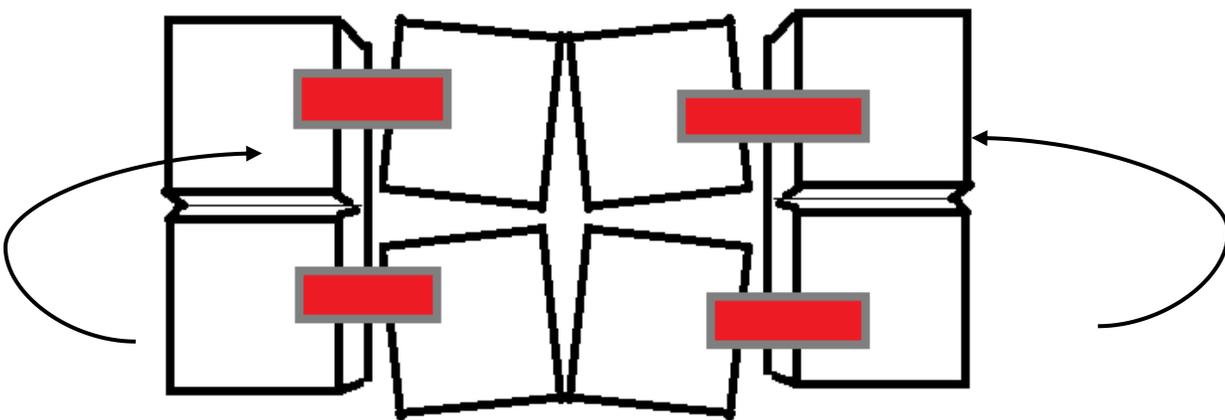
Ordenamos los ocho cubos en dos filas de cuatro como indica la imagen y se pegan con guincha que permita que se doblen.

Se doblan los cubos como indican las flechas y se vuelve a pegar

Luego giramos los dos laterales en 180° dejando la guincha hacia abajo y los interiores de costado, dejando las guinchas hacia los exteriores, pegando como indica la imagen.

Por último, monto los laterales sobre los interiores y pego por costados por ambos lados.

Conclusiones

Finalmente, según todo lo investigado y experimentado, podríamos partir diciendo que el juego es una metodología de aprendizaje efectiva y fácil de implementar, que los niños y niñas se entretienen, dialogan e interactúan a través de este, también se utiliza el espacio y el cuerpo para generar experiencias nuevas y llenas de significado. Lo importante es darle un valor, que tenga sentido, reglas y que entregue conocimientos.

A través de este juego, no solo la parte de la exposición sino que también la creación de obras, las niñas aprendieron sobre el valor de la diferencia, como esta puede enriquecer al curso mediante del dialogo y el arte. Es importante que entendieran, desde un comienzo, que sus obras eran únicas y valiosas, no porque fueran diferentes estaban malas, que es un problema muy común en las clases de artes, generalmente las alumnas creen que están haciendo las cosas mal porque el resto las hace diferente.

Con este experimento de la evolución de la forma, logramos también generar seguridad en las creaciones artísticas, porque dimos a entender que lo importante en el arte es que las obras debían ser únicas y que expresen nuestro imaginario, por ende, dejamos de lado todo tipo de juicios y solo nos basamos en las mínimas instrucciones iniciales.

Bibliografía

John Dewey. (1934). El Arte como Experiencia. Barcelona: Paidósjue

Ken Robinson. (2009). El elemento. España: Grijalbo.

Ministerio de Educación. (2018). Bases Curriculares Primero a Sexto Básico. Santiago, Chile: Unidad de Currículum y Evaluación.

Eisner, E. W. (2011). El arte y la creación de la mente. Barcelona: Paidós.

Maite Garaigordobil. (2008). El Juego como Estrategia Didáctica. Madrid, España: GRAO.

Lowelfeld, Viktor. (1954). El niño y su arte. New York: Macmillan.

Webgrafías

<http://www.educartechile.cl/wp-content/uploads/2018/06/Revista-43-2s.2011.pdf>

<https://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/>

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley?language=es

<http://ceppe.uc.cl/index.php/noticias/647-la-educacion-artistica-es-un-motor-de-cambio-social-sostuvo-la-academica-maria-acaso>

Anexos

Fotos:

Creación de Obras

Construcción del dispositivo

Construcción del dispositivo

Montaje de Obras

Implementacion del dispositivo con 5to básico

Implementacion del dispositivo con 6to básico

Colegio Albamar

Coordinadora Académica

Sra Pía Martínez

Presente

En el marco de la asignatura de Proyecto Educativo Integrado, para optar al Título de Profesor (a) de Artes Visuales, de la carrera de Pedagogía en Artes Visuales de la Escuela de Educación, Universidad de Viña del Mar, me permito solicitar a usted su valiosa colaboración (**atendiendo a los protocolos que vuestra Institución pueda tener para estos casos y que la estudiante de la Universidad las adapte**), poder llevar a cabo su proyecto, bajo la metodología de Investigación-Acción que realiza la estudiante de la carrera **Catalina Droppelmann Gil, Rut 18148998-7**.

El Título del Proyecto es "Diversidad a través de la Forma" y apunta a la diferencia, la creatividad y el desafío de hacer algo distinto al otro, a través de un dispositivo desde la práctica artística.

Para la recopilación y análisis de la información que se plantea desde el proyecto, es necesario solicitar un permiso para observar, probar dispositivo y registrar audiovisualmente (**solo acciones, nada de rostro o que implique identidad**).

Agradeciendo de antemano su significativa colaboración, le saludo cordialmente y quedo atenta a sus consultas y respuesta a esta petición.

Mariela Toledo Gonzalez

Profesora de Estado en Artes Plásticas. Licenciada en Artes.

Magister Educación Artística.

Jefe de Carrera Pedagogía en Artes Visuales. Coordinadora Prácticas Medias

Escuela de Educación

Universidad Viña del Mar – Chile

mtoledo@uvm.cl