

“LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN”

“LA EDUCACIÓN POR EL ARTE EN LA ESCUELA PÚBLICA PRIMARIA”

“Experiencia del Taller de Educación por el Arte”

GLADYS ALBA LÓPEZ DONADO

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
ESCUELA DE MÚSICA
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MÚSICA 3541
Santiago de Cali
2011**

Libertad y Orden

Ministerio de Cultura
República de Colombia

“LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN”

**“LA EDUCACIÓN POR EL ARTE EN LA ESCUELA PÚBLICA
PRIMARIA”**

**“Experiencia del Taller de Educación por el Arte Comunas 1 y 9”
Para optar por el título Licenciatura en Música**

GLADYS ALBA LÓPEZ DONADO

Directora

**MARÍA VICTORIA CASAS FIGUEROA
PROFESORA DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LA
FACULTAD DE ARTES
INTEGRADAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE.**

Santiago de Cali

2011

**Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento a los
requisitos exigidos por la Universidad del Valle para
optar por el título en Licenciatura en Música**

JURADO

JURADO

**A mis dos amados hijos:
Jorge Luis y Liza Marcela, amigos y cómplices
A mi gran compañero Jorge:
por su solidaridad, apoyo y comprensión**

AGRADECIMIENTOS

A la vida que me tocó vivir. Por el amor a la música y al arte en general, lo que me ha permitido abrirme al mundo y amar a mi prójimo.

A la memoria de mi padre, Pedro López, porque se como disfrutaría este momento. A mi madre Zoila de López, a mis queridos hermanos, Nelson López y Fabio López, a Flor, a Tatiana, a todos mis sobrinos.

A la Universidad del Valle, al Ministerio de Cultura, por esta gran oportunidad de enriquecer mis conocimientos y vivir estos hermosos dos años y medio.

A la Doctora Mariana Garcés, por su gran sensibilidad y amor al arte, por su objetividad y sentido de la equidad, y porque siempre ha estado ahí.

A mí querido amigo Héctor González, porque siempre se alegra con las cosas buenas que le suceden a los demás.

A mi querido profesor Alfonso Valdiri, por todo lo que me enseñó

A los inmejorables profesores que nos transmitieron su sabiduría:

A Giovanna Carvajal, por la magia de la palabra;

A Esperanza Aponte Candela, quien nos llevó a través del tiempo con la música;

A Nuestra querida Ángela Triana, por su gran calidad humana, su amistad y sus conocimientos.

Raquel Enríquez gran profesora y amiga, encargada de enseñarnos a enseñar;

Henry Ángel por toda su paciencia. De todas “formas” logró que aprendiéramos.

A mi querido profesor Renato Ramírez, por abrirnos las puertas al conocimiento.

Paloma Palau la niña - profesora, con su carácter férreo y grandes conocimientos, capaz de solventar cualquier situación.

A Julián Palau, por ratificar nuestro deber social a través de nuestra labor artística.

Paola Cano, exigente y se lo agradezco. Aprendí muchos elementos importantes;

Jaime Cabrera, aunque nunca es suficiente, gracias por lo que logró de nosotros.

Claudia Vélez, por su trabajo lleno de frescura y calidad.

Carlos Montoya, gracias por su método de enseñanza, muy humano.

Elizabeth Dávila por develarnos los secretos del idioma del norte.

A la profesora Vicky Casas, gran maestra, gracias por su manera de alentarnos y motivarnos.

A Diana Franco por su acompañamiento.

A todos mis compañeros de clase, gracias por todo lo que aprendí de cada uno y gracias por su alegría.

También agradezco al Taller Teatral el Globo, -un proyecto de vida-, donde he aprendido y puesto en práctica mi labor artística y social, a su Director Jorge Vanegas, y a la colaboración especial de mis compañeras Soraya López Prada y Aurelia Ximena Venegas, que se prestaron como modelos para graficar la Rosa de Los Vientos.

GRACIAS

CONTENIDO

DIDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

RESUMEN

CONTENIDO

INDICE DE ILUSTRACIONES

INTRODUCCION

1. CAPITULO I.

REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES

- 1.1 Antecedentes
- 1.2 Marco Teórico
- 1.3 Arte
- 1.4 La Educación

2 CAPITULO II

LA EDUCACIÓN POR EL ARTE

- 2.1 Los objetivos
- 2.2 Actividades realizadas
- 2.3 Perfil de los docentes
- 2.4 Articulaciones con otros actores sociales
- 2.5 Los recursos disponibles
- 2.6 Metodología
- 2.7 Metodologías identificadas
 - 2.7.1 El Método Dalcroze
 - 2.7.2 La importancia del juego
 - 2.7.3 Beneficios del juego
 - 2.7.4 Juegos practicados
 - 2.7.5 La Rosa de los vientos
 - 2.7.6 Espacio escénico
 - 2.7.7 Planos y niveles
 - 2.7.8 Contenidos implicados en una coreografía

3. CAPITULO III

- 3.1 Recomendaciones
- 3.2 Conclusiones
- Bibliografía

INDICE DE ILUSTRACIONES

LISTA DE TABLAS

TABLA 1	Juego “La lleva”	57
TABLA 2	Canto Mi Nombre	58
TABLA 3	El Semáforo	59
TABLA 4	Modelo Mi Escultura	60
TABLA 5	Parejas, Tríos, Cuartetos	61
TABLA 6	La Rosa de Los Vientos	62
TABLA 7	Marco de Escena y Planos	76
TABLA 8	Líneas Laterales y Diagonales	77
TABLA 9	Línea Infinita, Desplazamiento en Zigzag	78
TABLA 10	Círculo y Rosa de Los Vientos	79

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1	Rosa de los Vientos	65
Gráfico 2	Inicio	66
Gráfico 3	Al Frente	67
Gráfico 4	Diagonal $\frac{3}{4}$ Derecha, Diagonal $\frac{3}{4}$ Izquierda	68
Gráfico 5	Perfil Derecha	69
Gráfico 6	Perfil Izquierda	70
Gráfico 7	$\frac{3}{4}$ Diagonal atrás Derecha, $\frac{3}{4}$ Diagonal atrás, Izquierda	71
Gráfico 8	Atrás Derecha	72
Gráfico 9	Atrás Izquierda	73
Gráfico 10	Arriba Derecha , Arriba Izquierda	74
Gráfico 11	Estiramiento total y cierre.	75
Gráfico 12	Planos en el espacio escénico 1	76
Gráfico 13	Planos en el espacio escénico 2	80
Gráfico 14	Planos en el espacio escénico 3	81

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1	Escuela Villa del Mar Comuna 1	2
Fotografía 2	Niños República del Perú Comuna 9	10
Fotografía 3	Niños Escuela José Acevedo y Gómez Comuna 1	14
Fotografía 4	Niños Escuela Marco Fidel Suárez Comuna 9	16
Fotografía 5	Niños Escuela Marco Fidel Suárez Comuna 9	22
Fotografía 6	Niños Escuela República del Perú Comuna 9	24
Fotografía 7	Niños Escuela Marco Fidel Suárez Comuna 9	29
Fotografía 8	Niños Escuela Villa de Mar Comuna 1	33
Fotografía 9	Niños Escuela República del Perú Comuna 9	35
Fotografía 10	Niños Escuela República del Perú, Comuna 9	37
Fotografía 11	Niños Escuela República del Perú Comuna 9	40
Fotografía 12	Niño Escuela República del Perú, Comuna 9	42
Fotografía 13	Niños Escuela Villa del Mar Comuna 1	44
Fotografía 14	Niños Escuela Marco Fidel Suárez Comuna 9	52
Fotografía 15	Villa del Mar, Comuna 1. Profesor Jorge Vanegas	63
Fotografía 16	Taller Teatral el Globo	64
Fotografía 17	Escuela José Acevedo y Gómez Comuna 1	83

RESUMEN

El presente trabajo de recopilación de experiencias, tiene por objeto determinar los elementos del Taller de Educación por el Arte que se pueden utilizar para coadyuvar en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de las Escuelas Públicas de primaria en edades entre 6 y 12 años, estrato socioeconómico 1 y 2.

Este trabajo trata de ser coherente con los lineamientos de la política de Educación Artística emanada por el Ministerio de Cultura, a partir de la idea de que el fortalecimiento de la educación por el arte puede tener enorme impacto en el desarrollo de los niños.

Lo que interesa es destacar la relación entre la cultura, el arte y la educación y su importante papel en el desarrollo del ser humano integral. Así mismo la urgente necesidad de aplicar la Política de Educación Artística.

INTRODUCCION

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Fotografía 1 Escuela Villa del Mar Comuna 1 Archivo del autor

La consolidación de este taller viene de muchos años atrás, cuando hacíamos teatro en los barrios populares, donde nuestro gran público siempre eran los niños, sin importar si la obra estaba dirigida para los adultos.

Esto nos llevó primero a pensar en realizar obras dirigidas a ellos y luego a montar obras actuadas por ellos.

A fuerza de terquedad y con la anuencia en ese entonces de la directora del Instituto Popular de Cultura, la Doctora Leonor Salazar Puyo, se creó el espacio para el teatro Infantil, donde confluían en las tardes los niños a jugar, a crear, a interactuar y a aprender unos códigos sociales diferentes.

Podemos decir con orgullo que la mayoría de esos niños, hoy adultos, han logrado configurarse como personas con una buena realización personal y profesional en diferentes campos de la educación y el arte.

“...La educación artística es un campo de conocimiento constituido por diferentes disciplinas, las mismas producen y transmiten sentido a partir de lenguajes específicos que se estructuran sobre la base de convenciones culturales y de la cual se busca que los educandos a través del análisis y la producción desgranen y transformen, siendo este una forma de conocimiento complementario a la formación integral de la persona. También expresa *emoción* mediante y por estados emocionales, se debe a los sentimientos y transmite sentimientos. Lo que se suele designar como *emoción* es un conglomerado de tres componentes: un acto de cognición, una lucha motivacional causada por la cognición y un despertar causado por ambas. Es a partir de la educación artística mediante el cual se crean las primeras bases sobre percepción y su representación mental y material, es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presente nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio (Plan Nacional de Educación Artística, 2007, pág. 10).

Es en la práctica de aula en donde se construye la educación artística como un saber, recoge la costumbre propia de los diversos procesos del arte, se inquieta por la participación de saberes provenientes de diferentes prácticas y del entorno socio cultural. Conocimiento que desde la Grecia Clásica Platón propone en su *República a manera de* modelo cognitivo que tuviera como principio y fin la apreciación del arte: *«nuestros jóvenes, al igual que los habitantes de una región sana, puedan sacar provecho de todo y, sea cual fuere el lugar desde donde la emanación de las obras bellas llegue hasta sus ojos y oídos, la reciban como una*

brisa que sopla salud de tierras salubres y les gana imperceptiblemente desde su más temprana infancia para la semejanza, el amor y la armonía con la verdadera belleza de la razón» (Arrillaga, 2005 pág. 27 [citado H. Read en Educación por el Arte, pág. 84]).

El proceso artístico proporciona en el educando el desarrollo de cualidades personales como los valores sociales, morales, la expresión creativa y la autoestima, siendo la capacidad de ver, sentir, oír, oler y gustar la que proporciona los medios para formar una interacción del hombre y el medio. En el proceso que conduce a la educación de los niños puede a veces confundirse con el desarrollo de ciertas respuestas limitadas y predeterminadas.

Muchas veces los programas en las escuelas tienden a descuidar el simple hecho de que el hombre y también el niño- aprende a través de esos cinco sentidos. El desarrollo de la sensibilidad perceptiva debería, pues, convertirse en una de las partes más importantes del proceso educativo. Pero, salvo en las artes, los sentidos parecen estar destinados a que se los ignore. Cuanto mayores sean las oportunidades de desarrollar la sensibilidad y mayor la capacidad de agudizar todos los sentidos, mayor será también la oportunidad de aprender (Lowenfeld, 1980).

La educación artística juega un papel trascendental y transversal en la educación escolar, dado que involucra el desarrollo de la creatividad de los niños y las niñas. Comprende la integración de los procesos sensoriales, cognitivos, afectivos y estimulación del hemisferio derecho. “El hemisferio izquierdo analiza en el tiempo, mientras que el hemisferio derecho sintetiza en el espacio” (Levy, 1974, Pág. 61). Es aquí donde el educador y/o maestro juega un papel importante, siendo creador de ambientes donde el niño se interese en profundizar en el tema, mostrándole otros campos, despertando en él nuevas inquietudes que vayan completando su aprendizaje e inquietud por investigar y/o indagar.

El propósito de la enseñanza de las artes en la escuela es contribuir con el proceso educativo y cultural de los pueblos, siendo un medio de comunicación y de sensibilización. Las artes son principalmente herramientas de comunicación entre las gentes, como son la lectura y la escritura. La pintura, la escultura, los textiles, así como la danza o la poesía, son lenguajes que abren posibilidades alternativas de entendimiento; son maneras de comunicar ideas que enriquecen la calidad de vida, medios para canalizar y transformar expresivamente la agresividad connatural al ser humano. Las artes le dan al hombre la posibilidad de superar los golpes como medio de expresión, de elaborar duelos y superar la violencia. (Ministerio de educación Nacional [MEN], 1997, pág. 23-24).

La actividad artística, tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, pero la más importante es la de lograr la comunicación; el arte es un lenguaje plasmado en un objeto que expresa y comunica el contenido espiritual. ¹...”

Sin embargo a pesar de estas premisas y estos discernimientos tan importantes y a pesar de todas las leyes que cobijan a La Educación Artística y cuando se creó en 1998 el Ministerio de Cultura, inicio en el que se tuvo la mayor inversión económica en la historia del arte y la cultura en nuestro país, lo cual desencadenó una serie de acciones que nos motivó a ser cada vez más optimistas.

