

PROYECTO

**LAS OBRAS PICTÓRICAS COMO HERRAMIENTAS DIDACTICAS
POTENCIALIZADORAS DE LA CAPACIDAD COMUNICATIVA EN EL
AULA**

MARIA ISABEL PLATA ROSAS

DIRECTOR

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

FACULTAD DE EDUCACION

BOGOTA D.C., Diciembre 2010

PROYECTO

LAS OBRAS PICTÓRICAS COMO HERRAMIENTAS DIDACTICAS

POTENCIALIZADORAS DE LA CAPACIDAD COMUNICATIVA EN EL

AULA

MARIA ISABEL PLATA ROSAS

DIRECTOR

Asistentes de Investigación:

Deisy Leal Tibaná

Leidy Viviana Rios

Liliana Suárez Gómez

Isabel Reyes Ramirez

Leidy Alexandra Chiquica

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

FACULTAD DE EDUCACION

BOGOTA D.C., Diciembre 2010

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
Resumen.....	5
Introducción.....	6
Marco metodológico.....	35
Tipo y método de estudio.....	35
Participantes.....	37
Instrumentos de recolección.....	38
Procedimiento.....	38
Resultados.....	42
Discusión.....	43
Referencias.....	44

INDICE DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Propuesta Talleres	47
Anexo B. Taller diseñado unificado.....	69
Anexo C. Taller para validación.....	76
Anexo D. Formato Jurado para validación.....	84
Anexo E. Cuadro validación jurados.....	86
Anexo F. Cartilla-taller final.....	92

Resumen

LAS OBRAS PICTÓRICAS COMO HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS POTENCIALIZADORAS DE LA CAPACIDAD COMUNICATIVA EN EL AULA

María Isabel Plata Rosas**

El impulso del lenguaje consiste tanto en la comprensión que se desarrolla como en la habilidad para hablar, el cual va desde el nacimiento ampliándose a medida de su desarrollo; siendo la actividad artística la que tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas, grupos sociales, expresando y comunicando. Por ello el proyecto busca fortalecer el proceso lectoescritor y comunicativo de los niños y niñas de 7 y 8 años de 2do y 3º de primaria a partir de la imagen de obras de artistas de reconocida trayectoria a nivel nacional como internacional, dejando para ello la cartilla-taller “creando” como guía para desarrollar, ampliar, incentivar, estimular y mejorar la habilidad estética y comunicativa, tanto textual como oral en los niños y niñas, así como acrecentar su creatividad.

Introducción

Lo visible tiene un almacén de invisible, y lo invisible es la contrapartida secreta de lo visible. M. Merleau-ponty

El arte es emprendedor, con una reciprocidad viablemente trascendental en la educación de los niños, que se ha manifestado a través de los tiempos como una forma sublime extraordinaria. El dibujo, la expresión corporal, la pintura, la música y/o la composición, disponen de un sumario en el que el niño congrega componentes de su usanza para plasmar un todo con otro significado. En la marcha de escoger, desentrañar y transformar esos elementos, el infante da algo más que una composición artística nos provee una parte de sí.

Consciente de esta realidad y de la necesidad de difundir la riqueza emanada de las manifestaciones artísticas, legado que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia en todo el continente (Europa, África, Oriente medio, Australia, América), y del proceso evolutivo en la comunicación verbal y escrito, es allí el lugar en se genera el interés por el desarrollo de este proyecto, el cual busca a través de la obra pictórica que los niños y las niñas produzcan y desarrollen su capacidad comunicativa y textual teniendo presente la importancia que ésta tiene en la vida del ciudadano contemporáneo.

Para ello se eligen obras pictóricas del siglo XX, por ser esta una época de grandes avances en el campo artístico tanto en América como en Europa, en donde la parte pictórica con su carácter socio político y el desarrollo de la diferentes etapas da un impulso al arte, llevando al artista a expresar lo que siente a través de su composición, dejando de ser el

copista que depende y/o trabaja para un mecenas. El proyecto establece artistas colombianos, americanos y europeos con sus obras más relevantes para trabajar en los talleres creativos, permitiendo llegar al educando a través de la comprensión de ellas, donde el color, las formas, el espacio, la composición, lo lleven a soñar y crear; plasmando todo este sueño en textos de su autoría accediendo a un vocabulario más amplio donde desplegará toda su creatividad. Después de estudiar varios artistas y en trabajo previo con niños y niñas se seleccionaron para este proyecto las obras de Alvaro Barrios, Andy Warhol, Vicent Van Gogh, Ana Mercedes Hoyos, Pablo Picasso, Omar Rayo, Fernando Botero y Vasili Kandinsky, en cuyas obras pictóricas se centran las estrategias didácticas para el desarrollo comunicativo de los niños y niñas de los colegios participantes, logrando la ampliación de la capacidad comunicativa tanto verbal como escrita, sin dejar al lado la estética y la producción gráfica.

Se parte de la imagen, en este caso pictórica, por ser susceptible de muchos tipos de lectura: un esquema se presta a la significación mucho más que un dibujo, una imitación más que un original, una caricatura más que un retrato “la imagen deviene escritura a partir del momento que es significativa: como la escritura, supone una lexis” Barthes, (1991, p. 201); la imagen es un lenguaje que ha existido desde época remotas y que se impone fuertemente al hombre con la seducción de la inmediatez perceptiva.

Empezar a desplegar la lectura a través de las obras pictóricas, es un tema arduo y extenso por lo que este significa y su relación con la literatura, pero se parte de ellas buscando en el educando estimular la capacidad autónoma en la comunicación de pensamientos o ideas; ideas que se construyen a partir de nuestro aparato perceptor compuesto por cinco sentidos, cada uno de ellos con características propias que provee tipos concretos de información, que combinados y procesados en su totalidad ayudan a conformar una imagen mental, permitiendo constituir así una percepción de realidad y que capacita para operar e interactuar en ella.

La palabra y la imagen impresa forman parte del desarrollo progresivo de difusión masiva, pero antes de emerger la imprenta, la fotografía o la televisión, el ojo, la mirada, ocupaba ya un lugar de protagonismo esencial en la conformación humana y cultural de una imagen. Por eso el acto de ver y conocer también a través del lenguaje y de su gran cantidad de fraseologismos y expresiones heredados tanto de la tradición popular como de la literatura, nos permite medir la importancia central que el órgano de la visión ha tenido en la construcción de nuestros imaginarios, imaginarios que en los niños es de amplia riqueza y que a través del proyecto se busca fortalecer y ampliar, realizando nuevas creaciones artísticas y textuales.

Dentro de los antecedentes del sistema de formación artística en Colombia, se encuentran innumerables eventos (seminarios, simposios, foros, mesas de trabajo, etc.) internacionales, nacionales,

departamentales o municipales que se han desarrollado en el país en asuntos artísticos y culturales. Cabe citar, entre otros eventos los siguientes: I Seminario Internacional de Metodologías para la Enseñanza de las Artes Plásticas (Universidad de la Sabana, 1996) en el cual se trataron los siguientes temas: “Panorama Internacional sobre metodologías de la enseñanza del arte” por Ana Ma. Barbosa – Presidenta INSEA Brasil; “Escuela e imagen” por Ramón Cabrera Salort – Director Instituto Cubano para la formación de docentes de arte Cuba; I Seminario Nacional sobre Arte y pedagogía Infantil (EPA-1992); Seminario- Taller sobre Metodología de Enseñanza de Valores en el Aula, San José - Costa Rica, 3, 4 y 5 de septiembre de 2001; Seminario sobre arte, ciencia, tecnología y nuevas prácticas artísticas, dirigido a profesores, 19 - 22 de mayo de 2009 Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Los Prados; Aula taller crea Museo de Antioquia para docentes, octubre 13 de 2009; y la Cumbre para la educación artística y cultural del 20 al 23 de Noviembre de 2009 en Bogotá, que servirá de preparación regional para la II Conferencia Mundial de la Unesco en Corea en el 2010; Primer Encuentro de Oferta de Formación Artística, Cultural y Empresarial para el Sector Artístico, 18 de noviembre de 2009 – Bogotá, evento encaminado a la actualización y mejoramiento de la Formación Artística, Cultural y Empresarial del Sector de las Artes (Teatro, Música, Danza y Artes Visuales).

Se encuentra la evidencia más antigua de la comunicación en las pinturas rupestres del paleolítico superior (30 mil años a.C.) y del

magdalenense (15 años a.c.), cuando las pinturas eran realizadas sobre roca y en el interior de las cuevas, dejando ver la necesidad de comunicar un hecho y/o acontecimiento de su diario vivir a través de grafismos, desarrollando igualmente los gestos como medio de comunicación.

Es así como desde el paleolítico hasta nuestros días, la pintura y la gráfica (dibujo, serigrafía, litografía, xilografía, etc.) que toma este nombre a partir del Renacimiento, transmiten un mensaje visual y estético. Siendo su lectura una de las más completas manifestaciones que integran la cultura, y para que sus expresiones puedan incubar en la memoria del hombre, esta exige un tiempo, un espacio (bidimensional o tridimensional), una búsqueda de poder de comunicación verbal, escrito o visual; siendo en el visual donde la gráfica y la pintura presenta sus creaciones y el espectador encuentra infinidad de lecturas dadas desde su punto de vista.

La actividad artística, tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, siendo una de ellas la de lograr la comunicación. El arte es un lenguaje plasmado en un objeto que expresa y comunica el contenido espiritual. Y es por medio del objeto del arte que el hombre satisface sus necesidades estéticas del conocimiento, manifiesta su ideología, su subjetividad, su visión de la realidad; objetiva el vínculo existente entre su personalidad, la estructura cultural de la época y el medio social al que pertenece que de alguna manera lo condiciona, pero al que puede llegar a modificar.

Las artes son principalmente herramientas de comunicación entre los seres humanos, como lo son la lectura y la escritura. La pintura, el dibujo, la escultura, los textiles, así como la danza o la música, 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, dan al hombre la posibilidad de superar los golpes como medio de expresión, de elaborar duelos y superar la violencia.” MEN, (1997).

En Arte y percepción visual Arnheim (1962) p.125, nos habla que la mente procede de acuerdo con lo que puede comprender, donde los símbolos visuales no pueden estudiarse adecuadamente sin considerar los factores perceptuales y representativos. El proceso cognitivo tiene como base el universo de las imágenes y la percepción es un elemento fundamental para el desarrollo del conocimiento que suele empezar con la captación de rasgos generales para desembocar finalmente en los específicos. La estructura visual no sólo alude a sí misma, busca representar algo más allá de su propia existencia individual. “Existe una regla según la cual la expresión que transmite cualquier forma visual, será sólo tan claramente destacada como lo estén los rasgos perceptuales que lo soportan” Arnheim, (1962)

Humberto Eco (1985) manifiesta: “lo que distingue al arte de otras actividades es el hecho de que se estructura en síntesis globales. Así, el arte propone conocimientos, “pero de forma orgánica”, pues da a conocer

las cosas sintetizándolas en una “forma”. De ahí que el modelo estructural al que la poética tiende, y que el discurso crítico casa a la luz, es precisamente una configuración, una gestalt, que sólo puede ser captada en su totalidad, que no debe verificarse en sus elementos aislados, sino aceptarse como propuesta de visión intuitiva, válida a nivel imaginario, aunque analizable racionalmente en sus diversos aspectos”.

