

FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

“La integración natural de las Artes Visuales”

**ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD**

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE PROFESORA DE ARTES VISUALES

Autora
Ana María Senfetier Cabello

Profesora Guía
Patricia Raquimán Ortega

Santiago, 2023

2023, Ana María Senfeties Cabello.

Se autoriza la reproducción total o parcial de esta memoria de título, únicamente, con fines académicos, mediante diversos medios o procedimientos, siempre y cuando, se haga la referencia bibliográfica correspondiente.

Agradecimientos

Para finalizar este proyecto muchos seres han estado en este camino, aportando positiva y negativamente, pero aportando al fin y al cabo. Quizás más de alguna de estas personas estará esperando leer su nombre aquí, pero quiero comenzar por mí, porque creo firmemente en la auto valoración desde el trabajo realizado, vale la pena entonces agradecerse, después de todo y siendo todo mucho, cerrar este ciclo es parte de la porfía, de la dispersión y de las ganas de crear, crear y crecer.

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Patricia Raquimán Ortega, Profesora de Didáctica en mi formación académica y Profesora Guía de este proceso que ha sido una travesía de aprendizaje y crecimiento profesional, éste se ha visto enriquecido por su guía y apoyo constante. Lo que para mí destaca en la docencia es la posibilidad de reconocermé en el otro, de encontrar en sus acciones un reflejo de lo que aspiramos como profesionales de la educación y como personas. En este viaje, he admirado su dedicación, su capacidad para construir puentes hacia el conocimiento y, sobre todo, su deseo genuino de que cada uno de sus estudiantes crea en sus propias habilidades.

Compartir tiempo con ella no solo ha sido educativo, sino también inspirador. Sus narrativas, experiencias y el trabajo constante por potenciar la intelectualidad, la investigación y la sistematización en nuestra profesión han dejado una marca imborrable en mi formación académica y personal. La cita con que finalizaba cada uno de sus correos, "Yo no soy el otro, pero no puedo ser sin el otro" de Emanuele Levinas, resuena en mi mente y corazón. Esta cita encapsula la esencia de la educación como un acto colaborativo y colectivo, donde el crecimiento individual se entrelaza con el desarrollo compartido.

Aprecio profundamente su compromiso con este modo de ver la vida, que ha permeado cada interacción y cada fase de mi memoria.

Durante todo este proceso no puedo dejar de mencionar el apoyo familiar, la motivación desde los inicios, de mi madre para que no bajara los brazos y estudiara a pesar de todos los prejuicios y pormenores vividos. Ella es quien desde pequeña me incentivo a dibujar y a encantarme con la educación.

A Cristian Santana y la familia que hemos construido, por el acompañamiento, el empuje, por creer muchas veces más que yo en mis capacidades, a la entrega incondicional, al lazo que decidimos formar y reforzar a diario, por continuar andando por andar, porque ambos creemos que el poder transformador está en la esencia creadora del ser, y del estar con y para otros.

A todas las personas que me instaron a perseverar, que me contuvieron y apoyaron, a las generaciones de estudiantes que sin saberlo son la fuente de inspiración para continuar progresando en este camino de la educación

Les agradece y atesora
Ana María Senfeties Cabello

Tabla de contenido

Agradecimientos

Introducción

CAPÍTULO I

- 1.1 Antecedentes Generales
- 1.2 Problemática
- 1.3 Variantes de la investigación
 - 1.3.a. Variantes Educativas
 - 1.3.b. Variantes Sociales

CAPÍTULO II

- 2. Objetivos y justificación de la investigación
 - 2.1 Objetivo General
 - 2.2 Objetivos Específicos
 - 2.3 Justificación de la Investigación

CAPÍTULO III

3. Marco teórico

3.1 Potencialidades del arte y sus fortalezas para el desarrollo integral

3.2 Herramientas para la transformación educativa

3.2.a Sistemas de representación mental para el proceso de enseñanza-aprendizaje

3.2.b Las inteligencias múltiples de Howard Gardner

3.3 La inteligencia y la sabiduría

3.4 La creatividad en función integral

3.5 La creatividad y el pensamiento divergente

3.6 Desarrollo integral: más allá del conocimiento en el aula

3.7 Adolescencias: Desde la vulnerabilidad hacia la integración del ser

3.8 Del concepto a la práctica

CAPÍTULO IV

4. Marco Metodológico

4.1 Enfoque metodológico

4.2 Definición de Investigación-acción

4.3 Diseño de la investigación

4.4 Recopilación de datos

4.5 Análisis de datos

4.6 Ciclos Recursivos

CAPÍTULO V

5. Propuesta Didáctica

5.1 Formato de Planificación

5.2 Bitácora Docente

5.3 Bitácora Estudiante

5.4 Cuadernillo de Estrategias Pedagógicas para el Desarrollo Integral

Reflexiones

Anexos

Bibliografía

Resumen

La presente tesis aborda diversas dimensiones cruciales en el ámbito educativo, centrándose en la potencialidad del arte como herramienta para el desarrollo integral. En el marco de la investigación, se destacan las fortalezas inherentes al arte y su capacidad para enriquecer la formación de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

En esta investigación se destacan las potencialidades del arte, explorando cómo esta disciplina se convierte en un vehículo fundamental para el desarrollo integral de los individuos. Se analiza cómo el arte no solo nutre la expresión creativa, sino que también promueve habilidades cognitivas, emocionales y sociales esenciales, siendo esta una herramienta de naturaleza pedagógica flexible para la formación en el aula. Permite reconocer y adentrarse en las herramientas educativas para la transformación y elaboración de nuevas estrategias y planificaciones, abordando tanto los sistemas de representación mental (VAK) en el proceso de enseñanza-aprendizaje y las inteligencias múltiples. Se examinan las formas en que estas herramientas pueden ser incorporadas en el diseño de programas, planificaciones y actividades educativas para optimizar la comprensión y el aprendizaje de las y los estudiantes.