Pero con el transcurrir del tiempo esta inversión en lugar de acrecentarse fue totalmente involutiva. El estado en estos momentos invierte en la cultura una

¹ PLATA Rosas, María Isabel. *Diferentes Miradas De La Educación Artística*
Horizonte Pedagógico. Volumen 11. Nº 1. 2009 / págs. 39-47 40
Maestra en Bellas Artes Universidad Industrial de Santander. Especialista en pedagogía grupal FUM. Docente Iberoamericana. alpiram70@gmail.com

mínima cantidad en relación a 1998. Y esto genera que los procesos concebidos con antelación no tengan continuidad.

Este recorte económico se refleja en la planta de personal de las instituciones educativas, las cuales con el fin de ofrecer una mayor cobertura con los mismos insumos, los primeros sacrificados son los docentes de educación artística, área por lo tanto subvalorada. Así que los profesores no capacitados asumen varias horas de educación artística para completar su carga académica.

Así que los esfuerzos de los años anteriores por fortalecer el sector, se ven realmente minimizados a pesar, nuevamente lo digo, de todas las leyes y políticas generadas con la mejor intención.

Pero ¿cuál es el trasfondo de toda esta problemática? Pues la respuesta está en el pensamiento neoliberal donde uno de sus presupuestos es la libertad individual y que la sociedad que puede garantizar esto es la del mercado libre, por lo tanto como la educación es un bien valioso por los beneficios que genera, se convierte en un servicio por el cual hay que pagar, pero como el Estado debe garantizar una educación básica como nociones del lenguaje (lectura y escritura) y del cálculo matemático, y algunos valores sobre la convivencia pacífica, o sea la instrucción pública obligatoria y como el pensamiento neoliberal aprecia altamente el valor del arte, sabe que este tiene un costo y allí entran a jugar las clases sociales. No hay una designación clara para la educación artística en la clase popular. Pues la premisa es que el que pueda pagar que la usufructúe.

Entonces la política de la Educación Artística, generada con mucho esfuerzo, por personas respetuosas e idóneas, pasa a ser de libre elección en el mercado libre. Y estas decisiones políticas son tomadas por los gobiernos de turno, de acuerdo a

su contexto e intereses elitistas particulares, donde el presupuesto para la cultura siempre se ve recortado.

Pero lógicamente los más afectados son los niños y las niñas de escasos recursos que no tienen para pagar los servicios de la educación artística.

Nosotros como artistas conscientes de la importancia de la educación artística, lo que hacemos es poner un granito de arena, porque realmente el problema es demasiado grande. Un problema de clases sociales.

Este trabajo está organizado en tres grandes capítulos: el primero hace alusión a los referentes teóricos y conceptuales compuesto por los antecedentes, el marco teórico y el concepto del arte y la educación.

El segundo capítulo es la sistematización del trabajo sobre la experiencia del Taller de Educación por El Arte.

Y el tercero son las recomendaciones y las conclusiones.

Educación por el Arte es un enfoque educativo que forma parte de la relación niños, jóvenes, adultos. Es una educación integral emotivo-síquica en torno al ser humano; la Educación por el Arte es un espacio grupal para compartir, cooperar, convivir, lograr el desarrollo de comportamientos éticos, para fundar Proyectos De Vida.

El objetivo de identificar los elementos pedagógicos de la experiencia del taller Educación Por El Arte, fue poder generar una metodología como material de

apoyo en la aplicación del Taller de Educación por el arte en las Escuelas Públicas.

Se realizó la descripción de la experiencia, con base en los archivos existentes, como vídeos, fotografías y bitácoras. Se hizo el análisis comparativo, recopilando material escrito sobre el tema y finalmente las conclusiones, generando un material metodológico dirigido a las Escuelas Públicas.

Es una estrategia de apoyo direccionada a la sensibilización de las diferentes disciplinas artísticas: música, teatro, artes plásticas y las competencias ciudadanas, para buscar nuevas herramientas de reeducación, motivación y uso del tiempo, sirviendo de apoyo a los procesos educativos donde la práctica artística es un incentivo más de percepción de una realidad social y la estimulación emocional.

CAPITULO 1.

REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES.

Fotografía 2 Niños República del Perú Comuna 9 Archivo del autor

1.1 ANTECEDENTES

La educación artística, como parte esencial del proceso educativo, puede ser muy bien la que responda por la diferencia que existe entre un ser humano creador y sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar sus conocimientos, que no disponga de recursos espirituales y que encuentre dificultades en sus relaciones con el ambiente.

Según Coronado "...El aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas que preparan a los alumnos para la vida: entre otras el desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general lo que

denominamos el pensamiento holístico; justamente lo que determinan los requerimientos del siglo XXI. Ser "educado" en este contexto significa utilizar símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y pensar en soluciones antes no imaginadas.

El arte enseña al alumno a reconocer que nada "se tiene" solo. Todos los procesos del trabajo artístico se explican por la interacción que hace el ser humano, con elementos y formas (en música, sonidos y palabras, por ejemplo). En este proceso donde el desarrollo de lenguajes, expectativas y hábitos permite la fundamentación de valores como el respeto, la solidaridad, el compartir, la convivencia pacífica a partir de la valoración de las diferencias que lleva a una re significación de la identidad regional y nacional. Piénsese en el ejecutivo que debe aprender a pensar de manera sistémica..."²

La Educación por el Arte ha sido una preocupación a nivel mundial, evidenciando como una gran herramienta que permite procesos de inclusión, de participación y comunicación con posibilidades de construir sus propios proyectos de vida y participar activamente en las comunidades, como nos muestra la Unicef de Argentina mediante la investigación

"...El propósito de este documento fue conocer, valorar y sistematizar 8 experiencias artístico-culturales en pro de la construcción de ciudadanía en niños y jóvenes de estrato bajo. Ocho experiencias artístico-culturales protagonizadas por niños, niñas y adolescentes de distintos puntos del país que viven en situación

² **CORONADO DE CHAVARRO**, María Nohora *SERIE LINEAMIENTOS CURRICULARES EDUCACIÓN ARTÍSTICA* Rectora Colegio Departamental para la Educación e Investigación Artística –CEINAR <http://www.eduteka.org/pdfdir/MENLineamientosArtistica.pdf>

de vulneración social, nos muestran a pequeños-jóvenes actores, guionistas, productores, músicos, poetas, camarógrafos, bailarines y escritores, artífices de sus propias historias. La sistematización plasmada en el presente trabajo tiene una virtud adicional. Además de haber abordado en profundidad la vida de los proyectos -sus actores, las actividades llevadas a cabo en cada lugar y las repercusiones de éstas en las comunidades-, privilegiaron en su desarrollo y elaboración, las voces de niños, niñas y jóvenes, ya no como destinatarios de las acciones, sino como sus hacedores. Hacedores de cultura, de una cultura entendida –como dice Gilberto Gil, en una cita de esta publicación– como “usina”, como “fábrica de símbolos de un pueblo”.³

Esta publicación nos habla de arte, de expresiones culturales que han producido cambios en la vida de los chicos. Revela también caminos y maneras, ofrece pistas, herramientas que pueden ser útiles para multiplicar. Y pone de relieve que, en las diversas experiencias, hubo un denominador común: la articulación de los proyectos con otros sectores de la sociedad junto a la práctica asociativa de las instituciones que los llevan adelante....” Tomado de la presentación del documento.

Es importante y acorde para la sistematización del proyecto Educación por el Arte, pues se encuentran varios factores en común, como es la búsqueda de identidad y de valores a través del arte, en ese caso la música. Aunque se desarrolló en toda Argentina, como país latinoamericano se está hablando el mismo idioma, lo cual puede ayudar a determinar el enfoque metodológico de la sistematización

³ UNICEF, CALCEDO, Adriana, LEWKOWICZ, Verónica, ROMBOLÁ, Laura, SPINELLI Gabriela Equipo de Acción por los Derechos Humanos –EDADH–) (Unicef ARGENTINA ARTE Y CIUDADANÍA El aporte de los proyectos artístico culturales a la construcción de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes Investigación y desarrollo de contenidos

EDUCACION POR EL ARTE. La estructura de este libro consta de varias partes: el capítulo inicial está constituido íntegramente por el citado discurso de la Academia. Se trata de una apretada fundamentación teórica que en el transcurso de los años se ha ampliado o ha devenido en generadora en nuevas ideas y nuevas propuestas. En el segundo capítulo nos expone los principios, la planificación, la metodología y la evaluación como sustento pedagógico y didáctico de la Educación por el Arte. Allí mismo se incluyen trabajos sobre la creatividad en el niño y sobre los diferentes lenguajes artísticos, cuya finalidad es relevar la relación estrecha que debe existir entre la teoría y la práctica a la hora de hacer operativa esta “pedagogía de la percepción, sensación y expresión para la comunicación plena “, que es como hemos definido a la Educación por el Arte. . La tercera parte consta de un solo capítulo denominado “La Educación por el Arte en el Perú y en Latinoamérica. Donde se encuentran las jornadas realizadas en Lima durante todo el mes de Octubre de 1990, así como los Pronunciamientos y Conclusiones de los 7 encuentros Nacionales realizados por la institución peruana tanto en Lima como en provincias. A su lado aparecen, también las Conclusiones, Recomendaciones y Declaraciones de algunos eventos Internaciones como los organizados en Rio de Janeiro, Brasilia, Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago, Asunción, La Habana, Caracas, La Serena. A través de ellos es posible comprobar la unidad que nos enlaza, tanto en lo relativo a la problemática común cuanto a los ideales y las esperanzas que bullen en el centro mismo de la Educación en Latinoamérica. (Tomado de la introducción del libro) ⁴

De este documento se tomó como referente las postulaciones y la experiencia tanto en Perú como en el resto de países Latinoamericanos arriba mencionados, útiles para la sustentación en la parte social y artística.

⁴ **PANTIGOSO, Manuel** EDUCACION POR EL ARTE, Hacia una Pedagogía de la Expresión, de Instituto Nacional de Cultura edición Septiembre de 1994 Perú 273 páginas

Fotografía 3 Niños Escuela José Acevedo y Gómez Comuna 1 Archivo del autor

1.2 MARCO TEÓRICO

Fotografía 4 Niños Escuela Marco Fidel Suárez Comuna 9 Archivo del autor

Existen innumerables definiciones sobre lo que es La Educación artística y el por qué de su importancia. En el contexto internacional, desde 1998, la UNESCO inicia un llamado al fomento de la educación artística para los niños como factor de democracia cultural y de preservación de la diversidad. Países como Inglaterra y Francia desarrollan políticas para fomentar la creatividad artística y las relaciones del sistema de educación pública con las actividades del sector cultural. Una gran movilización se genera en el mundo entero.

La educación artística integrada a la educación en la infancia está llamada a desempeñar un papel importante en la formación del hombre del mañana, en razón al lugar que ocupa el arte en la vida moderna. La educación artística en la primera infancia incide en la sensibilidad del niño, sobre su capacidad afectiva y su creatividad. Esta preocupación es un fenómeno reciente por su carácter social que modifica profundamente las representaciones intelectuales, las maneras de sentir y el conjunto de valores que modifican el comportamiento del hombre moderno.

Colombia no ha sido ajena ante el desarrollo y la generación de una política para la Educación Artística.

Los Ministerios de Educación y de Cultura de Colombia, conjuntamente con la Oficina Regional de Cultura de América Latina y el Caribe (ORCALC), con el apoyo de la Oficina Regional de Educación de América Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO y el Centro para el Fomento del Libro de América y el Caribe (CERLALC) organizaron la CONFERENCIA REGIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EDUCACIÓN ARTÍSTICA *"Hacia una educación artística de calidad: retos y oportunidades"* Bogotá, Colombia, de Noviembre de 2005, donde a manera de diagnóstico se generó la siguiente declaración:

"DECLARACION DE BOGOTA SOBRE EDUCACION ARTISTICA", con el fin de que los Estados Miembros de la Región promuevan una educación artística de calidad para todos, que fomente y desarrolle la sensibilidad y capacidad de creación de sus pueblos, orientada a la construcción de un futuro basado en la valoración y protección del patrimonio natural y cultural así como en la solidaridad y respeto por la diversidad cultural, además favorecer el intercambio y la cooperación a nivel nacional, regional, latinoamericano y del Caribe Porque en términos generales, se hace evidente en la región un desconocimiento de la

importancia y sentidos, expresada en el aislamiento y la desvalorización de esta área del conocimiento.

Adicionalmente se observa una tendencia a disociar los ámbitos cultural y educativo, lo que posibilita que la diversidad cultural y artística existente en los países, no logre expresarse adecuadamente en políticas, estrategias y prácticas pedagógicas de la educación artística, con la intensidad y plenitud que la afirmación y desarrollo de una identidad Local y Regional requiere. Los estados reconocen la insuficiencia de programas de formación docente especializada en educación artística y señalan que los presupuestos destinados a la misma no cubren satisfactoriamente sus necesidades de desarrollo.

Ante un panorama tan complejo y difícil, se propone la puesta en práctica de medidas, como el reconocimiento de la especificidad de la formación y práctica pedagógica que sustenta la identidad del educador de las artes y la necesidad de preparar a los docentes en el conocimiento de los procesos del pensamiento

En esta Conferencia se recomienda que las Oficinas de Cultura y Educación de la UNESCO en América Latina y el Caribe tengan los siguientes objetivos:

1. Estimulen la creación de programas regionales de investigación y formación continuada de los profesionales (artistas, docentes, directivos, planificadores, etc.) vinculados a la educación artística;
2. Promuevan un sistema regional de recolección y difusión de información en educación artística;

3. Estimulen la creación de colecciones y repertorios de obras latinoamericanas y caribeñas que enriquezcan la educación artística en artes visuales, musicales y escénicas.⁵

En las conclusiones los participantes en la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe Latino, “Hacia una Educación Artística de Calidad: Retos y Oportunidades”, agradecen al gobierno colombiano la excelente organización de la conferencia y la hospitalidad dispensada a los representantes de los países. Asimismo, convocan a la OEI, el CAB, el CERLALC y otros organismos intergubernamentales a hacer un seguimiento a las medidas convenidas en esta Conferencia.