Se hace necesario entonces preguntarse al respecto ¿Cómo desarrollar la capacidad comunicativa y estética de los niños y niñas por medio de las obras pictóricas y gráficas del siglo XX?

Para dar solución a dicha interpelación, es necesario preguntarse al respecto ¿Cómo identificar las habilidades comunicativas que poseen los niños y niñas de los colegios participantes? , ¿Cómo establecer los criterios de forma, color, composición en las obras pictóricas del siglo XX, que mejor estimulan las habilidades comunicativas y estéticas los niños y niñas de los colegios participantes?, Cómo relacionar la motivación que genera la obra de arte en los niños y niñas para expresarse y por tanto desarrollar la capacidad comunicativa y estética?.

El impulso del lenguaje consiste tanto en la comprensión que se desarrolla como en la habilidad para hablar, desde el nacimiento todos los seres humanos tiene la necesidad de comunicarse, el cual se va ampliando a medida de su desarrollo; siendo la actividad artística la que tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas, grupos sociales, expresando y comunicando. Por medio del objeto del arte el hombre satisface sus necesidades estéticas del conocimiento, manifiesta

su ideología, su subjetividad, su visión de la realidad, objetiva el vínculo existente entre su personalidad, la estructura cultural de la época y el medio social al que pertenece que de alguna manera lo condiciona, pero al que puede llegar a modificar. Para Arnheim (1980) p. 25 “El arte es dueño del camino que lleva de la inmediatez a nuestros sentidos a lo que Clive Bell llamaba ‘la última realidad’. Es el camino del hombre, y no podemos permitirnos el lujo de bloquearlo”. El arte no es un privilegio de una minoría sino una actividad natural de todo ser humano.

La educación artística juega un papel trascendental 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) p.61. Es un área fundamental del conocimiento imperante que sea impartida, desde preescolar hasta la educación media y a lo largo de la vida, pero es en la escuela primaria donde tiene como propósito fomentar en el niño la afición y la capacidad de apreciación de las principales manifestaciones artísticas como la música-el canto, la plástica, la danza y el teatro, contribuyendo a que el niño desarrolle sus posibilidades de expresión.

Es un programa que sugiere actividades muy diversas de apreciación y expresión, para que el maestro las seleccione y combine con flexibilidad, sin seguir contenidos obligados, ni preestablecidos ya sea dentro y/o fuera del aula, permitiendo al estudiante participar con

espontaneidad estimulando su percepción y sensibilidad en relación con las formas artísticas. Ya decía el Ministro de Educación Dr. Germán Alberto Bula en los lineamientos de Educación artística:

Las artes han sido, y continúan siendo, los lenguajes con los cuales se escribe la historia de las costumbres, los sueños y las utopías, los amores y los desamores, los éxitos y los fracasos; pero, ante todo la génesis de la conciencia, el gusto por la armonía, las proporciones y la habilidad de crear, propiciar y disfrutar lo estético". (MEN, 1997). p.10

La educación artística es el campo que contribuye al desarrollo integral, favorece el proceso educativo y cultural de los pueblos; son el medio fundamental de comunicación, de sensibilización y de acuerdo con las posturas que sobre ella tenga cada uno bien desde la dimensión de enseñanza de un oficio, en el cual las técnicas artísticas se asumen como fines en sí o desde los supuestos teóricos, sintácticos - metafóricos de construcción de sentidos, bajo los aportes de la contemplación, la percepción y la sensibilización.

El proyecto establece artistas colombianos, americanos y europeos con sus obras más relevantes para trabajarlo con los niños y niñas a través de talleres que le permita expresarse libremente, en un marco de amistad y cordialidad que le favorezca el desarrollo creativo. Todo ello con obras que por sus características de color, formas, espacio, composición, lleven a soñar y crear a los niños y niñas, partiendo de la premisa que se posee gran imaginación y creatividad; plasmando todo

este sueño en textos de su autoría accediendo a un vocabulario más amplio donde desplegará todo su poder creativo.

Es por ello que partiendo de las características de las obras, se optan por varias artísticas tanto Colombianas, Americanas y Europeas del Siglo XX, que al ser enseñadas a los niños y niñas eligen algunas como descartan otras, quedando las obras de los artistas Colombianos: Alvaro Barrios, Omar Rayo, Fernando Botero, Ana Mercedes Hoyos, Europeos: Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Vasili Kandinsky y el artista Americano Andy Warhol.

A partir de estas obras se diseñan y plantean los talleres a trabajar con los niños, talleres que permitan en este exponer ideas nuevas, teniendo como medio la gráfica donde el niño y la niña puede realizar asociaciones entre los diferentes elementos que observa, relacionándolo con el mundo externo y/o imaginario, llevándolo a una creación gráfica, textual y oral.

Es relevante en este proceso conocer la vida y obra de los artistas con los que se van a trabajar, por ello en este texto se transcribe algunos apartes dados de ellos por críticos del arte y/o Entidades Culturales:

Álvaro Barrios: La obra de Álvaro Barrios es una de las más interesantes y variadas del arte colombiano: "En efecto, Alvaro Barrios ha hecho desde ambientes hasta ready mades, pasando por grabados publicados en los periódicos, hojas volantes, fotografías, proyecciones de sombras, cartas, collages, acuarelas y dibujos." En algunas ocasiones evoca la mágica imaginación del surrealismo, otras veces su actitud es

abiertamente conceptual y con su mirada a los impresos como los comics, a las tarjetas postales nos hace pensar en la actitud de los artistas del Pop.

Su trabajo comienza a conocerse en la década del sesenta y Eduardo Serrano anota algunos rasgos que ilustran el carácter de su obra: "Apelando a la estética de lo cursi Álvaro Barrios ha desarrollado una obra de fantasías monocromáticas, encerradas en cajas, y construidas mediante la técnica del "collage". Estas fantasías aparentemente están muy cerca de la novísima y adquirida predilección por la nostalgia. (...) es posible, además, que el tiempo desluzca el brillo de la escarcha de sus postales involucradas en su trabajo quimérico y sentimental. Pero de Barrios tiene que permanecer la verdadera esencia de un trabajo impecable, cuyo poder emana no solo de su habilidad y sensibilidad de dibujante (que hace magia con la línea que emplea tonalidades difíciles para lograr texturas inauditas, por ejemplo de revista vieja), sino que deriva también principalmente, de la imaginación fecunda de artista, y de su pasión por enriquecer con modificaciones y humor, la realidad." Citado Biblioteca Virtual Banco de la República. (2011)

Omar Rayo: Una experiencia autóctona de modernidad, plasmada a través de formas geométricas de movimientos inciertos entre lo abstracto y lo figurativo, donde objetos concretos se presentan sin referentes claros, hace de la obra de Omar Rayo un arte de puras sensaciones. La pureza de los colores prevalece en sus trabajos, llenos de cuadros, rectángulos y líneas entrecruzadas. Lo que en apariencia es

puramente óptico se convierte en inmersión total con un artista que esculpe como dibujante y dibuja como escultor, indicando volúmenes y dimensiones, pliegues y superposiciones. Un estilo propio al que llega con los años, después de vivir como caricaturista y lanzarse al mundo profesional del arte con una innovadora propuesta influenciada por saberes indígenas llamada Bejuquismo, pasar por la referencialidad con la apropiación de temáticas americanistas a mediados de la década de 1950 y encontrarse con la abstracción cubista y geométrica una década después. Citado Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. (2011)

Fernado Botero: la obra del colombiano Fernando Botero ha merecido un reconocimiento unánime. Artista de formación autodidacta, en su pintura se pueden rastrear las influencias de su etapa florentina, especialmente en el recurso a modelos de inspiración renacentista (le influye la obra de Ucello y de Piero della Francesca). Mucho más acorde con su carácter y sus raíces, hay también en su obra una fuerte presencia de la pintura colonial y popular de la Colombia del siglo XIX, además de la influencia de la escuela muralista. En el esmero preciosista de su técnica pictórica se encuentra la presencia de los grandes pintores del barroco español y la fuerte personalidad de Goya. El rasgo más peculiar de su personalidad creadora, que hace fácilmente reconocibles sus cuadros, es su particular concepción y expresión de los volúmenes: hace que las figuras protagonistas de sus lienzos sufran un agrandamiento que resulta desmesurado para el reducido espacio pictórico en que se las hace habitar. La imagen deformada que lleva su pintura al terreno de lo

grotesco es el componente de humor crítico que expresan sus lienzos. Conjugando gigantismo y humor, sus monstruos sobrealimentados, de vientres hinchados y actitudes rígidas, son una crítica sarcástica a la sociedad actual. Por otra parte, esta pintura de lo feo se combina con un gran virtuosismo técnico, percibiéndose en el trasfondo de sus obras la pintura de Velázquez y de Goya. Citado biografía y vida. (2011).

Ana Mercedes Hoyos: Desde el principio, su obra ha estado cercana al movimiento pop. Inicialmente hizo una serie de vallas, paisajes urbanos y buses al óleo, muy esquemáticos, en fuertes colores planos. A partir de 1969 realizó su serie Ventanas, para algunos sus pinturas más importantes; son obras aún más sintéticas, casi siempre en pequeño formato, cuadradas, en las que líneas verticales, horizontales y diagonales enmarcan un nebuloso paisaje abstracto, y donde se hace evidente su interés por la investigación de las variaciones del color y las transparencias del óleo. Esta serie evolucionó hacia pinturas más abstractas, que la artista llama atmósferas; son superficies muy claras, generalmente cercanas al blanco, con variaciones tonales casi imperceptibles. A partir de 1984, Ana Mercedes Hoyos se interesó en hacer recreaciones a partir de bodegones famosos de la historia del arte; inicialmente girasoles, o su síntesis pop, en bastidores redondos, según Vincent van Gogh. Después vinieron una tela enorme, El primer bodegón en la historia del arte, según Caravaggio, y otras pinturas a partir de Zurbarán, Cézanne, Jawlensky y Lichtenstein. En estas pinturas Hoyos regresó a los colores fuertes muy vivos, casi planos. A partir de 1987 ha

realizado una serie de obras figurativas con motivos nacionales, Bodegones de Palenque, partiendo de los platones de las vendedoras de frutas de Cartagena, y una serie de Papagayos. Citado Biblioteca virtual Luis Ángel Arango. (2011)

Vicent Van Gogh: Toda la breve vida del Holandés Vincent Van Gogh fue una odisea interior, una de las grandes aventuras artísticas y humanas de los tiempos modernos. Su intenso amor por la humanidad, su lucha sin tregua contra la propia soledad y contra las desdichas del prójimo lo llevaron a intentar las más difíciles empresas. Pero para su desgracia en todas fracasó. No es extraño, entonces, que un año antes que se quitara la vida, reflexionara que quizá había encontrado la pintura cuando "ya no tengo dientes ni aliento". Y es que verdaderamente si algún pintor descubrió por su propia cuenta la pintura, ese fue Van Gogh. Porque si bien se sabe que a los nueve años empezó a dibujar, su vocación se hizo presente cuando ya tenía 27 años de edad y no se sentía atraído por el aprendizaje académico. En la correspondencia que le dirigía a su hermano Theo, hay múltiples testimonios de que le agradaba no haber aprendido a pintar, porque eso le concedía una libertad que de otra manera no habría tenido. Quizá debido a esta carencia de técnica, Van Gogh pudo desarrollar sus propias concepciones del arte.

La falta de las pequeñas victorias, hacen que Vincent Van Gogh viva intensamente sus propios dramas y los de la gente humilde que frecuenta. Rechazado por la sociedad burguesa a la que había

pertenecido, se margina de ella y busca primero encontrar refugio en el misticismo y en las actitudes mesiánicas; este contacto, le hacen redescubrir su vocación, la que jamás abandonará. A través de las 668 cartas a su hermano Theo, se puede sentir con dramatismo creciente la angustia del artista que no encuentra la forma que dé sentido a la pasión que infunde a sus cuadros. Y se puede igualmente disfrutar con el pintor los placeres reservados al creador, cuando este logra con un golpe de luz, con una pincelada o con una teoría sobre la composición resolver los pequeños y grandes problemas de llenar con arte el blanco lienzo que tiene enfrente. Citado Bibliotecas virtuales. 2011

Pablo Picasso: Figura excepcional como artista y como hombre, el Español Pablo Picasso fue protagonista y creador inimitable de las diversas corrientes que revolucionaron las artes plásticas del siglo XX, desde el cubismo hasta la escultura neofigurativa, del grabado o el aguafuerte a la cerámica artesanal o a la escenografía para ballets. Su obra inmensa en número, en variedad y en talento, se extiende a lo largo de más de setenta y cinco años de actividad creadora, que el pintor compaginó sabiamente con el amor, la política, la amistad y un exultante y contagioso goce de la vida. En el pintor español se resumen todos los cambios y las significaciones simbólicas, científicas y sociales del arte pictórico del siglo XX. Es la clave de la pintura y aun en general del arte de nuestra época. Son evidentes sus aportaciones morfológicas, la revolución de las formas en su obra, pero más significativa resulta su relación con la sociedad y la época en que vivió. En el primer aspecto, es

la figura representativa del cubismo; en el segundo, una de las cumbres del expresionismo, si bien nunca figurará entre sus grupos y actuará de forma autónoma. Su evolución estilística y temática dibuja un apasionante itinerario, en el que asombra la diversidad de registros, las múltiples posibilidades que el lenguaje pictórico tiene para retratar a la sociedad o los problemas de una época. Citado Biografías y vidas. (2011).

Vasili Kandinsky: Es uno de los nombres imprescindibles de la pintura moderna, no solo porque es el iniciador del arte abstracto sino por sus aportaciones teóricas sobre el arte de la pintura. Ruso educado en Alemania, brillante profesor universitario. Kandinsky compaginó sus estudios de derecho y economía con clases de dibujo y pintura. Al tiempo que se interesaba por la cultura primitiva y las manifestaciones artísticas populares rusas, muy especialmente por el arte propio de la región de Volodga, rico en ornamentos, también descubrió la obra de Rembrandt y Monet. Su interés por el color está presente desde el comienzo de su carrera, y se puede apreciar en sus primeras pinturas la influencia del postimpresionismo, el fauvismo y el Jugendstil alemán. Citado Biografías y vidas. (2011).

Andy Warhol: Artista plástico estadounidense. Hijo de emigrantes checos. Se establece en Nueva York donde comienza su carrera como dibujante publicitario para diversas revistas como Vogue, Harper's Bazaar, Seventeen y The New Yorker. Al mismo tiempo pintó lienzos cuya temática se basaba en algún elemento o imagen del entorno cotidiano, de la publicidad o el cómic. Eliminó progresivamente de sus

trabajos cualquier rasgo expresionista hasta reducir la obra a una repetición seriada de un elemento popular procedente de la cultura de masas, el mundo del consumo o los medios de comunicación.

Dicha evolución alcanzó su cota máxima de despersonalización en 1962, cuando pasó a utilizar como método de trabajo un proceso mecánico de serigrafía, mediante el cual reproducía sistemáticamente mitos de la sociedad contemporánea. Citada biografía y vidas. (2011)

El disfrute que ofrece todo lo referente a lo visual es una motivación, que conlleva a la creación y transformación, a comprender el misterio del mundo, comunicar emociones, angustias, expresar, imaginar, soñar y transcribir algo del universo o de sí mismo a través de la materia, la imagen o del sonido. Se concibe la idea y para transmitirla se escribe, canta, dibuja, representa, pinta, esculpe u otros la ejecutan, acompañado de la memoria afectiva. Pero no solo es imaginar y soñar, es aprender la forma de expresar lo ya imaginado y articularlo a través del lenguaje y la composición. Ya lo dice Arheim (1980 p. 142) “La obra del arte hace al mundo visible. No hay sabiduría humana que pueda ir más allá”.

La imagen como herramienta para desarrollar la habilidad de lectoescritura en los niños y niñas es una destreza que para los educandos es lúdica y fácil en su desarrollo de aprendizaje, que lo va envolviendo en el arte de expresar y componer con las letras y que dentro de lo avanzado en este proyecto de investigación se ha podido establecer que para el niño y la niña la composición pictórica llama la atención.

Siendo la enseñanza del arte una opción para pensar y no una forma auxiliar del conocimiento, la pedagogía a través del arte está centrada en el individuo y más que ninguna otra atiende factores importantes asociados con lo emocional y social. Las impresiones artísticas que los niños reciben perduran y son una parte exclusiva inseparable de cada una de las actividades que inciden directa o indirectamente en la formación del niño. Lowenfeld (1980) enuncia que la educación artística expresa que puede proporcionar la oportunidad para incrementar la capacidad de acción, la experiencia, la redefinición y la estabilidad que es imprescindible en una sociedad llena de cambios, tensiones e incertidumbres. En ella se forma actitudes específicas, se desarrollan capacidades, comprensiones, intuiciones, prácticas necesarias para apreciar y comprender el arte en sus más variadas manifestaciones y condiciones, además de proporcionar la destreza necesaria para enjuiciar adecuadamente los valores estéticos de la obra artística.

Y es desde la mirada estética del arte donde se despliega en el hombre la construcción de la belleza en la naturaleza y en el arte mismo, desarrollándolo en ámbitos escolares, hogar y/o su entorno; capacidad estética que se debe implementar en las diferentes disciplinas de contenido educativo ayudando así a la formación del sentimiento estético y crítico. Lo estético está presente en el mundo, y lo artístico se circunscribe a la producción concreta de las obras. La experiencia estética es personal, se vive siempre en presencia de algo, es

intransferible, le pertenece al que en la acción la consigue, no se enseña, no se ordena, ¡se siente! Savater (1999) p. 227, expresa

Parece indudable que originariamente la idea de bello (aún no de la belleza misma), planteada de modo más intuitivo que reflexivo, estuvo ligada a la noción de lo bueno (aún no del bien), es decir lo mejor de la vida. Tanto lo bello como lo bueno y por supuesto lo agradable, las categorías que Kant distingue y _hasta cierto punto_ separa, derivan probablemente de un núcleo común centrado en un mismo objetivo: hacer la vida humana mejor: es decir, más cooperativa y solidaria, más rica en experiencias, más llena de imaginación, más confortable y exquisita, en una palabra, menos sumisa a la oscuridad, devoradora e insensible de la muerte.

Cuando se habla de estética es fundamental pensar en las diferentes percepciones y concepciones de la belleza, desde allí parte ese sentido con la realidad, ya que son diferentes puntos de vista referentes a un elemento; partiendo de esa realidad se afirma que la estética está conectada con el arte, por ser el arte todo aquello que el hombre quiere expresar, se piensa, se analiza y se juzga para luego expresarlo.

De acuerdo a lo anterior y con respecto a la competencia en el ámbito educativo, se afirma que la estética es fundamental en la educación ya que desde allí comienzan a ser críticos los niños y las niñas con respecto a su formación. González y Cortés (2003) p. 34 narran la travesía que Fernando Vallejo y García Márquez realizaron para acercarse a la estética, por tal motivo afirma:

La idea, en el mundo de las esencias, no cambia, lo que cambian son las imágenes, es decir, aquellas cosas que apenas percibimos en nuestras condiciones temporales; no se transforma la belleza en tanto idea esencial, pero sí las cosas bellas que participan del movimiento. Quien pretenda llegar a la verdad se dedicara a la contemplación, a recorrer aquel extenso camino que conduce al origen; origen que provee la luz de las cosas. Desear ese camino: he ahí al verdadero pretendiente.

El lenguaje también está involucrado directamente con lo estético y al mismo tiempo con el arte. La expresión artística abarca todo tipo de dicción y dentro de ellas se encuentra el lenguaje, siendo fundamental porque le permite al ser humano comunicar su punto de vista frente a esas imágenes reales que está observando. La comunicación lecto-escrita es de vital importancia para el hombre, Ferreiro (1982) expresa que es un proceso donde el niño y la niña trata activamente de comprender la naturaleza del lenguaje que se habla a su alrededor y que tratando de comprenderlo formula hipótesis, donde el mismo niño y niña reconstruye el lenguaje tomando como referente sus propias vivencias. La lectura y la escritura son medios comunicativos en los que los sujetos están inmersos desde que nacen ya que el niño y la niña está leyendo el mundo desde lo que observa o le manifiestan los demás (cariño, malgenio y otros gestos), lo cual es interpretado por este.

Al respecto González y Cortés (2003) afirman:

De todas las expresiones artísticas, por ejemplo, el color, la armonía, el ritmo, la voz, nos encontramos con una en especial, es decir, el lenguaje. Si bien, todas las artes conducen a la imitación, no todas emplean los mismos medios. De manera que el lenguaje hará uso de medios específicos para convertirse en expresión artística. La noción aristotélica de poética, aunque hace referencia al arte en general, toma como modelo la creación con el lenguaje.p.36

Es desde este punto de vista que se concibe el arte junto con el aspecto estético en el niño y en el ser humano para llegar a lo que hoy se llama literatura, la literatura no solo es leer palabras, frases o fragmentos compuestos, va más allá; es leer imágenes, leer y comprender lo que estamos viendo a nuestro alrededor. El mundo está lleno de perspectivas disímiles frente a todo lo que los seres humanos ven, desde los diferentes puntos de vista frente a ese mundo tangible e intangible –ideas-, se adecuan y se exponen ante los demás a través del pensamiento o experiencias llegando a convertirse en una obra.

Desde el instante que se expone la obra comienza el proceso comunicativo de ésta ante el espectador, el cual reinterpreta de acuerdo a su propia experiencia. Es la flexibilidad de pensamiento o fluidez de ideas, la aptitud de concebir nuevas o de ver nuevas relaciones entre las cosas; en algunos casos es definida como la aptitud de pensar en forma diferente a los demás y es esa forma de pensar que se busca a través de este proyecto, pretendiendo desarrollar en los educandos su

habilidades comunicativas (verbal y escrita) a partir de imágenes tanto gráficas como pictóricas.