En el año 2006 se publica el documento “*ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COLOMBIANA AL HORIZONTE DEL AÑO 2019*”, como producto del estudio liderado por el Ministerio de Cultura, la Coordinación de la “Corporación mixta para investigación y desarrollo de la Educación básica “CORPOEDUCACIÓN” y la participación del Ministerio de Educación y La Universidad Externado de Colombia”, para verificar el estado del arte, las tendencias mundiales.⁶

Se dio inicio al convenio 455/05, suscrito entre los Ministerios de Cultura y Educación Nacional, que dio como resultado la elaboración de los lineamientos del “*PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2007-2010*”⁷

⁵ UNESCO Declaración de Bogotá sobre la Educación Artística Noviembre 30 2005 portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=29876

⁶ COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA “Análisis prospectivo de la educación artística en Colombia al horizonte del año 2019”, Bogotá, 2005 disponible en www.mincultura.gov.co.

⁷ COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA <http://www.sinic.gov.co/SINIC/Publicaciones/Archivos/1229-2-68-17-20071219132310.doc>

El avance más significativo del plan es el Proyecto *COLOMBIA CREATIVA: PROMOCIÓN BICENTENARIO DE PROFESIONALES EN ARTES PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL DE PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES*, el cual ha beneficiado a más de 1.030 artistas y docentes, con una inversión cercana a los 2 Mil millones de pesos. Ministerio de Cultura – ACOFARTES⁸

Colombia, a través del Ministerio de Cultura, tuvo la vocería de América Latina y del Caribe, II Conferencia Mundial de Educación Artística realizada en Seúl Corea 2010 la cual contempla la apuesta de la región en cuanto a políticas y acciones para impulsar la educación artística.

La primera Conferencia Mundial se celebró en Lisboa⁹, y allí se estableció en marco teórico y práctico sobre la Educación Artística, diseñando la Hoja de Ruta.

Clarisa Ruiz, directora de Artes del Ministerio de Cultura y ponente designada en la agenda de la 2da Conferencia, expresó: "Colombia se prepara para llegar a las cumbres mundiales sobre educación artística de Corea y Brasil en 2010, como una nación ejemplar por sus esfuerzos en el establecimiento de una educación artística para todos".

⁸ COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA – ACOFARTES Documento 2 Bases para la Implementación del Proyecto Colombia Creativa Promoción Bicentenario de Profesionales en Artes. Mayo 2.008

⁹ UNESCO La Hoja de Ruta para la Educación Artística Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI Lisboa, 6-9 de marzo de 2006
http://portal.unesco.org/culture/en/files/40000/12581058825Hoja_de_Ruta_para_la_Educacionartística

La Conferencia de Seúl tenía por objeto subrayar la importancia de una educación artística de calidad para todos, fomentando al mismo tiempo la creatividad de los jóvenes y de todas las personas con ansias de aprender a cualquier edad en el siglo XXI. Al mismo tiempo, se proponía resaltar las dimensiones sociales y culturales de la educación artística, y consolidar la investigación y los conocimientos prácticos con ayuda de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas. Los organizadores aspiraban a que la Conferencia contribuyera a elaborar nuevas estrategias y a fortalecer la colaboración entre diversos estamentos interesados (autoridades nacionales, gobiernos locales, profesores, artistas, investigadores, asociaciones, fundaciones y ONG), alentándolos a colaborar en el desarrollo de nuevas prácticas y a consolidar el lugar que la educación artística ocupa en las escuelas y en los programas comunitarios.

Al término de las presentaciones se celebró cada día un debate en forma de mesa redonda. El primero de ellos fue una reflexión sobre la implementación de la Hoja de Ruta; en el segundo, se abordó la defensa de los valores socioculturales y la influencia de la educación artística; y en el tercero se exploró la manera de apoyar e impulsar las aplicaciones prácticas de las investigaciones. El primer grupo estuvo moderado por el Sr. José Sasportes (Portugal). Tomaron la palabra la Sra. Olga Lucía Olaya (Colombia), la Sra. Leila Rezk (Líbano), la Sra. Christina Hong (Australia) y la Sra. Emily Achieng Akuno (Sudáfrica). Los intervinientes abordaron el tema del cumplimiento de la Hoja de Ruta desde sus perspectivas regionales. La oradora latinoamericana subrayó la necesidad de poner ya en marcha la Hoja de Ruta y, en particular, de crear un observatorio regional. La oradora de la región de los Estados árabes analizó la viabilidad de los objetivos de la Hoja de Ruta en un contexto en que las orientaciones culturales y religiosas tienden a interferir en la educación artística, aunque las organizaciones de la sociedad civil estaban esforzándose por subsanar la falta de iniciativa oficial. La

oradora de la región de Asia y el Pacífico señaló la necesidad de contemplar un nuevo enfoque de la educación artística en el que ésta sea conceptualizada tanto por su importancia intrínseca como por su capacidad para fomentar la creatividad de los jóvenes, a fin de que aprovechen las oportunidades del siglo XXI. Por último, la oradora de la región de África recalcó la importancia de la educación indígena y el lugar central que ocupan las artes en la cultura tradicional y, por ende, la educación artística en la conservación de esa cultura. Con respecto a la implementación de la Hoja de Ruta, señaló que debía encomendarse al estamento docente para que fuera fructuosa.¹⁰

Fotografía 5 Niños Escuela Marco Fidel Suárez Comuna 9 Archivo del autor

¹⁰ FARRELL, Larry O. *Conferencia_Mundial_sobre_la_Educación_Artística* Relator general portal.unesco.org/... Seúl, 28 de mayo de 2010

1.3 EL ARTE

“El arte y el hombre son indisociables.
No hay arte sin hombre.
Pero quizá tampoco hombre, sin arte”
René Huyghe

Fotografía Niños Escuela República del Perú Comuna 9 Archivo del autor

Según la Real Academia Española: (Del lat. *ars*, *artis*, y este calco del gr. *τεχνη*.

Virtud, disposición y habilidad para hacer algo.

Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

El arte es una infinita posibilidad de lenguajes simbólicos, de ideas, sentimientos y emociones que son revelados utilizando diferentes formas de expresión

El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa a través del que

expresa ideas y emociones. Por medio de este se aprende a sensibilizar los sentidos y a engrandecer el espíritu, donde se logra observar y aprender del mundo y la naturaleza de una manera diferente

Por medio del arte, ya sea cual fuere la disciplina escogida, se plasma y se mantiene a través del tiempo, la historia de la humanidad, de acuerdo a la visión socio cultural del artista. También contiene una forma de socialización y educación personal.

La relación del hombre con el arte, en los tiempos modernos y su función en la educación tiende a transformarse por las estructuras políticas, económicas y sociales.

En la actualidad prima la preocupación por la vida, la realización física e intelectual, pero además existe una gran preocupación, porque se ha evidenciado la dominación por la industrialización, la computarización y la globalización, donde se ve la necesidad de crear espacios para la creatividad y por lo tanto se están haciendo investigaciones sobre la educación artística y sus efectos, como lo vemos en el siguiente texto:

“...Las experiencias educativas actuales que insisten en la importancia de la educación artística se han impuesto en todo el mundo. Los programas centrados en la enseñanza que favorece la creatividad han despertado gran interés. La corriente que fomenta las actividades artísticas en las escuelas no sólo ha procurado facilitar la práctica de las artes en contextos formales y no formales, sino también mejorar la calidad de la educación reconociendo la función de las artes y la creatividad en el ámbito escolar como medio de promover valores éticos.

Incorporándose a esta corriente, el Director General de la UNESCO formuló un “Llamamiento internacional para la promoción de la educación artística y la creatividad en la escuela” en noviembre de 1999, con motivo de la 30ª reunión de la Conferencia General de la Organización. El Sector de Cultura de la UNESCO ha llevado a cabo el Programa de Educación Artística y Creatividad de la Organización, en cooperación con el Sector de Educación, en el contexto del Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos, de acuerdo con los principios del informe titulado *La educación encierra un tesoro* (1996), elaborado por la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, dirigida por Jacques Delors bajo los auspicios de la UNESCO. En ese informe se subrayaba la necesidad apremiante de reformar y reforzar el sistema escolar, en particular la educación básica y primaria en los países en desarrollo, prestando especial atención a la creatividad y la educación artística. Participan igualmente en esta iniciativa de la UNESCO organizaciones no gubernamentales especializadas que actúan en el campo de la educación artística en todo el mundo, como la Sociedad Internacional para la Educación en las Artes (InSEA), la International Society for Music Education [Asociación Internacional de Educación Musical] (ISME), el International Music Council [Consejo Internacional de la Música] (CIM) y la Asociación Internacional Teatro y Educación (IDEA).¹¹

¹¹ DELORS, Jacques UNESCO. 1996“LA EDUCACION ENCIERRA UN TESORO” <http://www.unesco.org>

1.4 LA EDUCACIÓN

“... ¿Quién me apaga esta necesidad de saber, que me hace avergonzar y llorar? Yo sé el nombre de todos los astros, y su distancia de mí; ¿pero cómo se mide la distancia? A mí no me importa que otro sepa: lo que me importa es saber yo. Yo sé de memoria los pueblos de Francia, los reyes de Israel, los teoremas de la Geometría; ¿pero por qué no me enseñan mejor la historia que debe ser tan bella, con los hombres peleando por esta luz que siento en mí, y la historia natural, las costumbres de los animales, las costumbres de las plantas, las semejanzas que yo noto entre mi propio cuerpo y las plantas y los animales? Todo lo que me enseñan está en papiamento, que es la lengua que habla la gente baja de la isla de Curazao. Yo quiero entender cada palabra que leo, para así ver clara ante mí la idea que representa, porque las palabras no valen sino en cuanto representan una idea. Ea, pues: me han hecho un imbécil. No hay orden ni verdad en lo que me han enseñado. Tengo que empezar a enseñarme a mí mismo'....”¹²

José Martí

¹² MARTÍ, José, Artículo *"Revolución en la enseñanza."* En *"La Nueva Enseñanza"*. El Salvador, Enero de 1894. En Anuario del Centro de Estudios Martianos. La Habana No.8. de 1985. Páginas 14 a 19.

Fotografía 7 Niños Escuela Marco Fidel Suárez Comuna 9 Archivo del autor

La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a Conocer, aprender a hacer aprender a vivir juntos, aprender a ser.

Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.

Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los

jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia.

Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.

Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitudes para comunicar...

Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas educativas, en la elaboración de los programas y en la definición de nuevas políticas pedagógicas.¹³

¹³ DELORS J., (Comp) (1996). “Los cuatro pilares de la educación. En *La educación encierra un tesoro*” (pp. 89-103). México: UNESCO.

La inferencia en los niños por medio de la educación artística, contribuye en el desarrollo estético, el desarrollo socioemocional, el desarrollo sociocultural, el desarrollo cognoscitivo y el progreso escolar.¹⁴

El siguiente documento fue producido por Elliot W. Eisner “¿POR QUÉ ENSEÑAR ARTE? Capítulo primero del libro EDUCAR LA VISION ARTISTICA, este libro realiza una reflexión filosófica y crítica sobre las diferentes teorías de la educación artística. Comienza haciendo una disertación sobre dos acepciones importantes de la Educación Artística: La contextualista y la esencialista.

La contextualista que es la que se acoge a las necesidades concretas de los estudiantes y/o la sociedad como base con la cual conformar sus objetivos. Aquí el punto de partida no es el arte sino los niños. Esta justificación para este modo de enseñar el arte ha sido ampliamente utilizada en la enseñanza en las escuelas públicas. Empleando el sistema de referencia contextual podríamos decir que puede determinarse correctamente este proceso si se entiende el contexto así sería válido tanto en sus medios como en sus fines. Lo que observamos aquí es un pretexto para utilizar el arte en la educación.

En cuanto a la teoría esencialista es que el arte es una experiencia eminentemente individual y que no se debe utilizar para fin alguno, porque el arte es un aspecto único de la cultura y de la experiencia humana, ésta es intrínsecamente valiosa, relativamente infrecuente y no puede distorsionarse para servir a otros fines. Esta teoría afirma que las aportaciones más importantes del arte son aquellas que sólo el arte puede ofrecer, y que todo programa educativo de arte que lo utilice como instrumento con el que alcanzar otros fines *en primer*

¹⁴ IWAI, Kaori, “**LA CONTRIBUCION DE LA EDUCACION ARTISTICA A LA VIDA DE LOS NIÑOS**” PERSPECTIVAS Revista trimestral de educación comparada Numero ciento veinticuatro 124 La educación artística: un desafío o la uniformización Vol.XXXII, n°4, de diciembre de 2002 pp. 25

lugar, está adulterando la experiencia artística y, de alguna forma, robando al niño lo que el arte puede ofrecerle.¹⁵

Para el constructo teórico sobre educación por el arte, el anterior documento aclara, aporta y reafirma la posición sobre el papel que debe jugar el arte en la educación.

Educación para el Arte: busca que quienes reciben la enseñanza acaben dominando esa competencia técnica en pintura, literatura, música,... Las facultades de Bellas Artes, las Escuelas de Arte y otras instituciones similares responden a esta expresión. Las artes son la finalidad de la enseñanza que constituye el currículo.

Educación a través del Arte: o por medio de él es utilizar las artes en las estrategias educativas que se proponen, para intentar lograr metas supraducativas no exclusivamente técnicas, que tienen más que ver con la mejora de la calidad de vida de la gente que con el aprendizaje del lenguaje fílmico, por ejemplo, para saber interpretar esta o aquella película: esto último es el medio o instrumento para el logro de lo primero....¹⁶

En este territorio que llamamos Educación a través del Arte (Read, 1969; Eisner 1995), el arte es contenido, medio y fin para satisfacer una variada gama de necesidades asociadas a la vida personal de los seres humanos, más que sus intereses técnicos.

¹⁵ EISNER, Elliot W. ¿POR QUÉ ENSEÑAR ARTE? Capítulo primero del libro EDUCAR LA VISION ARTISTICA Paidós Ibérica Tema DIDACTICA DE LAS ARTES

¹⁶ PÉREZ MUÑOZ, Mónica, “LA EDUCACION A TRAVES DEL ARTE EN LA EDUCACION SOCIAL. LOS ESPACIOS LABORALES Y LA INVESTIGACION ATRAVES DEL ARTE” Pedagogía Social Revista Universitaria Nº 9 Segunda Época Diciembre 2002. pp. 287-298 Comunidad Autónoma región de Murcia

Como todos sabemos existen infinidad de acepciones sobre lo que es Arte y Educación, creo que me basaré en el documento emanado por la UNICEF Argentina, donde realiza la sistematización de 8 diferentes experiencias: ARTE Y CIUDADANIA El aporte de los proyectos artístico – culturales a la construcción de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes.

Fotografía 8 Niños Escuela Villa de Mar Comuna 1 Archivo del autor

2 CAPITULO

LA EDUCACIÓN POR EL ARTE

Fotografía 9 Niños Escuela República del Perú Comuna 9 Archivo del autor

Este Proyecto se inició formalmente en el 2006 pensando en la visualización de alternativas a través del lenguaje artístico para la construcción de un nuevo lugar en la comunidad. Este ejercicio incide en la cotidianidad de los niños y jóvenes predestinados a no tener conocimiento ni contacto con el arte por su situación de pobreza. Este espacio de Educación por el arte promueve cambios en las relaciones interpersonales y colectivas y por lo tanto contribuye a la construcción de identidad y ciudadanía.

El título de este trabajo LA EDUCACIÓN POR EL ARTE EN LA ESCUELA PÚBLICA PRIMARIA, es porque recoge la intención con los niños entre 6 y 12

años, que refleja una propuesta como el inicio, o una pequeña parte de una gran labor a continuar. La educación artística aporta al desarrollo humano.

En la medida que se le dé importancia y se trabaje con el Arte a todo nivel educacional, éste estimulará y desarrollará en las nuevas generaciones su capacidad creadora para luego dar paso a la originalidad, la que se manifestará como una generación con identidad propia. El Arte es una forma de la conciencia social que tiene por objeto satisfacer las necesidades espirituales de los hombres haciendo uso de la materia, la imagen, el sonido, la expresión corporal.

2.1 LOS OBJETIVOS

Su objetivo es influir en la cotidianidad de niños y jóvenes principalmente aquellos que se encuentran en situación de pobreza, construyendo un nuevo lugar en la comunidad a través del arte y sus diferentes lenguajes, tratando de promover cambios en sus relaciones interpersonales y su entorno a todo nivel contribuyendo al proceso de construcción de identidad. La educación moderna o habitual ha llevado al ser humano a desconfiar de sus emociones y a hacer énfasis en la razón para poder adquirir un conocimiento realmente científico, esto ha dado lugar a un ser humano fragmentado, culpable de sus propias emociones y con muy poco manejo de las mismas, incapacitado para la expresión y resolución emocional, sin compromiso hacia el otro.

Desarrollar la percepción, la observación, el conocimiento y el respeto hacia el otro a partir de uno mismo, es decir la sensibilización, tratar de ver la realidad de ver el mundo con un singular enfoque, pero al mismo tiempo con infinitas posibilidades, pues el arte es una forma de conciencia social y que al mismo tiempo satisface necesidades espirituales. El arte es un camino. La combinación entre mente y sentimiento nos acerca al concepto de la adquisición del conocimiento a través del

arte. Esto es tan importante pues nos lleva a la creación de un ser íntegro, imaginativo, dúctil, intuitivo, con sentido crítico ético y estético, capaz de resolver problemas y conflictos, es decir con autonomía de pensamiento producto de su capacidad para la creatividad.

2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

Fotografía 10 Niños Escuela República del Perú, Comuna 9 Archivo del autor

A través de la práctica continua del teatro, interdisciplinario como lo es el cine, donde confluyen diferentes lenguajes como las Artes Plásticas, la Danza, la Música, nos llevó a mí y a mi grupo a pensar en la docencia, como artistas con conciencia social, a investigar y desarrollar a través del tiempo el Taller de Educación por el Arte.

A partir del año 2006, después de muchos intentos logramos el apoyo estatal con la Secretaria de Cultura del Municipio de Cali en cabeza de la Doctora Mariana Garcés quien entendió nuestro propósito.

Realizamos una convocatoria en el Barrio Terrón Colorado, acudieron dos Instituciones Educativas: Villa del Mar y José Acevedo y Gómez. Acudieron 30 niños cuyas edades oscilaban entre los 7 y 12 años, estrato 1 y 2 y que por lo mismo no tiene acceso a un acercamiento al arte.

El planteamiento fue realizar durante 3 tardes a la semana de 2 a 6 p.m., el Taller de Teatro las dos horas iniciales, finalizando con el Taller de música, el de Artes Plásticas, y el de Danza cada tarde. Se escogió un tema, en este caso el reciclaje.

El teatro los ubicó espacialmente a través del juego, evidenciando los diferentes niveles y planos así como la disciplina de atender órdenes y respeto a los compañeros y al docente, todo a través del juego. Además de la elaboración del guión a interpretar.

En las Artes Plásticas de acuerdo al tema, se realizó toda la parte de la utilería, se manejó el color y la elaboración de los elementos con material lógicamente de reciclaje.

La parte danzaría tuvo ejercicios coreográficos que se aplicaron al montaje final.

Y el taller de Música se encargó de crear una canción con el tema enunciado.

2.3 PERFIL DE LOS DOCENTES

La dirección general estuvo a cargo de nuestro Director Jorge Vanegas, quien uno de los miembros fundadores del Teatro La Candelaria en Bogotá, conjuntamente con Santiago García, también fue Director de la Escuela de Teatro del Instituto Popular de Cultura durante 30 años y ha sido formador de muchos artistas en nuestra ciudad.

Edwin Ramos, Licenciado de Artes Escénicas de la Universidad del Valle, último año

Gladys López, encargada de la parte musical, egresada de Musicales Valdiri y actual estudiante de Colombia Creativa Licenciatura en Música y encargada de la parte administrativa y legal de todo el proceso.

Ximena Venegas, egresada del Instituto Popular de Cultura, escuela de Teatro y estudiante de Danza Folclórica, ella está a cargo de la parte Dancística.

Ricardo Montilla, actor y estudiante de diseño Gráfico en Bellas Artes, en la parte de Artes Plásticas.

2.4 ARTICULACIONES CON OTROS ACTORES SOCIALES

TRABAJO CON LA COMUNIDAD

Fotografía 11 Niños Escuela República del Perú Comuna 9 Archivo del autor

Actualmente en la Junta de Acción Comunal de la Comuna 9, existe una participación activa en el Comité de Planeación como Coordinadora de Cultura del Barrio Breña. Aunque es un medio muy difícil, por los intereses tan variados de los disímiles integrantes, se ha tratado de orientar los diferentes procesos culturales para que éstos tengan componentes pedagógicos que realmente beneficien a la comunidad.

Se ha procurado tener contacto con la comunidad y en esta experiencia participan los docentes de las Instituciones Educativas, quienes han entendido a través de la labor desarrollada, la importancia de este proceso y su colaboración es inmensa.

También contamos con la Junta de Acción Comunal del Barrio Breña, y las Instituciones Educativas República del Perú y Marco Fidel Suárez, pues en estos espacios se desarrollan los talleres. Además a través del Grupo de Teatro Taller Teatral el Globo siempre estamos pendientes de las convocatorias, tanto de la Secretaría de Cultura del Municipio, la Secretaría de Cultura de la Gobernación, el Fondo Mixto y el Ministerio de Cultura, para desarrollar nuestras ideas y nuestros programas.

2.5 LOS RECURSOS DISPONIBLES

En el año 2006 y 2007, contamos con el apoyo irrestricto de la Doctora Mariana Garcés quien en ese momento se desempeñaba como Secretaria de Cultura y Turismo del Municipio de Cali, pero desafortunadamente nuestro proyecto depende de la voluntad política del gobernante de turno actualmente solo nos lo han otorgado en el 2009.

2.6 METODOLOGIA

Fotografía 12 Niño Escuela República del Perú, Comuna 9 Archivo del autor

Las estrategias metodológicas para incrementar el conocimiento en los niños de estrato 1 y 2, están planteadas desde la lúdica fundamentalmente, buscando un proceso de sensibilización, entendimiento y expresión, fomentando su capacidad de concentración y atención favoreciendo la creatividad, la desinhibición, la socialización y resolución de problemas, incrementando su imaginación mediante el acceso a diversas obras de arte como la pintura, el teatro, el cine, etc.

También se ha procurado realizar trabajo en equipo haciendo énfasis en el respeto por el otro y por el entorno – el espacio de trabajo y los elementos- con conciencia de sus propias capacidades, favorecido a través de la reflexión y la comprensión.

Se ha iniciado con juegos, rondas y movimientos corporales acompañados de música, para aprender a manejar el espacio escénico y sus diferentes planos y niveles. Así mismo el reconocimiento del cuerpo trabajando la tensión y la distensión, la precisión en los movimientos, el equilibrio, el gesto, la composición en el escenario, y la memoria corporal y un desarrollo auditivo, haciendo distinción entre el sonido y el silencio.

Como resultado se han logrado crear coreografías y puestas en escena con manejo de planos, cuerpo (composiciones) con propuestas de los niños.

La puesta en escena contiene trabajo desde el teatro, la música, las artes plásticas y la danza, con un tema del medio ambiente o de cultura ciudadana y contiene:

- ♪ Elaboración del guión
- ♪ Elaboración de elementos de utilería (artes plásticas)
- ♪ Elaboración de la canción
- ♪ La coreografía.

2.7 METODOLIGAS IDENTIFICADAS

2.7.1 METODOLOGIA DALCROZE

Fotografía 13 Niños Escuela Villa del Mar Comuna 1 Archivo del autor

Estudiando los diferentes métodos de aprendizaje musical, hemos evidenciado que lo propuesto y elaborado hasta el momento se acerca mucho al MÉTODO JAQUES DALCROZE, donde lo prioritario es el trabajo corporal como factor de importancia para el desarrollo rítmico. Este método fue desarrollado por Dalcroze al reconocer las dificultades rítmicas de sus alumnos. Allí trata de desarrollar funciones básicas comprometidas con el aprendizaje: atención, memoria, inteligencia, sensibilidad, movimientos.

Emile Jacques Dalcroze nacido en Viena en 1865, realizó estudios de Música y Arte Dramático. Bajo la influencia de Mathis Lussy precursor teórico de la Rítmica, desarrolló su método.

Fue un hombre polifacético: músico, coreógrafo, actor, compositor y pedagogo. Su conocimiento del cuerpo le llevó a la conclusión de la necesidad del aprendizaje de estas dos disciplinas para el desarrollo de la persona y comenzó a investigar las leyes del ritmo musical mediante el movimiento corporal.

Cuando tenía a cargo la Cátedra de Armonía en Ginebra, se dio cuenta de dos dificultades que continuamente mostraban sus alumnos: oír y reconocer los acordes que debían escribir, y comprendió que había un error en la enseñanza: Exigir al alumno la conducta final antes de enseñarle la conducta previa", es decir, pedirles que escribieran correctamente los sonidos antes de enseñarles a oírlos, reconocerlos y diferenciarlos. Ese fue el comienzo de su renovación en el campo de la Educación Musical.

Se propuso entonces a realizar las lecciones de Armonía acompañadas de experiencias particulares de orden físico para desarrollar así las funciones auditivas. Inmediatamente se dio cuenta de que en los alumnos mayores no sentían el ritmo musical, que lo creaban artificialmente y que en los niños este proceso se realizaba en una forma espontánea y rápida.

Organismo

Una vez que se dedicó a desarrollar esta habilidad, la lectura y la escritura musical se realizaban sin dificultad. Pero no estaba todo resuelto, encontró también otra dificultad: la de medir y ejecutar sonidos de diferentes duraciones. Ellos percibían las variaciones sonoras en tiempo, pero no las podían ejecutar rítmicamente.

Entonces pensó que no todo lo en la música era de naturaleza motriz y dinámica dependía del oído, del juego muscular, sino del Sistema Nervioso Central y por supuesto todo esto se traduce al organismo entero.

Es aquí cuando inicia con sus alumnos ejercicios de marcha, paradas súbitas y ordenes diversas, así empezaba lo que habría de llamarse "La Rítmica".

Investigó las relaciones entre:

- ♪ La motricidad y el instinto auditivo.
- ♪ La armonía de los sonidos y de las duraciones.
- ♪ La música y el carácter.
- ♪ El arte musical y el de la danza.

Basándose en estas observaciones concluyó que:

- ♪ Todo lo que en la música es de naturaleza motriz y dinámica, depende no sólo del oído, sino también del tacto.
- ♪ Consideró que la musicalidad puramente auditiva era incompleta.