Una imagen empezará y terminará en sí misma como palabras sin sentido, sin saber de qué manera incide en el descubrimiento y manipulación de la realidad. Cualquier lenguaje debe ser, ante todo, un instrumento de comunicación y no un medio para el sometimiento. Las imágenes visuales son señales intencionalmente producidas para transmitir determinados mensajes. Su estructura es de naturaleza distinta a la de la lengua y en el proceso de lectura de imágenes gráficas, visuales, sonoras, audiovisuales, implica el aprendizaje de los elementos que la confirman y por otro la posibilidad de convertir en emisor a quien antes era el receptor de imágenes.

Toda forma de expresión tiene sus propias normas y estructuras, el escrito con sus formas convencionales gramaticales y los medios de comunicación a partir de códigos. El término "leer" no se asocia sólo con el mirar, con el simple ver, sino con una actividad reflexiva que implica el propio hacer en el que cada individuo, al mismo tiempo que descodifica un mensaje audiovisual, puede deconstruirlo y construirlo, en definitiva, puede expresarse a través de él. Conocer los elementos de expresión visual resulta tan importante como hacer una imagen en transparencia o en diapositiva, en la misma medida que el conocimientos de los signos lingüísticos es tan importante como su representación gráfica. Aparici (1987) p. 12

¿Cómo se ven las imágenes?

La transcripción de un cuadro puede generar distintas actitudes ante un observador, los colores azules y rosas de Picasso, los amarillos de Van Gogh o los blancos, azules y rojos de Miro, poseen un sentido en sí mismos que para cada observador tiene diferentes relaciones y sentimientos.

La percepción de una imagen está en estrecha relación con la manera en la que cada persona puede captar la realidad y/o está vinculada con la historia personal, interés, aprendizaje y motivación. Lo que realiza el observador frente a una imagen es añadirle una asociación significativa a sus sensaciones, que van a depender de la experiencia personal. Para la Gestalt, la percepción tiende a complementar aquellos elementos que pueden dar definición, simetría, regularidad, continuidad, unificación y forma a nuestra percepción. Aparici (1987) p. 17.

Diariamente se percibe centenares de estímulos pero sólo se es consciente de una parte de ellos es decir, aquellos que han despertado la atención son los que la percepción selecciona. Para lograr una organización de la percepción al leer la imagen se separa el campo perceptual en dos partes: la figura (elemento dominante y unificado) y el fondo (más difuso); y partiendo de la relación figura fondo se organizan los elementos de acuerdo a:

Continuidad: Los estímulos que tienen continuidad sobresalen del fondo y se organizan juntos

Proximidad: Cuando los estímulos están bastante juntos tienen a agruparse. La proximidad espacial determina la agrupación de elementos

Semejanza: Los objetos o elementos similares tienen a agruparse por su forma, mediad, color o peso

Contraste: Los objetos por su forma, color, tamaño muestran notable diferencia al confrontarlos.

Vigostky (2003) opina que la tarea creadora es toda actividad humana generadora de algo nuevo, se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan únicamente en el ser humano. El arte tiene un papel fundamental en las relaciones sociales y comunicativas de los hechos socio-históricos, cuando se reconoce que el arte es una forma de conocimiento paralela a otras, pero distinta en la cual el hombre llega a comprender su medio socio-cultural, es donde se aprecia su importancia. Lo importante en las artes en el fondo, no es sólo la generalización sino la individualización. Las historias y la literatura hechas artísticamente pueden hacer intenso lo particular y de esta forma las artes acrecientan el conocimiento. Cada persona es única y potencialmente el guardián de un tesoro intelectual y espiritual que debe apoyarse y formarse cuidadosamente por parte del maestro, sin interferir ni limitar la libertad expresiva del educando.

En Arte y percepción visual Arnheim (1962) p.125 expresa que la mente procede de acuerdo con lo que puede comprender, donde los símbolos visuales no pueden estudiarse adecuadamente sin considerar los factores perceptuales y representativos. El proceso cognitivo tiene como base el universo de las imágenes y la percepción es un elemento fundamental para el desarrollo del conocimiento que suele empezar con la captación de rasgos generales para desembocar finalmente en los específicos. La estructura visual no sólo alude a sí misma, busca representar algo más allá de su propia existencia individual. Existe una regla según la cual la expresión que transmite cualquier forma visual, será sólo tan claramente destacada como lo estén los rasgos perceptuales que lo soportan. Arnheim (1993) estima que el pensamiento siempre se origina en la percepción visual, siendo la educación artística la que favorece de manera privilegiada actitudes de innovación permanente esenciales en el desarrollo de la mente y la percepción del ser, teniendo presente que percibir consiste en captar rasgos estructurales.

La lectura de la imagen favorece el desarrollo integral de diferentes dimensiones de la personalidad, son signos que incorporan códigos comunicativos, algunos específicos como la relación compositiva de los elementos que conforman la imagen, con su capacidad de impacto emocional que puede atraer y convencer o todo lo contrario, para llegar a formar un mensaje.

Arnheim, (1993), en consideraciones sobre la educación artística recuerda que

Los medios revelan sus características únicas por contraste con otros medios. Esto es una importante lección digna de ser aprendida. Lo que los niños, o cualquiera, pueden representar está influido por el medio o forma simbólica disponible. La poesía se inventó para decir lo que la prosa jamás podrá decir y las imágenes visuales lo que ni siquiera el lenguaje figurativo puede bosquejar. Lo que un niño puede hacer con un trozo de arcilla difiere de lo que puede hacer con una paleta con todos los colores. El medio y la forma que se usan son importantes; realizan una función epistemológica: nos ayudan a conocer. p.19.

El disfrute que ofrece todo lo referente a lo visual es una motivación, que conlleva a la creación y transformación, a comprender el misterio del mundo, comunicar emociones, angustias, expresar, imaginar, soñar y transcribir algo del universo o de sí mismo a través de la materia, la imagen o del sonido. Se concibe la idea y para transmitirla se escribe, canta, dibuja, representa, pinta, esculpe u otros la ejecutan, acompañado de la memoria afectiva. Pero no solo es imaginar y soñar, es aprender la forma de expresar lo ya imaginado y articularlo a través del lenguaje y la composición. Ya lo dice Arheim (1980) p.142 “La obra del arte hace al mundo visible. No hay sabiduría humana que pueda ir más allá”.

Lévi-Strauss dice a Georges Charbonier:

En la medida en que la obra de arte es un signo del objeto y no una reproducción literal, expresa algo que no le era dado a la percepción que nosotros tenemos del objeto, y que constituye su

estructura, porque el carácter peculiar del lenguaje del arte, es que siempre existe una homología muy profunda entre la estructura del significado y la estructura del significante. Citado por Duvignaud p.20 de *Entretiens avec CL. Levi-Strauss*, ed. Julliard (Lettres nouvelles) 1961, pp 95-96.

Y toda esta estructura visual está apoyada en la inteligencia espacial que parte de las capacidades que se evidencian de forma verbal por medio de la imagen mental centrado en una comprensión intuitiva llamada visual- espacial, encontrando varias habilidades en distintas áreas como lo es en el arte, la ingeniería, la ciencia entre otras, de tal forma que se enfocan en percibir el mundo visual donde se realiza innovaciones y evoluciones a las percepciones propias donde se reflejan con habilidades para dibujar, imaginar o transformar el mundo, dándole un sentido a la representación con el fin de establecer conocimientos significativos que sirvan de modelo para crear, construir y ejecutar nuevas habilidades y capacidades de tipo espacial.

Por esta razón la Inteligencia Espacial está relacionada con la observación personal del mundo visual en el que se presenta la habilidad de percibir una forma u objeto, a si mismo se encuentran tres componentes de la habilidad espacial por Thorstone (1938) como lo son:

La habilidad para reconocer la identidad de un objeto cuando se ve desde ángulos distintos, la habilidad de imaginar el movimiento o desplazamiento interno entre las de una configuración y habilidad para pensar en las relaciones espaciales

en que la orientación corporal del observador es parte esencial del problema.

De tal forma la Inteligencia Espacial tiene habilidades de un mismo elemento como lo es para transformar de un elemento a otro, la capacidad de evocar la imaginación mental y luego innovar y producir una semejanza grafica de información espacial, también se evidencia capacidades espaciales abstractas comprende un despliegue visual o espacial como lo es la sensación de tensión, equilibrio y composición que caracteriza una pintura, escultura, imagen entre otras. Es desde allí que se debe observar cualquier tipo de arte desde una perspectiva significativa el cual el sujeto sea que diferencia y expresa lo específico desde el punto de vista que se relacione con lo observado, por esta razón es necesario enseñar a leer imágenes, pinturas y esculturas desde temprana edad para que así haya un reconocimiento de la importancia del arte y la composición de este en sus diferentes dimensiones y de que forma el niño relaciona lo que visualiza con el mundo real.

Para dar solución a la problemática trazada, se parte de realizar una propuesta que permita desarrollar la capacidad comunicativa y estética en los niños y niñas por medio de las obras pictóricas del siglo XX

Y para ello se hace necesario identificar las habilidades comunicativas que poseen los niños y las niñas en los colegios participantes, establecer los criterios de forma, color y composición en las obras pictóricas del siglo XX, que mejor estimulan las habilidades comunicativas y estéticas los niños y niñas de los colegios participantes,

relacionar la motivación que genera la obra de arte en los niños y niñas para expresarse y por tanto desarrollar la capacidad comunicativa y estética

Marco metodológico

Tipo y método de estudio

En este proyecto investigativo el tipo de estudio con el cual se trabaja es descriptivo, porque permite evaluar las características indagadas tanto al elegir los artistas y sus obras, como al momento de aplicar a los niños y niñas confirmando su viabilidad para la creación de la cartilla-taller. Este estudio identifica características del universo de la investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total de la población investigada, se establecen comportamientos concretos, se descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas de información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores. Méndez (2001). Con este método se intenta una observación sistemática, focalizando una realidad, identificando dimensiones y variables relevantes de la misma captados a través de diferentes medios electrónicos (grabadoras, video grabadoras, cámara fotográfica) y diarios para la investigación de las obras pictóricas.

El desarrollo de la investigación se realizará a través del método investigación acción, proceso de investigación orientado al cambio social, caracterizado por una activa y democrática participación en la toma de decisiones, definida por Levin (1978) como “una forma de cuestionamiento autoreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes

en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo”.

La estrategia con la cual se desarrollará el proceso investigativo del proyecto “las obras pictóricas como herramientas didácticas de la capacidad comunicativa en el aula”, se realizará a través de talleres diseñados que luego de ser validados serán aplicados a un grupo de niños y niñas con las características mencionadas de la población lo cual permitirá establecer su validez y así proceder a la creación de la cartilla-taller que servirá de guía en un nuevo proyecto investigativo para la aplicación en la población mencionada.