- ♪ Muscular armónica: la fuerza muscular debe estar en relación directa con el tamaño de los músculos • La arritmia musical es fruto de una arritmia de carácter general.
- ♪ No es posible crear armonías musicales sin poseer un estado musical armónico interior

Estas conclusiones son las que motivaron la necesidad de crear un sistema educativo capaz de:

- ♪ Regularizar las reacciones nerviosas.
- ♪ Desarrollar sus reflejos. Establecer automatismos temporales.
- ♪ Luchar contra las inhibiciones. Afinar su sensibilidad.
- ♪ Reforzar sus dinamismos. Establecer la claridad en las armonías de las corrientes nerviosas y de los registros nerviosos cerebrales.

Por tal razón comenzó a investigar el ritmo en sus alumnos inventando una serie de ejercicios que causaron gran indignación en su tiempo ya que los alumnos debían caminar descalzos en las clases.

Dalcroze fue uno de los primeros músicos que a principios del siglo XX abogara por la necesidad de reformas pedagógicas y sociológicas en la enseñanza de la música. Ciertamente su visión fue influenciada por las ideas filosóficas imperantes las cuales se centraban en la importancia del individuo y en su capacidad de pensar, actuar y decidir, de acuerdo a estas ideas se trataba de ayudar al individuo a tomar conciencia del potencial de sus facultades. Dalcroze asimiló estas ideas y las utilizó en su método donde a través de la música el estudiante es

estimulado a expresar su individualidad y a responder, física intelectual y afectivamente al proceso de aprendizaje.

Utiliza una gran variedad de movimientos como analogías para hacer referencia a los conceptos musicales, para desarrollar un sentimiento integrado y natural para la expresión musical. Para su método, señala tres elementos centrales: Ritmo, Solfeo e Improvisación. Su finalidad consiste en armonizar las facultades de percepción, conciencia y acción por parte del alumno. Pretende regularizar las reacciones nerviosas del niño, desarrollar sus reflejos, proporcionarle automatismos temporales, luchar contra sus inhibiciones, afinar su sensibilidad y reforzar sus dinamismos.

Para Dalcroze la rítmica no es un arte en sí, sino un medio o instrumento para llegar a las demás artes.

Su aportación fue revolucionaria al ser el primero que señala la importancia de la música en el desarrollo personal y por marcar los inicios de lo que más adelante sería la musicoterapia.

Los contenidos de trabajo empleados son:

- ♪ Ejercicios de reacondicionamiento físico
- ♪ Ejercicios para la educación de la mente
- ♪ Estudio activo y creador del ritmo corporal.
- ♪ Estudio activo y creador del ritmo musical.

“...El Método Dalcroze está basado en la idea de que el alumno debe experimentar la música física, mental y espiritualmente. Tiene como metas principales el desarrollo del oído interno, así como el establecimiento de una relación consciente entre mente y cuerpo para ejercer control durante la actividad musical.

Para alcanzar estas metas, el método Dalcroze divide la formación musical en tres aspectos que están íntimamente relacionados entre sí: eurytmia, solfeo e improvisación.

El trabajo abarca la ejercitación de diferentes aspectos:

- ♪ Relajación.
- ♪ Control de la energía muscular.
- ♪ Acentuación métrica.
- ♪ Memorización rítmico-motriz.
- ♪ Inhibición del movimiento y reacciones rápidas.
- ♪ Disociación entre los diferentes miembros del cuerpo.
- ♪ Audición interior.
- ♪ Improvisación.
- ♪ Equilibrio corporal.
- ♪ Fraseo.
- ♪ Concentración.
- ♪ Velocidad.
- ♪ Polirritmias.
- ♪ Expresión.

El logro de estos aspectos nos llevará a la conquista de la relación tiempo - espacio - energía. Una vez adquirida la vivencia corporal y lograda la toma de conciencia de los contenidos trabajados, se aborda la lectura y escritura musical en forma simultánea con el trabajo corporal, que se va complejizando paulatinamente.

Algunos recursos utilizados son: el uso del pentagrama en el suelo - sobre el que se “caminan” las diferentes notas - y del endecagrama móvil, el solfeo corporal (a través de diferentes posturas), la aplicación de tarjetas con diversas figuras, etcétera. Conjunta e integradamente con el aspecto rítmico, se trabajan también el melódico y el armónico, siguiendo siempre el mismo criterio.

Las clases de rítmica se componen de diferentes momentos, incluyendo cada una, ejercicios de ritmo, melodía, audición, eutonía y técnica corporal, así como el uso de diferentes elementos (por ejemplo: aros, pelotas, cintas, pompones, etcétera). El método es aplicable a un espectro de edades que abarca desde los 3 - 4 años hasta la edad adulta. No es necesario tener ningún conocimiento previo.

Este método de origen suizo se aplica en otros países de Europa y América, Japón y Australia, como parte integrante de la educación elemental.

Actualmente, la Rítmica Dalcroze se desarrolla con muy buenos resultados en las instituciones más destacadas en la enseñanza del arte musical y del movimiento.

Los aportes del método son sumamente importantes tanto en lo personal: desarrollo de la creatividad, desinhibición, socialización, como en lo profesional para actores, músicos instrumentistas, bailarines, etc. - y se puede realizar como aprendizaje previo o paralelo al de estas disciplinas.

En el aspecto artístico, desde lo expresivo se pone en juego la improvisación corporal (individual y grupal), como así también la creación de coreografías y

puestas en escena a través de la “plástica animada”. Este tipo de trabajo significa plasmar una obra musical en el espacio - desde lo corporal - , a partir de una profunda comprensión de la misma...”

2.7.2 LA IMPORTANCIA DEL JUEGO

Fotografía 14 Niños Escuela Marco Fidel Suárez Comuna 9 Archivo del autor

Cuando uno se enfrenta por primera vez - en el aula de clase- con diversidad de “aspirantes a mayores”, lo primero que se tiene que hay que abocar es tratar de hacer divertidas todas las actividades del proceso enseñanza – aprendizaje.

Tratando de crear unas condiciones óptimas para la socialización de los diferentes participantes, estableciendo las reglas del juego claramente, lo que los llevará a aceptar y a conocer las pautas de comportamiento social como un recurso idóneo

para la educación en valores de esta población y a tener capacidad de adaptación y al mismo tiempo lograr el objetivo didáctico musical, de una manera divertida.

...El juego es una actividad alegre, placentera y libre que no responde a metas extrínsecas e implica a la persona en su globalidad. Es un recurso único para educar en valores desde la experiencia, la expresión de sentimientos y emociones, que ayudan al niño a tomar conciencia de sí mismo y sus potencialidades, desarrollando su protagonismo; se nos ofrece como un medio que desarrolla la creatividad, ya que requiere de la elaboración de nuevas respuestas y situaciones utilizando los recursos lingüísticos corporales, musicales, gestuales... Fruto de esto último, enriquece las capacidades lingüísticas y expresivas de quien practica el juego. Y además, cultiva la sensibilidad social en cuanto que requiere de la observación del entorno..."¹⁷

2.7.3 BENEFICIOS DEL JUEGO

- ♪ Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico
- ♪ Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos
- ♪ La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración de ideas
- ♪ Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y negativos, ayudando al equilibrio emocional
- ♪ Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de adulto

17

- ♪ Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras habilidades sociales
- ♪ El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así poder encauzar o premiar hábitos.
- ♪ Es muy importante participar en el juego con ellos
- ♪ Un niño o una niña que deja de jugar, de moverse libre y creativamente, está perdiendo la posibilidad de
- ♪ enfrentar nuevos retos y vivenciar situaciones que le van a permitir situarse en una actitud abierta para afrontar
- ♪ nuevos conocimientos y experiencias de cualquier otro campo del saber y hacer humano.
- ♪ Además, el juego armoniza dos grandes acontecimientos que no se dan en otras actividades, como son la
- ♪ educación para la paz y la convivencia. En él se enlazan la alegría, el goce placentero y la magia de lo lúdico con
- ♪ el hecho de compartir ideas, de aunar esfuerzos y de adquirir una conciencia solidaria basada en la renuncia a
- ♪ poseer de forma exclusiva para compartir en el encuentro con el compañero.
- ♪ Sin duda, promueve formas de vida basadas en la ayuda y la colaboración como medio para el progreso
- ♪ y el bienestar individual y social.

...En relación con la utilización del juego en el aula de música, Storms (2003) afirma que ser profesor de un grupo consiste en algo más que en explicar la mecánica de los juegos. Debe actuar a la vez como organizador, observador,

entrenador y árbitro. Siguiendo esta línea argumental Antunes (2006), expresa que juegos valiosos son los que despiertan interés e implican progresos expresivos en la actuación de los participantes. Por su parte, Fraser, Froseth y Weikart (2001) consideran que las actividades musicales son, a un tiempo, divertidas e instructivas, y que en toda experiencia musical el docente debe esperar en sus alumnos que disfruten en cuerpo y alma.

La música, como un área de conocimiento más del currículum escolar, posee un alto valor educativo, pues su finalidad es la formación integral de todas las facultades del individuo (psicológicas, sociológicas, psicomotoras, intelectuales), y no solo musicales. La música favorece la libertad y creatividad de los alumnos puesto que no importan tanto los resultados como el proceso de creación y participación.

En este sentido, el área de música tiene rasgos lúdicos, pues los docentes pueden jugar con la música mediante ejercicios con apariencia de juego que, por otro lado, responden a unos objetivos y una programación rigurosamente elaborada.

Jugamos, disfrutamos y aprendemos con la música.

Una de las mayores contribuciones de la pedagogía musical del siglo XX y XXI, son los llamados “*Métodos activos*”, en los que pedagogos como Dalcroze (método basado en la enseñanza de la música a través de la mezcla melódica con movimientos),

Orff (método basado en el ritmo del lenguaje comparándolo con ritmos musicales e instrumentos de percusión) o Willems (método basado en una educación activa en la que el niño debe hacer música por sí mismo) han aportado ideas para favorecer nuevos modelos de enseñanza musical en que fomenten la participación de todos los alumnos, con independencia de su procedencia y nivel socio-cultural,

para que la música sea accesible a todos los miembros de la sociedad y no sólo un bien cultural del que se beneficie unos pocos.

El uso de la música como base para los juegos no es nuevo. De hecho, su manejo se remonta a varios siglos atrás. Así, Mozart componía partituras musicales con la ayuda de dados cuando quería reservar su energía creativa. Más recientemente, el compositor americano John Cage empleó el *I Ching*, el oráculo chino, para determinar el desarrollo de una composición musical (Storms, 2003).

En la actualidad el área de educación artística tiene múltiples posibilidades de utilizar el juego como recurso educativo. Así, cuando maestro y alumno entablan un puente intelectual y afectivo, es cuando se puede comenzar a trabajar en el terreno de la enseñanza. Un aula de niños alegres y atentos a los que el profesor les guía en su aprendizaje, es un camino que conduce al éxito. Alsina (1997) mantiene que, para que la música sea accesible, apreciada y disfrutada, el maestro deberá tener presente los siguientes aspectos:

Evolución natural, instintiva y espontánea del alumno, *sentir antes de aprender*. Es importante la motivación del alumno, la autoestima y el trabajo colaborativo.

Basarse en la creatividad, la improvisación y la expresividad.

Desarrollar la capacidad sensorial, de relajación y la valoración del silencio.

Desarrollar capacidades rítmicas, motrices y expresivas del cuerpo.

Desarrollar la entonación y el oído interno.¹⁸

2.7.4 JUEGOS PRACTICADOS CON LOS NIÑOS

¹⁸ GARCÍA TERREZ, Margarita. “*EL JUEGO COMO ESTRATEGIA FORMATIVA EN LA EDUCACIÓN MUSICAL*”. REVISTA DIGITAL CIENCIA Y DIDÁCTICA Nº 47 © EDITORIAL ENFOQUES EDUCATIVOS, S. L. C/ Pintor Nogué, 12 - 23009 JAÉN Telf. 953 25 20 62 Web: www.enfoqueseducativos.es E-mail: editorial@enfoqueseducativos.es 1/11/2010. Pag.40

LA LLEVA

OBJETIVO PRINCIPAL

ATENCIÓN CONTROL DE CUERPO

OBJETIVOS PARTICULARES

Se trabaja la atención,
La concentración
La agilidad corporal

CONTENIDO

Concentración acción-reacción

COMPORTAMIENTO

Grupal

MATERIAL

No

NÚMERO DE JUGADORES

15 niños

CONCEPTO/ DESCRIPCION

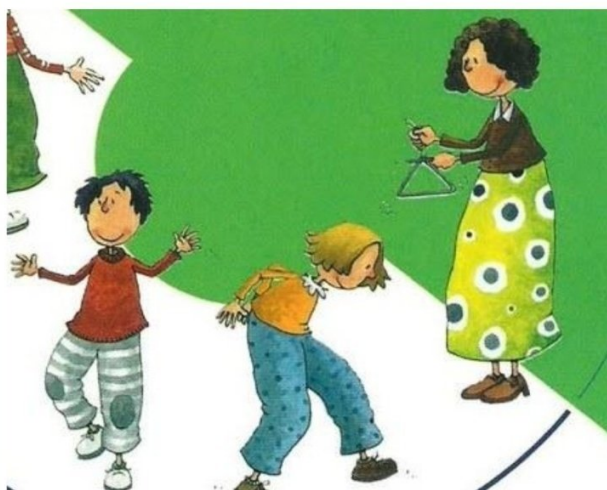
Los niños se ubican en el espacio: se escoge a uno de los niños para que pegue la “**LLEVA**”, en diferentes partes del cuerpo: la cabeza, la espalda, el tobillo, el hombro etc.

CANTO MI NOMBRE

OBJETIVO PRINCIPAL

**ATENCIÓN
EXPLORACION Y
CREATIVIDAD RITMICA Y
VOCAL**

OBJETIVOS PARTICULARES:

Se trabaja la
atención,
La concentración
El oído interno
Reconocimiento de
la propia voz
El ritmo
El cuerpo
Observación

CONTENIDO

Concentración y reacción
vocal rítmica y corporal

COMPORTAMIENTO

Grupal

MATERIAL

No

NÚMERO DE JUGADORES

15 niños

CONCEPTO/ DESCRIPCION

Los niños se ubican en el espacio, sentados en un círculo. El profesor explicará en qué consiste el juego:

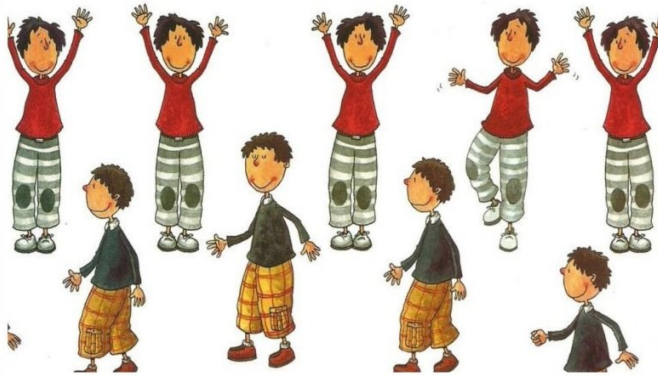
Cada niño hará dirá su nombre cantado, los demás niños repetirán lo propuesto por el primero.

Variaciones:

Vuelve la ronda con el nombre cantado y se le agrega un ritmo con las palmas
Nombre cantado, palmas y movimiento de una sola parte del cuerpo (Cabeza, manos , pies)

Todo será repetido por el siguiente niño hasta terminar la ronda

EL SEMÁFORO	
OBJETIVO PRINCIPAL	ATENCIÓN Y CONTROL DEL CUERPO
OBJETIVOS PARTICULARES: 	Se trabaja la atención, La concentración El silencio El oído interno
CONTENIDO	reacción, orientación y manejo del cuerpo, el autocontrol
COMPORTAMIENTO	Grupal
MATERIAL	Un tambor
NÚMERO DE JUGADORES	15 niños
CONCEPTO/ DESCRIPCION Los niñ@s se ubican en el espacio. El profesor explicará en qué consiste el juego: Al escuchar el tambor los niños caminarán reconociendo el espacio, sin tocarse unos con otros. Indistintamente el profesor dirá: Amarillo que significa caminar en cámara lenta (el tambor marca el ritmo. Verde que significa correr. Y rojo que significa parar. El niño que se equivoque va quedando congelado hasta llegar al último.	
OBSERVACIONES/ ORGANIZACIÓN	

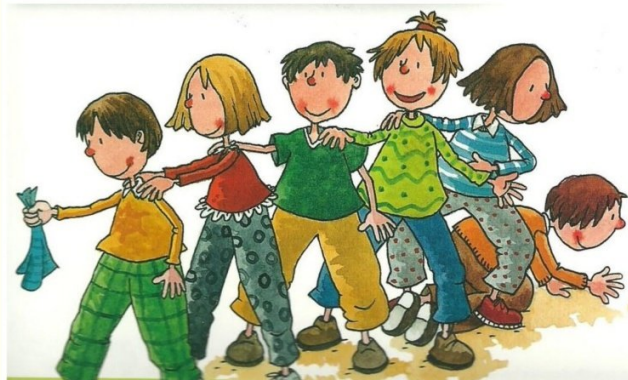
MODELO MI ESCULTURA	
OBJETIVO PRINCIPAL	ESTIMULAR LA CREACIÓN DE FORMAS CORPORALES Y EL SONIDO
OBJETIVOS PARTICULARES: 	Se maneja la emisión del sonido La respiración Se reconoce la voz con distintas intensiones Acción reacción al escuchar el sonido y el soplo Trabajo del cuerpo Creatividad Improvisación
CONTENIDO	Concentración, manejo del cuerpo, tensión y relajación emisión del sonido
COMPORTAMIENTO	Todo el grupo por parejas
MATERIAL	No
NÚMERO DE JUGADORES	15 niños
CONCEPTO/ DESCRIPCION Explicación de profesor: Los niños se organizan por parejas, en el espacio. El primero será la masa y el segundo, el escultor, la masa se ubica y el escultor comienza a moldearla con sonidos y soplos, no debe tocarla con las manos, después de un tiempo el escultor observa su trabajo. A la orden del profesor, las esculturas deben sostener su posición para hacer una exhibición de su creación ante los compañeros. La masa debe emitir sonidos de acuerdo a la forma que adquirió. Ahora la masa pasa a ser escultor y el escultor a ser la masa.	

PAREJAS TRIOS CUARTETOS

OBJETIVO PRINCIPAL

RECONOCER EL ESPACIO,
LOS NIVELES Y LOS PLANOS.
ATENCIÓN CONTROL DE
CUERPO LA INTERACCIÓN E
INTEGRACIÓN

OBJETIVOS PARTICULARES:

Se trabaja la atención,
La concentración
El oído interno
Acción reacción
Coordinación motora
Memoria

CONTENIDO

Manejo espacial manejo del
cuerpo y la memoria

COMPORTAMIENTO

Grupal

MATERIAL

Un tambor

NÚMERO DE JUGADORES

15 niños

CONCEPTO/ DESCRIPCION Los niños caminan por todo el espacio, en diferentes direcciones cada uno, sin tocarse. El ritmo del caminado es sugerido por el profesor en el tambor: al escuchar la voz del profesor: "1 Pareja", deben buscar un compañero y memorizarlo, deben tener cuidado con la relación de los otros, no tapar, ni dejarse tapar, realizando una composición "escultura" utilizando indistintamente primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, lo mismo que los planos: 1, 2, y 3 planos del escenario.

Variación: luego se juega con la 2 pareja, se va al primer trío, se retorna a la primera pareja, siempre combinando con los ritmos diferentes del tambor. Y así sucesivamente, cuartetos y quintetos.

ROSA DE LOS VIENTOS	
OBJETIVO PRINCIPAL	MANEJAR EL ESPACIO, Y LA LATERALIDAD. EMISION DEL SONIDO ATENCIÓN CONTROL DE CUERPO, DIRECCIONALIDAD
	OBJETIVOS PARTICULARES:
	Se trabaja la atención La concentración El oído interno La lateralidad La respiración Exploración del sonido y las emociones Control del tiempo Ubicación espacial Toma de conciencia del cuerpo La creatividad Sincronización Percepción del ritmo individual y grupal
CONTENIDO	Concentración, reacción manejo del cuerpo, direccionalidad, voz y respiración
COMPORTAMIENTO	Grupal
MATERIAL	Un instrumento de percusión
NÚMERO DE JUGADORES	15 niños
CONCEPTO/ DESCRIPCION	VARIACIONES:
: Con cuerpo totalmente cerrado en primer nivel : Se abre el cuerpo crece como una semilla : Se llega a tercer nivel : Se trabaja en 4 tiempos contados interiormente : Se toma aire se lanza la mirada al centro : Sale la pierna derecha y la mano derecha : Se emite un sonido en cuatro tiempos : Quietud y silencio 4 tiempos : Se retorna a posición inicial : Mirada que ubica a $\frac{3}{4}$ diagonal derecha : Repitiendo el proceso anterior : Mirada de ubicación $\frac{3}{4}$ lateral izquierda : Mirada de ubicación perfil derecha : Mirada de ubicación perfil izquierda : Mirada de ubicación diagonal derecha atrás : Mirada de ubicación diagonal izquierda atrás : Mirada de ubicación atrás por la derecha : Mirada de ubicación atrás por la izquierda : Finaliza con estiramiento total del cuerpo : Y retorna lentamente a la posición del inicio : Cuerpo cerrado primer nivel	: El juego se acompleja en la medida que se conoce el básico : Se alterna la mano derecha con pierna izquierda : Se puede tomar el aire en 3 tiempos y emisión del sonido en 5 tiempos : Se pueden trabajar las emociones en cada una de las proyecciones (tristeza, alegría, dolor, ira, etc.) : Se puede dividir el grupo en 2 partes: : Uno comienza con la derecha : El otro comienza con la izquierda : Se puede trabajar el sonido: : Un grupo propone el otro imita y viceversa. : Se puede trabajar la escala musical Teniendo en cuenta el nivel de cada grupo se pueden realizar diferentes propuestas

La ROSA DE LOS VIENTOS, hace parte de la investigación a través de la práctica docente de Jorge Vanegas, como director de la Escuela de Teatro del Instituto Popular de Cultura y como director del Taller Teatral El Globo de Cali, donde ha transmitido todos sus conocimientos.

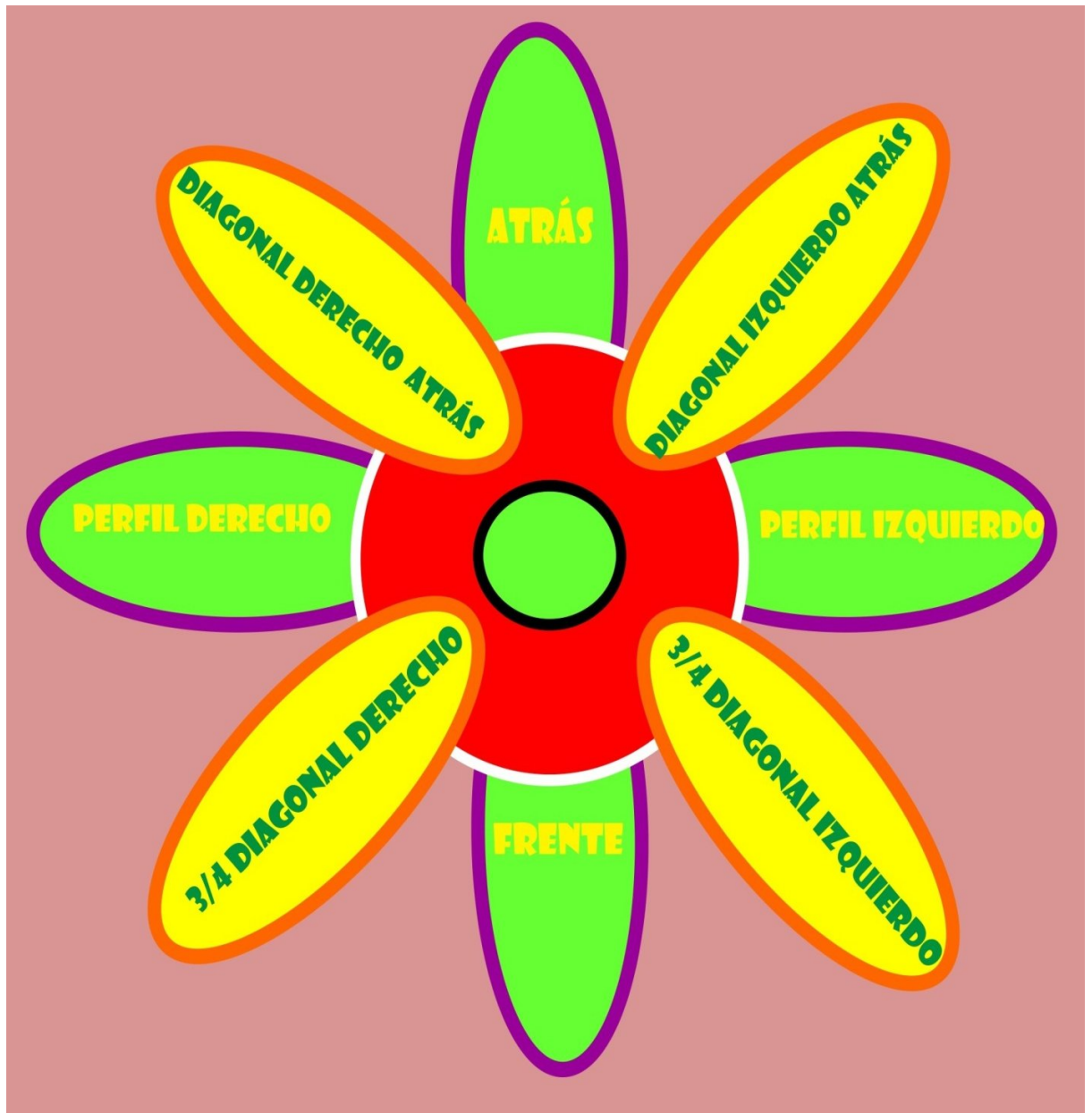

Fotografía 15 Escuela Villa del Mar, Comuna 1. Profesor Jorge Vanegas Archivo del autor