De acuerdo a lo planteado en el proyecto de buscar cómo desarrollar la capacidad comunicativa y estética de los niños a través de las obras pictóricas, partiendo de los artistas con sus obras escogidas del Siglo XX se espera analizarlos y evaluarlos, para establecer luego de talleres de apreciación de la obra junto con ejercicios de interpretación gráfica los que quedaran. Talleres que al ser validados por jurados externos permitirán con su aplicación identificar y mejorar habilidades comunicativas y estéticas de los participantes.

Para lograr una buena selección de los artistas del Siglo XX con sus obras que permitan y sean apoyo en el desarrollo de la capacidad comunicativa y estética de los niños y niñas, se estableció que cumplieran las siguientes características:

Que correspondan al Siglo XX

Artistas Colombianos, Americanos y del Continente Europeo.

Que en sus composiciones se observen obras cromáticas y/o acromáticas.

Que en el conjunto pictórico se manifieste el contraste y tridimensionalidad.

Artistas de reconocida trayectoria.

Luego de revisar varios artistas y de diversas actividades con niños y niñas de 7 y 8 años, se seleccionaron con sus obras:

Por Colombia

Omar Rayo

Alvaro Barrios

Ana Mercedes Hoyos

Fernando Botero

Por el continente Europeo y Americano

Pablo Picasso

Vasili Kandinsky

Vicent Van Gogh

Andy Warhol

Participantes

En el proceso de investigación de la propuesta “Las obras pictóricas como herramientas didácticas potencializadoras de la

capacidad comunicativas en el aula” se parte trabajando con las docentes en formación de la Corporación Universitaria Iberoamericana como apoyo en este proceso investigativo y se plantea la participación para la aplicación de la propuesta a niños y niñas de las Instituciones donde existen convenios con la Universidad para la práctica pedagógica, que cumplan con los siguientes criterios:

Niños y niñas: que sepan leer y escribir

Que puedan expresar y comunicarse a través de los escritos

De Grado: 2º y 3ro primaria

Que la habilidad verbal y de lenguaje oral, este bien desarrollada.

Edad: 7 y 8 años.

Instrumentos de recolección

Los instrumentos de recolección de la información de este proceso investigativo con el cual se trabajarán serán:

Registro fílmico (video cámara y cámara fotográfica)

Registro audio

Imágenes obras pictóricas

Procedimiento

Siendo la imagen una herramienta llamativa para los educandos se traza la reflexión ¿cómo utilizar las obras pictóricas como herramienta didáctica para el desarrollo comunicativo en los niños y niñas en el aula?, siendo este planteamiento el que da origen a este proyecto y con el que

se inicia la investigación con el estado del arte apoyado con referentes teóricos hasta llegar a establecer los artistas con sus respectivas obras.

Artistas que no se eligen al azar sino que luego de una muestra de los más destacados, se analiza en su obra la forma, color, texturas, espacios, que llamen la atención de los niños de 7 y 8 años quienes serán la población con la que se trabajará, quedando los siguientes:

Por el Colombia

Omar Rayo

Alvaro Barrios

Ana Mercedes Hoyos

Fernando Botero

Por el continente Europeo y Americano

Pablo Picasso

Vasili Kandinsky

Vicent Van Gogh

Andy Warhol

Para el proceso constructor de los talleres, posterior diseño, validación y montaje en cartilla que permita ser aplicada para desarrollar la capacidad comunicativa y estética de los niños y niñas a través de obras pictóricas del siglo XX, se contó con niños y niñas de 7 y 8 años de Instituciones donde las docentes en formación realizan sus prácticas, teniendo presente que cumplieran los criterios establecidos por el proyecto.

Se inicia la labor de establecer y ver cuáles serían las obras seleccionadas para el diseño del taller. Es así como se inicia con los niños y niñas donde las docentes en formación hacen sus prácticas y/o con su comunidad, teniendo siempre presente los parámetros establecidos de la población.

De acuerdo a ello se enseña a estos niños y niñas seleccionados algunas de las obras elegidas, donde se observa y se deja registro gráfico (fotos y videos) que para ellos las obras que no poseen color y son más acromáticas no son de su agrado, siendo descartadas por ellos mismo. Es así como de un gran grupo de obras de diversos artistas, son los niños y niñas participantes quienes dan el parámetro del color como un elemento importante para ellos, pasando luego a buscar en estas de color las que más formas poseen.

Luego de tener ya preclasificadas por los niños y niñas las obras que poseen color, formas, texturas, bidimensionalidad y tridimensionalidad, se hace el diseño de los talleres que se aplicarán. Siendo igualmente aplicados a la misma población donde se toman las observaciones obtenidas en cada uno de estos, pasando ya con ello a mejorar según lo encontrado y diseñando el taller para proceder con ello a enviar a los jurados externos para su validación.

El diseño de los primeros talleres fue creado por las docentes en formación que apoyan el proceso investigativo, del cual salen cuatro propuestas individuales (Anexo A), para luego unificarse en dos, finalizándolo en uno por el grupo (anexo B), para ser realizado con los

niños y niñas. El cual luego de un pequeño taller con algunos niños y niñas se observa que presentan algunas falencias por lo cual se procede a ajustar para ser presentados a los jurados para su validación (anexo C) y así luego de estar aprobado, realizar la cartilla-taller que permitirá aplicar en una segunda propuesta investigativa estas actividades con la población indicada.

El taller diseñado (anexo C) al ser enviado a los 4 jurados externos, entre los cuales se cuenta con maestro de arte, doctor en arte, pedagoga infantil y licenciada en Lingüística, los cuales al revisar este taller dan algunas sugerencias mínimas de redacción como se observa en el cuadro de validación (anexo E), que se modifican quedando el taller definido del cual se hace el diseño y montaje para la cartilla-taller (anexo F).

Con la cartilla-taller (anexo F) lista para impresión se deja el producto de esta investigación para ser presentada a la comunidad educativa, la cual se aplicará con las entidades donde la Universidad tiene convenios de práctica, en un nuevo proyecto para continuar con este trabajo y que inicia con el planteamiento ¿Cómo desarrollar la capacidad comunicativa y estética de los niños y niñas por medio de las obras pictóricas y gráficas del siglo XX?; pero para poder llegar a este resultado se inicia con el diseño de talleres, que al ser aplicados en pequeñas poblaciones evidencian que se deben ajustar, estableciendo los criterios de forma, color, composición en las obras pictóricas del siglo XX, que mejor estimulan las habilidades comunicativas y estéticas los niños y

niñas de los colegios participantes, relacionando la motivación que genera la obra de arte en los niños y niñas para expresarse y por tanto desarrollar la capacidad comunicativa y estética.

.

Resultados

Del proceso investigativo “las obras pictóricas como herramientas didácticas potencializadoras de la capacidad comunicativa en el aula” se llega al final de este con la construcción y entrega de la cartilla-taller llamada “Creando” del cual se entrega documento adjunto (pdf) de su estructura para su edición e impresión, la cual es necesaria para dar continuidad a esta propuesta inicial. Propuesta que ya queda estructurada con la cartilla-taller y que se aplicará en un nuevo proyecto.

Creando es un escrito guía para que el docente pueda aplicar en el aula con los niños y niñas seleccionados de acuerdo a lo planteado, el cual consta de tres talleres que permiten dar la apreciación de la obra, interpretación gráfica y creación de textos para los niños y niñas participantes en estos. Llevando con estos a observar la importancia que poseen las obras pictóricas a la hora de ser una herramienta para potencializar las habilidades comunicativas y estéticas de los niños y niñas.

Documento en el cual el docente encontrará también sustento biográfico de cada uno de los autores con los que se trabajará, dando una mirada histórica y contextualizando sobre el trabajo de los artistas para

que los niños y niñas participantes generen un conocimiento más aproximado al área específica a saber.

Discusión

Creando es una cartilla guía que busca a través de los talleres generados en ella, desarrollar, ampliar, incentivar, estimular y mejorar la habilidad estética, comunicativa, tanto textual como oral en los niños y niñas de 7 y 8 años, así como acrecentar su creatividad.

Un documento que se empleará en las instituciones de práctica como parte de apoyo en el refuerzo que se realiza con los niños y niñas cada semana, permitiendo a través de ella mejorar las falencias que se presentan a diario en el aula para el desarrollo expresivo de los niños y niñas en la parte oral y escrita.

Un escrito que parte de la creatividad tan valiosa poseen los niños y niñas a esa edad para que construyan y amplíen a partir de una imagen, productos narrativos que les darán fortaleza en su formación y amor por la creación no solo gráfica sino expresiva desde la oralidad como la escrita.

Referencias

- Aparici, R. (1987). Lectura de imágenes. Madrid: Ediciones de la Torre
- Arnheim, R. (1962). Arte y percepción visual. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- Arnheim, R. (1980). Hacia una psicología del arte. Arte y entropía. Madrid: Editorial Alianza, S.A.
- Barthes, R. (1991). Mitologías. Traducción Héctor Schmucler. México, Editorial Siglo XX. Pág. 201.
- Biblioteca Luis Ángel Arango. Virtual. (2011). Extraído el 23 de Junio de 2011 de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/dibujo/dibujo6.htm>.
- Bibliotecas virtuales. (2011) Extraído el 23 de junio de 2011 de: <http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/vangogh/index.asp>
- Bibliotecas virtuales. 2011 Extraído el 23 de junio de 2011 de: <http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/vangogh/index.asp>
- Biografías y vidas. (2011). Extraído el 23 de junio de 2011 de: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kandinsky.htm>
- Biografías y vidas. (2011). Extraído el 23 de junio de 2011 de: <http://www.biografiasyvidas.com/monografia/picasso/>

Biografías y vidas. (2011). Extraído el 23 de junio de 2011 de:

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/warhol.htm>

Biografías y Vidas. (2011). Extraído el 23 de junio de 2011 de:

http://www.biografiasyvidas.com/reportaje/fernando_botero/obra.htm

Corbusier (1964) Modern Artists on Art (Englewood Cliffs, N. J,: Prentice-Hall). Citado en R. L. Herbert. P. 64.

Duvignaud, J. Sociología del arte. Ediciones Península. Barcelona.1969

Eco, H. (1985). La definición del arte. Traducción Ed. Martínez Roca. Editorial Planeta. Colombia. p. VII.

Ferreiro T. (1982) Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Siglo XXI.

Gardner, H. (1997). Arte, mente y cerebro una aproximación cognitiva a la creatividad. Editorial. Paidós. Barcelona

González y Cortés (2003). Estética y literatura ¿por qué Fernando Vallejo y García Márquez? Editorial. Centro universidad abierta. Colombia

Gran enciclopedia didáctica ilustrada El Arte (1980). Ed salvat. México

Levy, J. (1974). Psychobiological Implications of Bilateral Asymmetry, en Hemisphere Function in the Human Brain, Jhon Wiley and sons. (p.61). Nueva York: Diamond and J. G. Beaumont Eds.