Fotografía 16 Taller Teatral el Globo archivo del grupo

2.7.5 LA ROSA DE LOS VIENTOS

ROSA DE LOS VIENTOS

CUERPO CERRADO

LENTAMENTE

POSICION INICIAL

MANO Y PIERNA DERECHA AL FRENTE

POSICION INICIAL

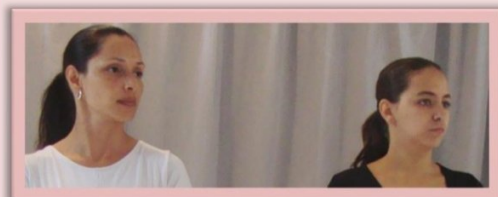
**LA MIRADA MARCA LA SIGUIENTE POSICION
¾ A LA DERECHA**

¾ A LA DERECHA

POSICION INICIA

**MIRADA VA AL PUNTO DONDE SE
DIRIGE EL CUERPO**

¾ A LA IZQUIERDA

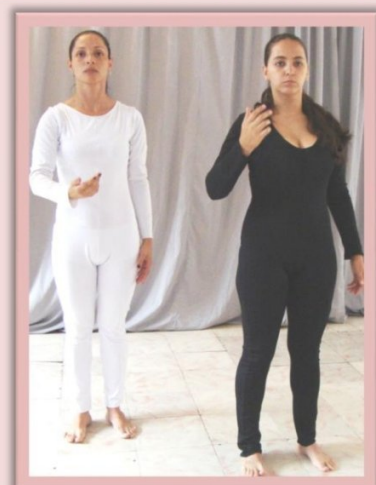
MIRADA DE UBICACIÓN

POSICION INICIAL

PERFIL A LA DERECHA

POSICION INICIAL

MIRADA DE UBICACIÓN

PERFIL IZQUIERDA

MIRADA DE UBICACIÓN

POSICION INICIAL

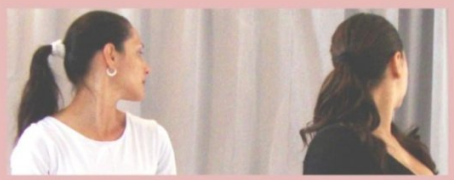

3/4 DIAGONAL DERECHA

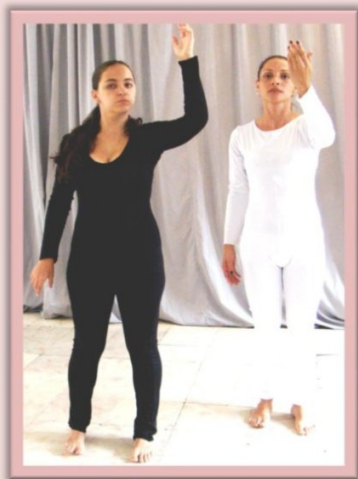
POSICION INICIAL

MIRADA DE UBICACIÓN

3/4 DIAGONAL IZQUIERDA

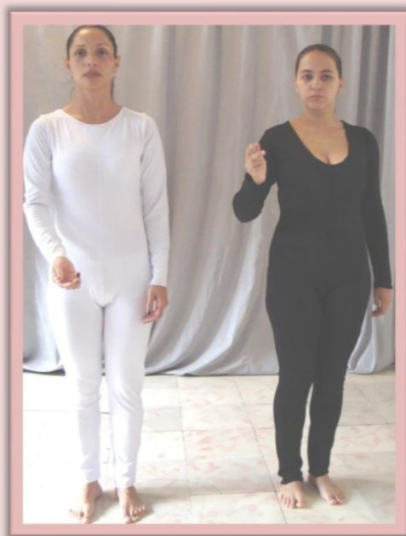

POSICION INICIAL

MIRADA DE UBICACIÓN

ATRÁS DERECHA

POSICIÓN INICIAL

MIRADA DE UBICACIÓN

ATRÁS IZQUIERDA

POSICIÓN INICIAL

MIRADA DE UBICACIÓN PARA ATRÁS

ATRÁS DERECHA

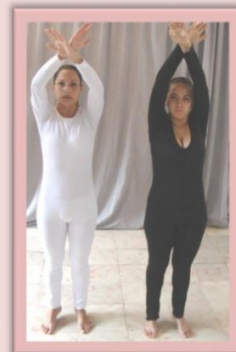
POSICIÓN INICIAL

MIRADA DE UBICACIÓN PARA ATRÁS

ATRÁS IZQUIERDA

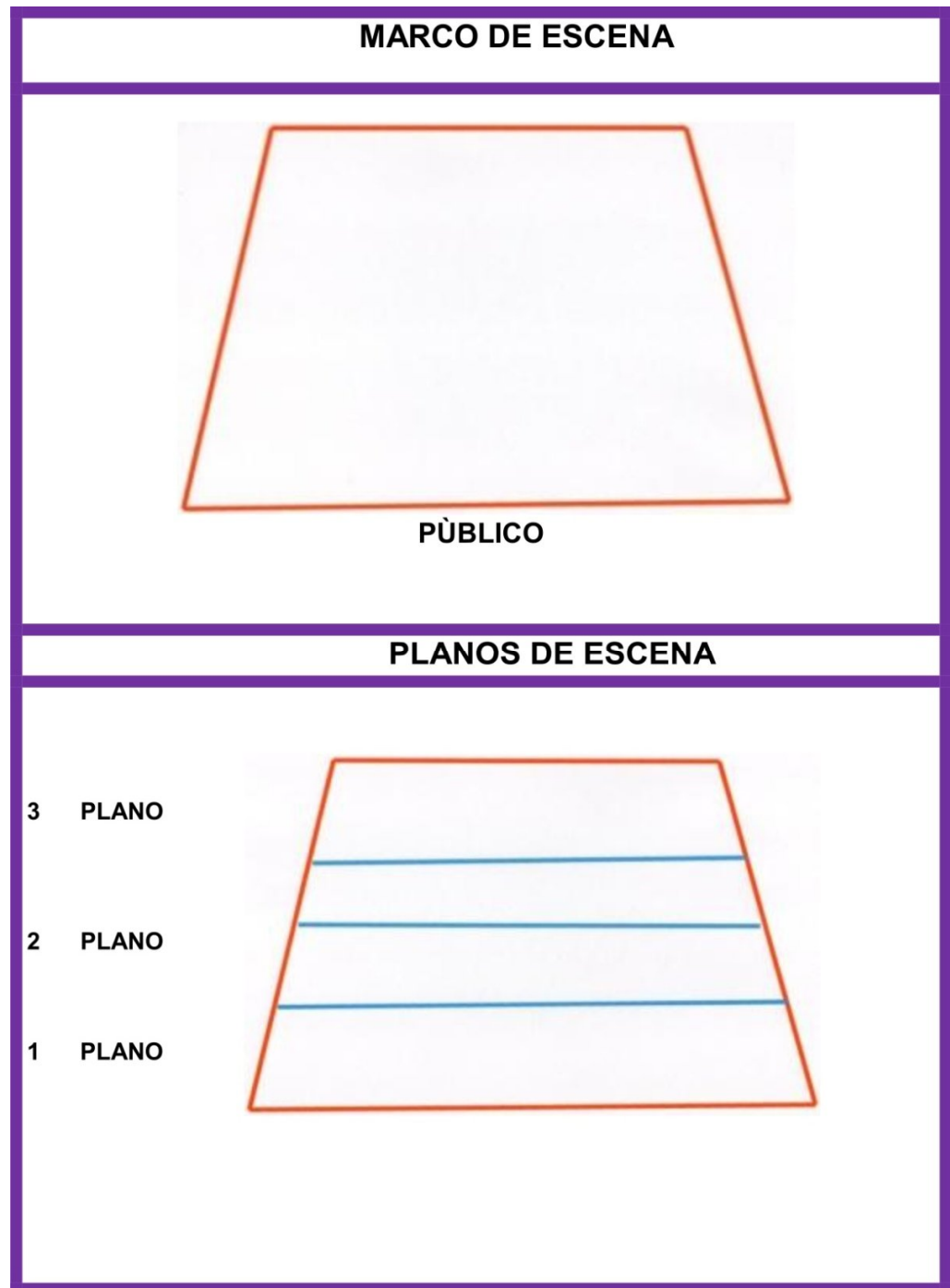

ESTIRAMIENTO PUNTA DE PIES

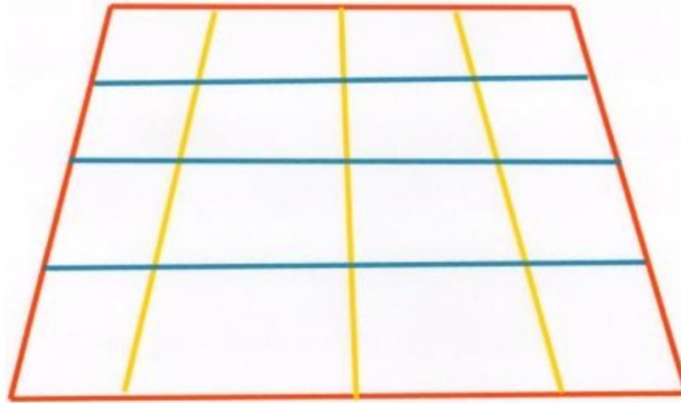

CIERRE

2.7.6 ESPACIO ESCÉNICO

LINEAS LATERALES

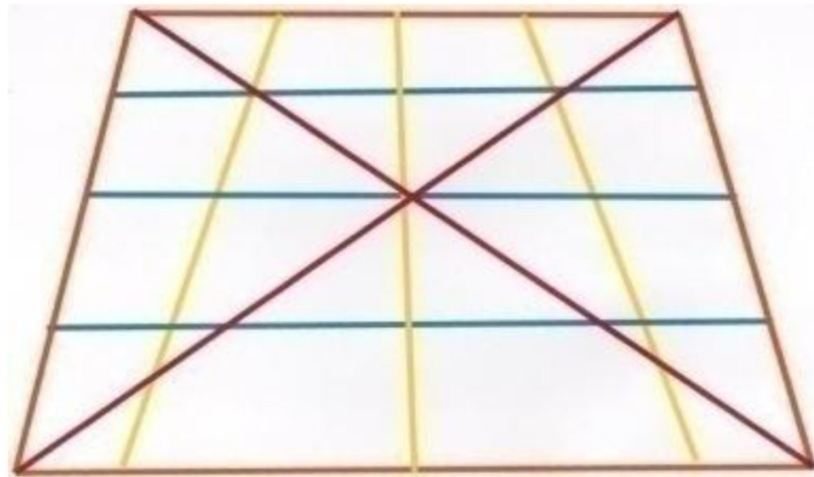

LATERAL DERECHA

LINEA CENTRAL
DEL INTERPRETE

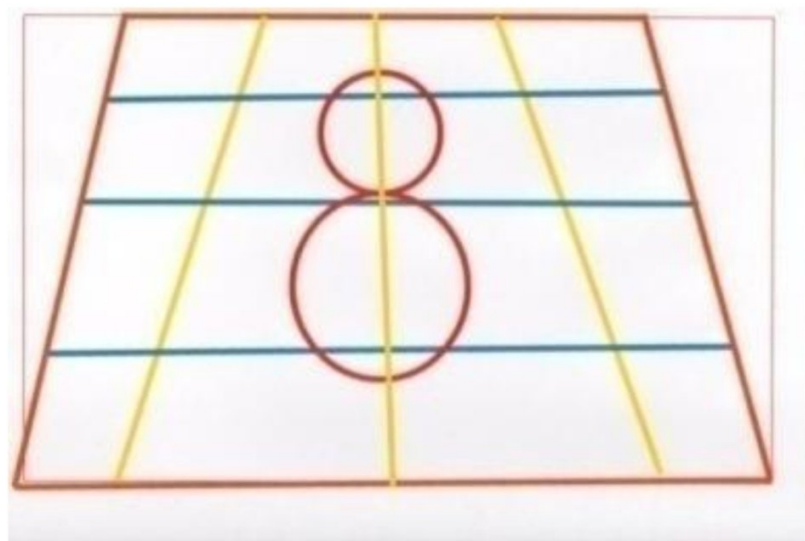
LATERAL IZQUIERDA

🎵 DIAGONALES

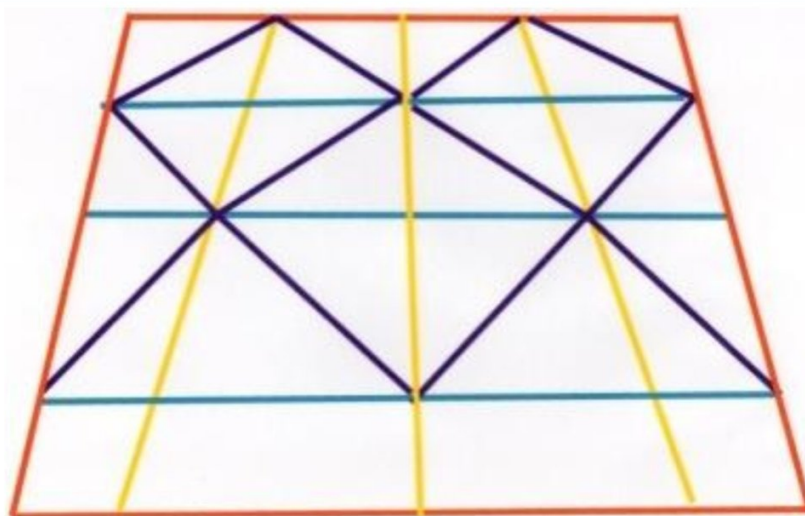
DESPLAZAMIENTO EN DIAGONALES

LÍNEA INFINITA

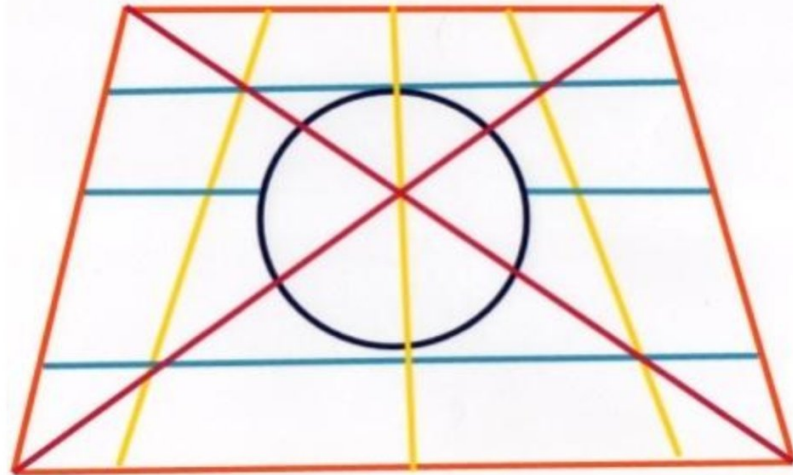

JUEGOS DE DESPLAZAMIENTOS EN OCHOS

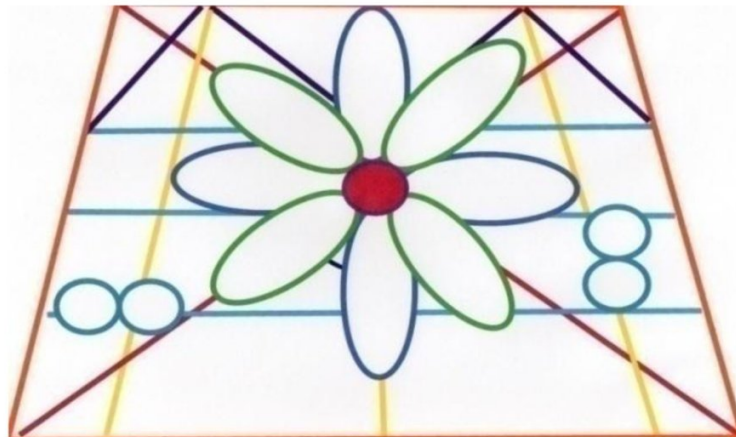
DESPLAZAMIENTO EN ZIGZAG

CIRCULO

ROSA DE LOS VIENTOS

2.7.7 PLANOS Y NIVELES

PLANOS Y NIVELES EN EL ESPACIO ESCÉNICO

SEGUNDO PLANO NIVEL 2

PRIMER PLANO NIVEL 1

TERCER PLANO 3 NIVEL

SEGUNDO PLANO NIVEL 2

Ximena Venegas y Soraya López Archivos del Autor

TERCER PLANO NIVEL 3

PRIMER PLANO NIVEL

TERCER PLANO NIVEL 3

SEGUNDO PLANO NIVEL 2

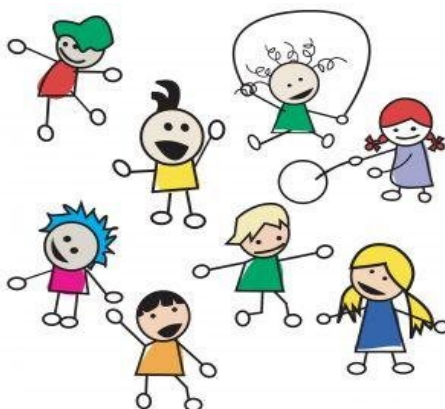
El manejo del espacio escénico y el conocimiento y aprehensión de éste, por parte del intérprete y el director, resulta enriquecedor para el trabajo de coreografías.

Además de dar seguridad, se puede desarrollar una partitura corporal para una mejor interpretación

Logros:

- ♪ Utilizar el cuerpo como medio de comunicación y representación
- ♪ Conocer globalmente su cuerpo y segmentos corporales.
- ♪ Desplazarse por el espacio siguiendo el ritmo de la canción.
- ♪ Relacionarse con sus compañeros/as

La relacion existente entre la expresion corporal y la música , la primera ayuda a definir el esquema corporal de los niños ademas por medio del movimiento los niños encuentran una forma placentera de comunicación, de expresion y de interaccion grupal y al sentir el ritmo, vive la música con todo el cuerpo.

2.7.8 CONTENIDOS IMPLICADOS EN UNA COREOGRAFIA

Fotografía 17 Niños Escuela José Acevedo y Gómez Comuna 1 Archivo del autor

- ♪ Aspectos perceptivos generales que influyen sobre la definicion del esquema corporal , la orientacion espacial y la lateralidad.
- ♪ Actividades tendientes a romper los bloqueos e inhibiciones personales
- ♪ Actividades encaminadas a conseguir la cohesion del grupo
- ♪ Toma de conciencia de los espacios utilizados en la expresion corporal: espacio proximo espacio remoto, espacio social, etc
- ♪ Conocimiento y diferenciacion de los componentes del ritmo (pulso, tempo, acento, compás

- ♪ Conocimiento de frase y serie musical
- ♪ Actividades con combinacion de distintos ritmos
- ♪ Movimiento combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad
- ♪ Tipos de movimientos globales y segmentarios de una base ritmica
- ♪ Las capacidades coordinativas y el equilibrio
- ♪ Las habilidades motrices básicas como eje locomotor de los movimientos coreograficos
- ♪ Actividades ritmicas destacando su valor expresivo.¹⁹

¹⁹MARTÍNEZ López, Emilio José; ZAGALAZ Sánchez, María Luisa, (aut.) ***“RITMO Y EXPRESIÓN CORPORAL MEDIANTE COREOGRAFÍAS”*** Editorial Paidotribo, Les Guixeres C de la Energía 19-21 1ª ed., 2ª imp.(02/2006) 214 páginas; 22x15 cm 1 DVD pp. 31

3 CAPITULO

CONCLUSIONES

Y

RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

Al terminar de repensar, transcribir, analizar y mirar de una manera crítica y objetiva la presente recopilación de experiencias sobre el Taller de Educación por el Arte, lo que deja finalmente es que este ejercicio es muy valioso para la educación y formación del hombre del futuro.

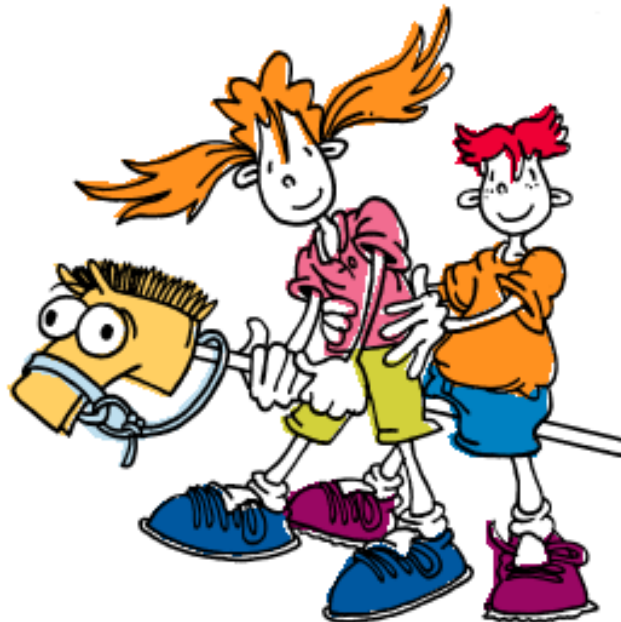
Se hace necesario aunar esfuerzos entre los directamente implicados para real aplicación de la política de Educación Artística.

Realmente en la práctica, a veces resulta un poco difícil la entrada a las instituciones educativas, pues las mismas directivas y los maestros tienen un cansancio de años y es muy difícil sacarlos de su cómoda rutina.

Por eso es perentorio proponer un cambio de actitud empezando por los mismos profesores a los que se les debería capacitar para que entiendan que en su trabajo se debe desplegar la creatividad y utilizar todos los recursos y buscar proyectos de aula utilizando la herramienta que nos da el arte.

El papel del maestro es ser un mediador de procesos y debe propiciar y orientar a los alumnos para que éstos tengan la oportunidad de tener un libre desarrollo y puedan hallar su propia identidad.

No se trata de responsabilizar a uno o a otro. Es aplicar conscientemente el papel que le corresponde a cada uno de nosotros: El Estado, La Familia, Los Docentes, Las Instituciones Educativas.