Lewin, K. (1978). La teoría del campo en la ciencia social. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad Creadora. Buenos Aires: Editorial Kapelusz,

- Medina, A. (1978). Procesos del Arte en Colombia. Colcultura, Bogotá.
- Méndez, Carlos. (1992.) Técnicas de Investigación. Guía para su Elaboración. Caracas, Venezuela. Editorial Epistema.
- Ministerio de Educación Nacional lineamientos curriculares en educación artística (1997)
- Ministerio de Educación Nacional. (1997). Lineamientos curriculares de Artística. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
- Parsons, M. (2002) Cómo entendemos el arte. Una perspectiva cognitivo-evolutiva de la experiencia estética. Ediciones Paidós Ibérica, SA. Barcelona.
- Ramírez, C. (1994). Interpretación de la obra de arte. Universidad Santo Tomás. Editorial Universidad Santo Tomás. Bogotá.
- Savater, F. (1999). Las preguntas de la vida. Editorial Ariel.S.A. Barcelona. p.227.
- Textos 1. Documentos de Historia y teoría. Historia y teoría del Arte y la Arquitectura, rama de Maestría. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Thorstone (1938) Primary Mental Habilitéis. Psychometric Monographs. Chicago: University of Chicago Press. Numero 1.
- Vigostsky, L. (2003). La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo Psicológico. España: Ediciones Akal, S.A.

Anexo A

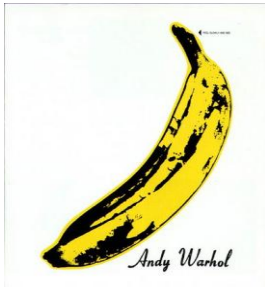
1. TALLER por Luisa Fernanda Rodríguez

META: Lo que se quiere lograr a través de este taller es afianzar todas las destrezas de escritura y de lectura pasando por un proceso de identificación de interpretación y de narración, a través de diversas actividades lúdico-pedagógicas que tienen como base obras realizadas por Álvaro Barrios y Andy Warhol, dichas actividades tienen en cuenta los intereses y gustos del niño y de la niña para su adquisición, aprendizaje y construcción de conocimientos.

OBJETIVO: Afianzar el proceso lector y escritor del niño y de la niña a través de las obras pictóricas de los autores Warhol y Barrios, articulando un diálogo permanente con el infante, desarrollando y especificando el contenido de cada obra, interpretando la imagen y finalmente creando un texto partiendo de su interpretación para luego presentarlo ante los demás.

MATERIAL: Como primera medida, a los niños se les pedirá las apreciaciones de las obras de cada autor. Para este momento se necesitaran:

- 4 obras de Warhol:
-

- 4 obras de Barrios:

Ya para el segundo momento se pide al niño que realice una interpretación acerca de la obra. Se requiere el siguiente material:

- Papel bond (tamaño: $\frac{1}{4}$ de grande) uno para cada niño
- Hojas blancas tamaño oficio

- Temperas
- Colores
- Lápiz

Se continúa con la tercera parte del taller, la cual consiste en que el niño y la niña creen un texto partiendo de esa interpretación que le hizo a la obra; para ello se necesita:

- Lápiz
- Hoja de block cuadriculada, tamaño carta.

Finalmente se exponen los trabajos y las obras de todos los niños y las niñas, se necesita:

- Tablero de corcho
- Chinchas
- Hoja blanca carta (para cada niño)

METODOLOGÍA Y TIEMPOS: para la primera parte (apreciación de la obra. 1 sesión de una 45 minutos) se realizarán las siguientes actividades:

- Pegar las obras al tablero
- Preguntarle a los niños y niñas que forma tiene, que formas ven
- Preguntarle a ellos si les gusta el color, que colores hay.
- Preguntar si les gusta el tamaño de la obra

- Mirar la obra mas específicamente, que hay atrás, que hay adelante, que hay cerca, que hay lejos, como son sus dibujos respecto a su posición,
- Pedirle al niño que cuente todo lo que ve, si le hace falta algo, que lo diga,
- Preguntarle al niño y a la niña que es lo que más le gusto de la obra y lo que no y por qué.

Para la interpretación gráfica (1 sesión de 1 hora) se ejecutaran los siguientes ejercicios:

- Dar a cada estudiante una hoja grande y pedirle que dibuje lo que vio en la obra que él eligió, lo que se acuerde, lo que vio hay plasmado
- Luego darle una hoja tamaño oficio para que el dibuje lo que crea que le hace falta a la obra, lo que le gusto, (pedirle que dibuje pero ya desde sus intereses, gustos y emociones)

En la creación de textos el niño y la niña (1 sesión de 1 hora):

- Tendrán una hoja cuadriculada (cada uno)
- Escribirán un cuanto acerca de eso que vieron en la obra que cada uno escogió.
- Leerán el texto ante sus compañeros.

Finalmente para la exposición de los talleres (1 sesión de 30 minutos):

- Cada niño pasará al frente con sus obras y las pondrá en el lugar que a él le parezca más apropiado.

- Después de estar todas las obras en el tablero, pasara cada niño a explicar la suya.
- En último lugar cada uno aportará la conclusión de manera escrita y verbal del taller en general.

2. TALLER por Claudia Marcela Díaz

VAN GOGH

ANA MERCEDES HOYOS

TALLER

OBJETIVO:

- General:

Proporcionar la información necesaria para la realización del taller donde se podrá observar la evolución que van adquiriendo los niños y niñas de su expresión plástica.

- Específico:

1. Explicar de forma individual a los niños y niñas los cuatro puntos en los que se fraccionará el taller.
2. Observar el lenguaje gráfico interpretativo y argumentativo de los niños y niñas, a medida que van madurando en sus aspectos físico, intelectual y afectivo a través de la expresión plástica.

ACTIVIDAD

La invitación que se hace para el desarrollo de este taller, es para los niños y niñas que actualmente se encuentre cursando segundo o tercer grado de primaria, buscando con esto que ellos puedan comunicar todas sus emociones, potenciando la parte artística. Para que el taller se pueda realizar con éxito, se deben habilitar dos espacios diferentes.

1. Este taller se llevará a cabo inicialmente con una etapa de observación donde los niños y niñas apreciarán distintas obras de arte que estarán expuestas, en forma de galería, tendrán 15 minutos para observar seguido de esto de forma individual cada

uno de ellos escogerá la obra que más le impacto, se hará de forma fragmentada para reconocer a cada estudiante como un proceso único y no descuidar en ningún momento las habilidades y particularidades que encontraran cada uno de ellos; de esta forma deberán hacer una narración oral en la cual tendrán 5 minutos para hacerlo, donde especifiquen el porqué escogieron esta obra, que fue lo que más les gusto, que le cambiaria, que le pondría, etc.

2. La propuesta que se presenta para el desarrollo de este punto busca implementar un método de comunicación a través de la interpretación grafica de los niños.

Cada uno de los participantes de el taller deberá plasmar en medio pliego de cartulina blanco la obra que escogieron anteriormente, el tiempo para esto es de 20 minutos, para ello se desplazaran a otro sitio donde ya no puedan observar las obras de la galería, lo que se pretende con esto es que plasmen la obra que vieron, de esta forma saldrán nuevas creaciones, pues no serán igual a la vista.

3. En este punto se dará relevancia a la interpretación escrita donde los niños y niñas en una hoja oficio harán una descripción detallada, sobre la obra que realizaron en el punto anteriormente nombrado, para esto contarán con 20 minutos.
4. Por último se ubicaran las obras de arte tanto las graficas como las escritas junto a las originales, de esta forma se podrán apreciar

los cambios que los niños le hicieron a esta obra, de esta forma se da por terminado el taller, para este último se cuenta con 20 minutos.

META:

Lo que se quiere lograr es que se cumpla con plenitud el taller, y los niños y niñas aprendan y disfruten todo lo que se puede realizar a través de las artes plásticas.

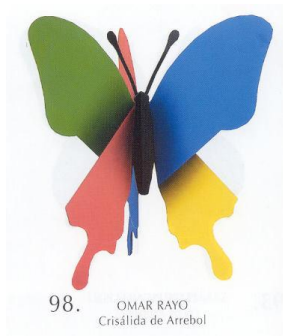
MATERIAL:

- Obras impresas de los autores seleccionados
- Cartulina
- Hojas oficio
- Colores
- Temperas
- Crayolas
- Cinta

TIEMPO: El tiempo estimado para la realización de este taller es de 1 hora

3. TALLER por María del Carmen Gavilan

OMAR RAYO

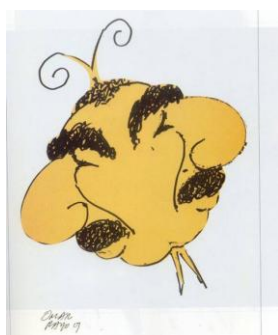
Color	Espacio	Forma	Profundidad	Contraste de color
Sus colores son rojos, verdes, azules, amarillos, son lindos ya que son coloridos y cada uno tiene un significado.	Parece que solo ocupa un espacio pequeño ya que no es tan grande, pero se evidencia que se puede sostener por si sola con sus dos alas largas.	Es como ovalada tiene líneas curvas y semi rectas.	Su cuerpo si se le ve atrás de las alas pareciera que fueran relieves.	Los colores combinan ya que son vivos y cada color esta en una ala.

Color	Espacio	Forma	Profundidad	Contraste de color
Son colores muy opacados aunque el poco verde que tiene presenta viveza en la naturaleza.	Esa obra es grande ocupa un gran espacio y maneja bien la forma de un árbol real.	Sus líneas son largas, algunas rectas y otras curvas. Además necesita de un soporte para estar parado.	No hay profundidad ya que se puede observar por todos los lados.	Es opacado y no expresa mucho.

Color	Espacio	Forma	Profundidad	Contraste de color
No maneja muchos colores sus tonos son claritos pero el color negro muestra grandes expresiones.	Tiene dos espacios ya que son dos caras y dos piernas pero se ve sobre una hoja ósea que no ocupa un espacio.	Esta formado Líneas curvas	Eso es una figura plana.	Sus dos colores si combinan ya que son los colores de los seres humanos.

Color	Espacio	Forma	Profundidad	Contraste de color
No maneja muchos colores sus tonos son	Tiene dos espacios ya que son dos	Esta formado Líneas curvas	Eso es una figura plana.	Sus dos colores si combinan ya

claritos pero el color negro muestra grandes expresiones.	caras y dos piernas pero se ve sobre una hoja ósea que no ocupa un espacio.			que son los colores de los seres humanos.
---	---	--	--	---

PABLO PICASSO

LA TRAGEDIA (1903)

Óleo sobre tabla. 105 x 69 cm

National Gallery of Art, Washington D.C.

Cuadro de la "época azul" en el que el título significa todo el contenido. Todas las características de este período se concentran en este trabajo. Se respira la melancolía, la miseria, la desgracia, todo ello concentrado en la familia que aporta todavía mayor dramatismo.

Los colores azules y formas alargadas contribuyen a la frialdad que transmite.

Color	Espacio	Forma	Profundidad	Contraste de color
Su color es	Es como en el		No la veo es	Esos colores

muy suave transmite tranquilidad y frescura.	mar un lugar abierto.		como si fuera en un lugar muy cerquita.	contrastan mucho y se ven bien sobre esa imagen.
---	--------------------------	--	---	---

Familia de acróbatas (1905)

Descripción: Como transición a la "época rosa" y ya con temas y expresiones más alegres, Picasso trabajó numerosas obras sobre el tema del circo y los saltimbanquis.

Este cuadro todavía tiene la melancolía en las caras de los personajes, pero el trazo, los colores y la pincelada denotan otro espíritu más alegre y dinámico.

Óleo sobre lienzo. 212,8 x 229,6 cm.

Localización: National Gallery of Art, Washington

Autor: Pablo Picasso

Color	Espacio	Forma	Profundidad	Contraste de color
Hay muchos colores, son muy lindos y hacen de los dibujos personas muy vivas.	Ese es un paisaje de un camino en el cual hay mucho camino se alcanza a ver que el camino es muy largo.	Hay muchas formas líneas curvas, rectas y también algunas figuras geométricas.	Si se ve muy profundo ya que se pinto sobre un camino muy largo y se alcanza a ver como una especie de cielo atrás.	Todos esos colores se ven muy bien combinan unos con otros y se ven muy bien los rasgos de cada persona.

**NATURALEZA MUERTA
(Los Pájaros muertos) (1912)**

Óleo sobre lienzo. (46 x 65 cm.)
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Cubismo: formas dislocadas, ángulos, planos superpuestos, referencias a la realidad... Son Picasso y George Braque quienes inician y estudian este estilo y sin duda el pintor malagueño quien realiza los mejores trabajos. Este es uno de ellos ya de la última fase de creación cubista. Los protagonistas -los pájaros muertos- son de difícil localización, aparecen plumas en diversos planos, picos, patas mezclados con elementos que acercan a la realidad como son los titulares de los periódicos o textos aislados.

Color	Espacio	Forma	Profundidad	Contraste de color
Sus colores son opacos tiene solo dos colores.	Es un dibujo que tiene plano pero también tiene cosas al fondo es muy	Se ven muchas formas, unas encima de otras, deben ser las figuras	Si hay como 2 espacios ya que unas figuras están encima de otras como	Aunque no maneja muchos colores el anaranjado le hace dar

	rara pero uno puede pensar muchas cosas sobre ella.	geométricas.	formando un collage.	mucha vida.
--	--	--------------	-------------------------	-------------

TALLER

OBJETIVOS

- Que los niños conozcan las obras de Pablo Picasso y Omar Rayo y logren hacer interpretaciones.
- Saber que las obras de arte son un tanto complejas pero expresan pensamientos, sentimientos e ideas.
- Conocer los distintos tipos de imágenes que existen.
- Distinguir las diferentes técnicas que se pueden utilizar en una imagen o dibujo.
- Conocer los principales canales de difusión de las imágenes que se han nombrado antes.
- Al final del tema que los niños sepan ser críticos y den su opinión y respetar la opinión de los demás.

META

- Que los niñas y niños adquieran una autoconfianza para expresarse de forma oral, gestual y escrita partiendo de las obras y del arte ya que es una área que permite la libre expresión.

RECURSOS

- Láminas de las obras de los artistas Pablo Picasso y Omar Rayo.
- Hojas, lápices, colores, borrador, tajalápiz entre otros.
- Estudiantes y profesora.
- Mesas amplias y sillas.

ACTIVIDADES

- A través de las imágenes de las obras sacar muchos conceptos acerca del color, forma tamaño y espacio que presenta cada obra.
- Socializar con sus compañeros los sentimientos, pensamientos e ideas que surgieron en cada uno al observar las obras.
- Hacer en la clase una simulación de cómo se trabaja las obras; en la que cada niño tenga una creación o partir de un boceto como ejemplo.

CONTENIDOS

- Explicación de las distintas interpretaciones que pueden hacer varias personas a un mismo objeto u obra.
- Diferenciación y clasificación de los distintos tipos de imágenes que existen.

TIEMPO DE TRABAJO. La hora de artística o tiempo libre de los estudiantes.

ESTRATEGIAS EVALUACIÓN

Los niños identifiquen lo más importante y principal como es: las diferencias entre las obras, tipos de imágenes que existen; que los niños a su vez apliquen los técnicas observada en las obras siendo seres críticos y tener sus propias opiniones teniendo en cuenta sus ideas, pensamientos, sentimientos e intereses.

Indicador de logro	Desempeño superior 	Desempeño alto 	Desempeño básico 	Desempeño bajo
Conoce las diferencias que hay entre las obras y sus técnicas utilizadas.				
Participa activamente en las actividades y los trabajos a realizar.				
Colabora con sus compañeros en las distintas actividades, aportando su opinión y ayuda a los demás.				
Expresar por medio de la expresión oral, gestual y escrita sus pensamientos,				

sentimientos e ideas que tiene acerca de una obra.				
Aporta, respeta las ideas y diferencias que hay entre sus compañeras y compañeros creando ambientes confiables, armónicos y seguros.				

4. Taller por Yuli Ariza Fontecha

Autor: Kandinsky Wassily,

Obra: Composition VIII 1923 Solomon R. Guggenheim Museum, New York

			Recurso	Tiempo	Criterios de
--	--	--	---------	--------	--------------

Tema	Objetivos	Actividad	s		evaluació
Obra de Kandinsky Wassily, de la Compositi on VIII	General: describir mediante imágenes la forma, el color y las figuras que se encuentran en la pintura, partiendo del reconocimie nto que el educando le da y la relación que existe con su entorno. Específico: Realizar dibujos de acuerdo a la actividad, con el fin	Esta actividad se iniciara contextualizan do por parte del docente a los infantes con el fin de que reconozcan la obra y su estructura donde identifiquen el autor, como fue elaborada y que materiales se utilizaron. Se continuara con la presentación de la pintura en video been o láminas donde los estudiantes	Papel crac, Hojas Lápices Escuadr as Colores Laminas Video been	Esta activida d esta planead a para realizarl a en 2 horas.	 Socializa de forma espontánea la actividad realizada en el aula. Describe cada aspecto que le impacta el niño y la niña sobre la obra. Comparte sus experiencias en la actividad realizada Participa activamente del ejercicio realizado. Plasma lo observado

	que el estudiante sea el que participe en el proceso y proponga lo que representa para el. Describir la relación que el estudiante tiene acerca del obra, mediante preguntas orientadoras que ayuden a centrar el tema como: ¿Quién es el autor de la obra?, ¿Existen mas obras?, ¿Cuál es el propósito de la pinturas ?.	observen y expresen lo que mas les llamo la atención. Luego del reconocimient o cada educando realizara un dibujo de acuerdo a lo que expuso al docente de tal forma que se evidencie una relación entre lo verbal y lo escrito. Se pasara a escribir lo que el niño o la niña dibujo, donde se trabajara el reconocimient o que los educandos le dieron a la			en diferentes materiales. 🌈 Comprende lo que escribe con lo expuesto y hace una relación. 🌈 Identifica lo esencial de la obra.
--	--	--	--	--	---

	Conocer las expectativas que los infantes tienen sobre la obra, donde se evidencie de que manera la entendieron. .	pintura y de la forma que la entendieron. Para finalizar cada educando expone sus ideas de acuerdo a las actividades anteriores y además lo que mas le impacto y gusto o lo que les desagrado de la pintura.			
--	--	--	--	--	--

Anexo B

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA DESDE LAS OBRAS PICTÓRICAS DEL SIGLO XX

META:

Lo que se quiere lograr a través de este taller es afianzar todas las destrezas de escritura y de lectura pasando por un proceso de identificación de interpretación y de narración, a través de diversas actividades lúdico-pedagógicas que tienen como base obras pictóricas de artistas colombianos y del Continente Europeo del Siglo XX, dichas actividades tienen en cuenta los intereses y gustos del niño y de la niña para su adquisición, aprendizaje, autoconfianza y construcción de conocimientos.

OBJETIVO GENERAL

Afianzar el proceso lector y escritor del niño y de la niña a través de las obras pictóricas de artistas nacionales y del Continente Europeo del Siglo XX

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Que los niños conozcan las obras de diferentes artistas nacionales e internacionales y logren hacer interpretaciones.
- Distinguir las diferentes técnicas que se pueden utilizar en una imagen o dibujo.
- Crear un texto partiendo de su interpretación para luego presentarlo ante los demás.
- Dar a conocer sus pensamientos e ideas por medio de escritos cortos y gráficos

RECURSOS

- Laminas de las obras de los artistas seleccionados del Siglo XX
- Hojas, lápices, colores, borrador, vinilos, tajalápiz entre otros.
- Estudiantes y profesora.
- Mesas amplias y sillas.
- Video grabadora, grabadora, cámara fotográfica para ir grabando paso a paso el proceso creativo de los educandos

ACTIVIDADES

Se iniciara contextualizando por parte del docente a los infantes con el fin de que reconozcan la obra y su estructura donde identifiquen el autor,

como fue elaborada y que materiales se utilizaron. Se continuara con la presentación de la pintura en video been o láminas donde cada estudiante la observe y exprese lo que más les llamo la atención. Luego del reconocimiento cada educando realizara una composición pictórica sobre lo que expuso al docente, en donde se podrá evidenciar si hay o no una relación entre lo verbal y lo escrito.

En el segundo encuentro (taller) se indicará al educando que escriba sobre lo que él o ella compusieron gráficamente, donde se trabajara el reconocimiento que los educandos le dieron a la pintura, la forma que la entendieron y lo que expresa para ellos textualmente.

Para finalizar cada educando expone sus ideas de acuerdo a las actividades anteriores y además lo que más le impacto, gusto o lo les desagrado de su composición artística y textual; socializando con sus compañeros los sentimientos, pensamientos e ideas que surgieron en cada uno al observar las obras.

CONTENIDOS

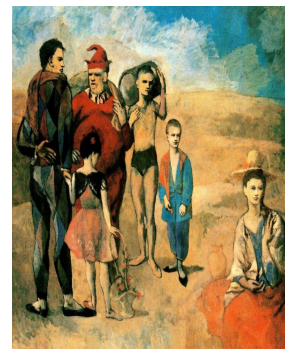
- Explicación de las distintas interpretaciones que pueden hacer varias personas a un mismo objeto u obra.
- Diferenciación y clasificación de los distintos tipos de imágenes que existen.

TIEMPO DE TRABAJO: Dos talleres cada uno de dos horas clase

EVALUACIÓN: Desarrollo propositivo, crítico, interpretativo tanto textual como gráfico.

Actividad Nª 1 Taller 1

De acuerdo a la obra que observa y después de la introducción dada por el profesor describir oralmente lo que encuentra en ella:

Actividad N° 2 Taller 1

Realizar una composición pictórica sobre lo que describió oralmente de la obra que le correspondió.

Actividad N°1 Taller 2

Crear un texto partiendo de lo que observa de su composición pictórica

Actividad N° 2 Taller 2

Exposición de los trabajos orales, escritos y pictóricos de todos los niños y las niñas.