3.2 RECOMENDACIONES

Si realmente se le diera el valor, en nuestro medio, a la Educación Artística, en las diferentes instancias donde es aplicable, el futuro de nuestros niños, aspirantes a ser mejores seres humanos sería en verdad promisorio .

En realidad es preciso contar con la voluntad de muchas personas implicadas en la educación y lógicamente esta no es una tarea fácil, pero como dice el grafiti:” ***lo imposible solo tarda un poco más***”

Tenemos de nuestra parte, las políticas culturales, solo falta la participación de las diferentes fuerzas vivas como la familia, la escuela, y en general la sociedad, además de una buena asignación de recursos por parte del estado.

Porque aún no se ha entendido, la importancia del arte en la educación y la diferencia de un niño educado con estas herramientas donde su desarrollo a nivel de la sensibilidad, la creatividad, el pensamiento crítico, y la autoestima, son motivos suficientes para entrar a considerar un posicionamiento real de la Educación Artística en los diferentes ámbitos donde está el niño, como son los sitios donde son educados y los docentes realmente calificados para esta tarea tan importante.

BIBLIOGRAFIA

ARROYO, Escobar María Virginia." *LOS METODOS EN LA EDUCACION MUSICAL*" REVISTA DIGITAL ENFOQUES EDUCATIVOS N° 30 © EDITORIAL ENFOQUES EDUCATIVOS, S. L. C/ Pintor Nogué, 12 - 23009 JAÉN Telf. 953 25 20 62 Web: www.enfoqueseducativos.es E-mail: editorial@enfoqueseducativos.es , 15/01/2009. Pag. 25

COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA – ACOFARTES *Documento 2 Bases para la Implementación del Proyecto Colombia Creativa Promoción Bicentenario de Profesionales en Artes*. Mayo 2.008

COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA "Análisis prospectivo de la educación artística en Colombia al horizonte del año 2019", Bogotá, 2005 disponible en www.mincultura.gov.co.

COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. *Compendio de Políticas Culturales*. Primera edición enero de 2010. Pag 656

CORONADO DE CHAVARRO, María Nohora "SERIE LINEAMIENTOS CURRICULARES EDUCACIÓN ARTÍSTICA" Rectora Colegio Departamental para la Educación e Investigación Artística–CEINAR <http://www.eduteka.org/pdfdir/MENLineamientosArtistica.pdf>

DELORS J., (Comp) (1996). "Los cuatro pilares de la educación. En La educación encierra un tesoro" (pp. 89-103). México: UNESCO.

DELORS, Jacques UNESCO.1996 "LA EDUCACION ENCIERRA UN TESORO" <http://www.unesco.org>

EISNER, Elliot W. "¿POR QUÉ ENSEÑAR ARTE?" Capítulo primero del libro EDUCAR LA VISION ARTISTICA Paidós Ibérica Tema DIDACTICA DE LAS ARTES

FARRELL, Larry O. *Conferencia Mundial sobre la Educación Artística* Relator general portal.unesco.org/... Seúl, 28 de mayo de 2010

GARCÍA TERREZ, Margarita. "EL JUEGO COMO ESTRATEGIA FORMATIVA EN LA EDUCACIÓN MUSICAL". REVISTA DIGITAL CIENCIA Y DIDÁCTICA N° 47 © EDITORIAL ENFOQUES EDUCATIVOS, S. L. C/ Pintor Nogué, 12 - 23009 JAÉN Telf. 953 25 20 62 Web: www.enfoqueseducativos.es E-mail: editorial@enfoqueseducativos.es 1/11/2010. Pag.40

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION Trabajos escritos: *presentación y referencias bibliográficas*. Sexta actualización. Bogotá: ICONTEC, 2008 110 p.

IWAI, Kaori, "LA CONTRIBUCION DE LA EDUCACION ARTISTICA A LA VIDA DE LOS NIÑOS", PERSPECTIVAS, Revista trimestral de educación comparada, N° 124: La Educación artística: Un Desafío a la uniformización Vol. XXXII N° 4, de Diciembre de 2002 ^{pp. 25}

MARTÍ, José, Artículo "Revolución en la enseñanza." En "La Nueva Enseñanza". El Salvador, Enero de 1894. En Anuario del Centro de Estudios Martianos. La Habana No.8. de 1985. Páginas 14 a 19.

MARTÍNEZ López, Emilio José; ZAGALAZ Sánchez, María Luisa, (aut.) "RITMO Y EXPRESIÓN CORPORAL MEDIANTE COREOGRAFÍAS" Editorial Paidotribo, Les Guixeres C de la Energía 19-21 1ª ed., 2ª imp.(02/2006) 214 páginas; 22x15 cm 1 DVD pp. 31

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, MINISTERIO DE CULTURA, "Plan Nacional de Educación Artística 2007 2010"

MONTIEL Montesinos Esperanza Macarena "LA TRASCENDENCIA DEL JUEGO EN EDUCACIÓN INFANTIL" PAPELES DE EDUCACIÓN- Revista digital de divulgación educativa soporte@papelesdeeducacion.es Depósito legal: SE-3773-2008 — ISSN: 1989-1172 © Papeles de Educación INTER-AULA | ISSN: 1989-1172 Año I - Número 2 – Página 96

-PANTIGOSO, Manuel "EDUCACION POR EL ARTE", Hacia una Pedagogía de la Expresión, de Instituto Nacional de Cultura edición Septiembre de 1994 Perú 273 páginas

PÉREZ MUÑOZ, Mónica, "LA EDUCACION A TRAVES DEL ARTE EN LA EDUCACION SOCIAL. LOS ESPACIOS LABORALES Y LA INVESTIGACION ATRAVES DEL ARTE" Pedagogía Social Revista Universitaria Nº 9 Segunda Época Diciembre 2002. pp. 287-298 Comunidad Autónoma región de Murcia

PLATA Rosas, María Isabel. *Diferentes Miradas De La Educación Artística* Horizonte Pedagógico. Volumen 11. Nº 1. 2009 / págs. 39-47 40
Maestra en Bellas Artes Universidad Industrial de Santander. Especialista en pedagogía grupal FUM. Docente Iberoamericana. alpiram70@gmail.com

UNESCO *Declaración de Bogotá sobre la Educación Artística* Noviembre 30 2005 portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=29876

UNICEF, CALCEDO, Adriana, LEWKOWICZ, Verónica, ROMBOLÁ, Laura, SPINELLI Gabriela Equipo de Acción por los Derechos Humanos –EDADH–) (Unicef ARGENTINA ARTE Y CIUDADANÍA El aporte de los proyectos artístico culturales a la construcción de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes Investigación y desarrollo de contenidos