Evaluación

Indicador de logro	Desempeño superior 	Desempeño alto 	Desempeño básico 	Desempeño bajo
Conoce las diferencias que hay entre las obras y sus técnicas utilizadas.				
Participa activamente en las				

actividades y los trabajos a realizar.				
Colabora con sus compañeros en las distintas actividades, aportando su opinión y ayuda a los demás.				
Expresar por medio de la expresión oral, gestual y escrita sus pensamientos, sentimientos e ideas que tiene acerca de una obra.				
Aporta, respeta las ideas y diferencias que hay entre sus compañeras y compañeros creando ambientes confiables, armónicos y seguros.				

Anexo C

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA DESDE LAS OBRAS PICTÓRICAS DEL SIGLO XX

INTRODUCCIÓN

A través de este taller se busca afianzar las destrezas de escritura y de lectura pasando por un proceso de identificación, interpretación y de narración, por medio de diversas actividades lúdico-pedagógicas que tienen como base obras pictóricas de artistas colombianos (Omar rayo, Alvaro Barrios, Ana Mercedes Hoyos, Fernando Botero), del Continente Europeo y Norte Americano (Pablo Picasso, Vasili Kandinsky, Vicent Van Gogh, Andy Warhol) del Siglo XX, dichas actividades tienen en cuenta los intereses y gustos del niño y de la niña para su adquisición, aprendizaje, autoconfianza y construcción de conocimientos.

OBJETIVO GENERAL

Promover estrategias lúdicas y pedagógicas para desarrollar la capacidad comunicativa y estética del niño y de la niña a través de las obras pictóricas de artistas nacionales y del Continente Europeo del Siglo XX

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Realizar composiciones gráficas que permitan al niño y la niña expresar y comunicar sus sentimientos tanto estéticos como orales.
- Describir la relación que el estudiante tiene acerca del obra, mediante preguntas orientadoras que ayuden a centrar el tema como: ¿Quién es el autor de la obra?, ¿Existen más obras?, ¿Cuál es el propósito de la pinturas?
- Conocer las expectativas que los infantes tienen sobre la obra, donde se evidencie de que manera la entendieron.

PROPÓSITO

- Lograr a través del taller afianzar todas las destrezas de escritura y de lectura pasando por un proceso de identificación de interpretación y de narración, a través de diversas actividades lúdico-pedagógicas que tienen como base obras pictóricas de artistas colombianos y del Continente Europeo del Siglo XX, dichas actividades tienen en cuenta los intereses y gustos del niño y de la niña para su adquisición, aprendizaje, autoconfianza y construcción de conocimiento.

RECURSOS

- Laminas de las obras de los artistas seleccionados del Siglo XX

- Hojas, lápices, colores, borrador, vinilos, tajalápiz entre otros.
- Recurso humano (estudiantes y docente)
- Mesas amplias y sillas.
- Video grabadora, grabadora, cámara fotográfica para ir grabando paso a paso el proceso creativo de los educandos

1. .ACTIVIDADES

Actividad 1.1

Se realizará una presentación por parte del docente el cual hablara acerca de la vida y obra del autor para contextualizar al estudiante desde la parte histórica y cultural.

Actividad 1.2

Entregar a los estudiantes diferentes obras pictóricas para que los infantes observen y analicen las formas, colores, espacios, escenas, personajes, texturas y discutan sobre las fotografías, expresando cada uno su punto de vista sobre esta.

Actividad 1.3

Se continuará con la actividad escuchando a cada estudiante sobre lo que más le llama la atención de la obra para así proceder a entregar los respectivos soportes para la realización del taller.

2. TALLER: OBRAS PICTORICAS No.1

NOMBRE:

EDAD:

GRADO:

COLEGIO:

Actividad 2.1

Conoces algún tipo de obra en especial, nómbralas

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Actividad 2.2

De acuerdo a la obra que socializaste con tus compañeros y profesora realiza una composición pictórica en el soporte entregado por la docente.

3. TALLER: OBRAS PICTORICAS No.2

NOMBRE:

EDAD:

GRADO:

COLEGIO:

Actividad 3.1

De acuerdo a lo compuesto gráficamente en el taller anterior, escribe con tus palabras en el soporte adjunto lo que compusiste gráficamente.

Actividad 3.2

De acuerdo a la actividad escribe si fue de tu agrado, o no, y explica porque.

Si _____ No _____

¿Porqué? _____

Actividad 3.3

Para finalizar cada educando expone sus ideas de acuerdo a las actividades anteriores y además lo que más le impacto, gusto o lo les desagradó de su composición artística y textual; socializando con sus compañeros los sentimientos, pensamientos e ideas que surgieron en cada uno al observar las obras.

Actividad 3.4

Obras que seleccionadas para trabajar con los estudiantes, las que deben observar, analizar y trabajar en el taller y sobre las cuales cada docente explicará la vida y obra del autor. Es de aclarar que estas obras se seleccionaron a partir de taller realizado con unos niños y niñas donde se les mostraron diferentes obras y estas fueron las elegidas, resaltando que las acromáticas no les llamó la atención en general.

Caballo del Taller Virayo 2.

Omar rayo

Sandia

Ana Mercedes Hoyos

El torero

Fernando Botero

Sin Título

Alvaro Barrios

Lata de sopa de tomate Cambells

Andy Warhol

Los girasoles

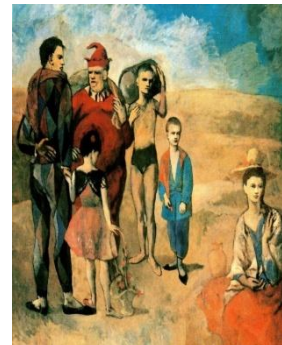
El cuarto

Noche estrellada

Vicent Van Gogh

Guernica

Los saltimbanquis

Pablo Picasso

Paisaje

Mediterráneo

Pablo Picasso

Composición VII

Sin título

Vasili Kandinsky

Anexo D

**TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA DESDE LAS OBRAS
PICTÓRICAS DEL SIGLO XX**

FORMATO VALIDACIÓN POR JUECES

El presente instrumento tiene como objetivo solicitar su colaboración como juez, en el proceso de elaboración de la propuesta de taller que permita desarrollar la capacidad comunicativa y estética en los niños y niñas de los colegios participantes por medio de las obras pictóricas del siglo XX.

Consideramos de gran importancia su criterio dentro de este proceso de selección y de antemano reiteramos nuestro agradecimiento por su valioso aporte.

TITULO

LAS OBRAS PICTÓRICAS COMO HERRAMIENTAS DIDACTICAS
POTENCIALIZADORAS DE LA CAPACIDAD COMUNICATIVA EN EL
AULA

NOMBRE DE LA INVESTIGADORA

MARÍA ISABEL PLATA ROSAS

OBJETIVO

El presente instrumento pretende desarrollar la capacidad comunicativa y estética en los niños y niñas de los colegios participantes por medio de las obras pictóricas del siglo XX.

Por favor frente a cada uno de los ítems exprese su criterio, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

- Evalúe la PERTINENCIA de la pregunta, determinando la coherencia entre la pregunta
- Evalúe la RELEVANCIA de la pregunta, determinando el grado de aporte a la encuesta.
- Evalúe la CLARIDAD de la pregunta
- Adicionalmente encontrara un espacio de observaciones donde puede presentar cualquier sugerencia a cada una de las preguntas.
- Al final encontrará un espacio reservado para que escriba otras preguntas que usted considere pertinentes incluir en el instrumento.

Anexo E: Resultado validación jurado encuesta para docentes de artes

RESULTADO VALIDACION RESPUESTAS JURADOS

SI = 1 NO= 0 Ni= los jueces que si N= total de jueces

PERTENENCIA

JURADO/ACTIVIDAD	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4
Adolfo Alban A.	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Julio Cesar Rodríguez	1	1	1	0	1	1	0	1	1
Ana Isabel Rosas	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diana Henao	0	1	1	0	0	1	0	1	1
TOTALES	3	4	4	2	3	4	2	4	3
Aplicando fórmula	0.5	1	1	-2	0.5	1	-2	1	0.5

RELEVANCIA

JURADO/ACTIVIDAD	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4
Adolfo Alban	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Julo Cesar Rodríguez	1	1	1	0	1	1	0	1	1
Ana Isabel Rosas	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Diana Henao	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTALES	4	4	4	3	4	4	3	4	2

Aplicando fórmula	1	1	1	0.5	1	1	0.5	1	-2

CLARIDAD

JURADO/ACTIVIDAD	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4
Adolfo Alban	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Julio Cesar Rodríguez	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Ana Isabel Rosas	1	1	1	1	0	1	0	0	0
Diana Henao	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	3	3	3	3	2	3	1	2	0
Aplicando fórmula	0.5	0.5	0.5	0.5	-2	0.5	0.5	-2	0

PREGUNTA/INDICADOR	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4
PERTENENCIA	0.5	1	1	-2	0.5	1	-2	1	0.5
RELEVANCIA	1	1	1	0.5	1	1	0.5	1	-2
CLARIDAD	0.5	0.5	0.5	0.5	-2	0.5	0.5	-2	0

ITEMS	PERTINENCIA		RELEVANCIA		CLARIDAD		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Actividad 1.1 Se realizará una presentación por parte del docente el cual hablara acerca de la vida y obra del autor para contextualizar al estudiante desde la parte histórica y cultural.							
Actividad 1.2 Entregar a los estudiantes diferentes obras pictóricas para que los infantes observen y analicen las formas, colores, espacios, escenas, personajes, texturas y discutan sobre las fotografías, expresando cada uno su punto de vista sobre esta.							
Actividad 1.3 Se continuará con la actividad escuchando a cada estudiante sobre lo que más le llama la atención de la obra							

para así proceder a entregar los respectivos soportes para la realización del taller.							
Actividad 2.1 Conoces algún tipo de obra en especial, nómbralas 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____							
Actividad 2.2 De acuerdo a la obra que socializaste con tus compañeros y profesora realiza una composición pictórica en el soporte entregado por la docente.							
Actividad 3.1 De acuerdo a lo compuesto gráficamente en el taller anterior, escribe con tus palabras en el soporte adjunto lo que compusiste gráficamente.							
Actividad 3.2							

De acuerdo a la actividad escribe si fue de tu agrado, o no, y explica porque. Si _____ No _____ ¿Porqué?							
Actividad 3.3 Para finalizar cada educando expone sus ideas de acuerdo a las actividades anteriores y además lo que más le impacto, gusto o lo les desagrado de su composición artística y textual; socializando con sus compañeros los sentimientos, pensamientos e ideas que surgieron en cada uno al observar las obras.							
Actividad 3.4 Obras que seleccionadas para trabajar con los estudiantes, las que deben observar, analizar y trabajar en el taller y sobre las cuales cada docente explicará la vida y obra del autor. Es de aclarar que estas obras se seleccionaron a							

partir de taller realizado con unos niños y niñas donde se les mostraron diferentes obras y estas fueron las elegidas, resaltando que las acromáticas no les llamó la atención en general							
---	--	--	--	--	--	--	--

Anexo F: Cartilla-taller final

Ver este anexo en archivo adjunto en PDF listo para ser editado e impreso.