En la presente tesis explora la relación entre inteligencia y sabiduría, examinando cómo estas dimensiones pueden converger y contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. Se busca entender cómo la educación puede cultivar no solo un tipo de inteligencia académica, sino también la sabiduría práctica y la toma de decisiones personales, y sociales.

Permite un análisis donde se aborda la importancia de la creatividad en función integral. Se examina cómo el fomento de la creatividad dentro del entorno educativo puede potenciar no solo la expresión artística, sino también el pensamiento crítico y la resolución de problemas adecuadas a las necesidades y requerimientos de acuerdo a sus propias experiencias.

Centrándose específicamente en la relación entre la creatividad y el pensamiento divergente, explorando cómo el estímulo de enfoques no convencionales puede enriquecer la experiencia educativa y preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos de manera innovadora.

Se incluye el contexto del desarrollo integral, explorando más allá del conocimiento tradicional en el aula, considerando cómo la educación puede contribuir al crecimiento holístico de los estudiantes, abarcando aspectos físicos, emocionales, sociales, cognitivos y lo más importante enseñar a reconocer sus propias herramientas educativas.

Finalmente, se sumerge en el tema de las adolescencias, explorando la transición desde la vulnerabilidad social y educativa hacia la integración del SER. Se examina cómo la educación puede desempeñar un papel crucial en apoyar el desarrollo positivo de los adolescentes y la diversidad de sus habilidades, abordando las complejidades de esta etapa crucial.

En conjunto, este trabajo ofrece una visión integral que destaca la intersección entre el arte y su naturaleza pedagógica, las innovaciones en herramientas educativas, la creatividad como competencia y el desarrollo integral, proporcionando una base sólida para la transformación educativa que va más allá de la primicia y transmisión de conocimientos en el aula.

Palabras claves: Desarrollo integral, adolescencia, inteligencias múltiples, canales de representación mental, creatividad, vulnerabilidad, ciclos recursivos.

Introducción

Existen distintos momentos en la vida que, a nivel social, se les otorga cierta estructura, características y tiempos. Por ejemplo, los roles dentro de una familia, el cálculo del tiempo para vivir con ellos bajo el mismo techo, cómo debiese ser la adolescencia, cuándo se debe comenzar a estudiar, tener una casa o terminar una carrera y titularse lo antes posible. Sin embargo, en los treinta y cinco años de vida que llevo caminado, muchas de estas estructuras, ideas o planes de vida han sido todo lo contrario de lo que se podría esperar. En mi caso, obtener el título de mi carrera, ha tomado diez años, en los cuales me he dado la oportunidad de rearmar todo, buscando nuevos nichos y lazos que han sido mi principal fuente de nueva energía y aprendizaje. A lo largo de este trayecto, he aprendido que no estamos destinados a seguir rigurosamente la idea de vida que nuestros adultos responsables suelen imaginar o transmitir, sino que somos capaces de ser personas resilientes y aprendices de nuestro propio ser.

En mi camino, he encontrado personas que han abrazado esta historia y, afortunadamente, han querido caminar junto conmigo, apoyando, guiando, apapachando, escuchando, centrando y disfrutando de cada cosa que se me cruza en la cabeza o cada desafío que asumo. Juntos, hemos buscado construir mi propio camino, resurgir y afianzar lo propio.

No me parece extraño haber dedicado tanto tiempo para cerrar este ciclo, pues han sido diez años ejerciendo profesionalmente como Profesora de Artes Visuales, con varias generaciones de estudiantes que han aportado de

sobremanera a ver la vida desde muchas perspectivas, intentando entregar herramientas para que su camino de transformar sus propias realidades sea más cortos o un poco más acompañados.

Mi motivación para ser docente de esta asignatura, en particular, ha sido entregar todo lo que sé con herramientas que vayan más allá de un contenido. Es la idea de cambiar al mundo desde el interior, el mundo trizado que generalmente veo en ellos y que a su vez refleja el mío. Desde estas vivencias, comienza este proyecto, con el objetivo de entregar algunas metodologías trabajadas desde mi experiencia para potenciar el trabajo docente hacia la preocupación activa del desarrollo integral de las adolescencias con quienes trabajamos.

Esta propuesta ofrece estrategias para apoyar el trabajo docente de quienes se ocupan por el desarrollo integral de las y los adolescentes, enfocado desde el área de las artes visuales.

El texto contiene referencias teóricas que respaldan los temas propuestos y fundamentan la relación entre las inteligencias, las formas de aprender a través de los sentidos y el potenciamiento de la creatividad como herramientas básicas para ser parte de una sociedad que necesita de docentes que comprendan la importancia de generar actividades inclusivas para todas y todos sus estudiantes, teniendo en cuenta sus intereses, experiencias, sentidos y emociones. Se trata de integrar al ser humano completo en su proceso de florecimiento. Sin embargo, no es sólo responsabilidad del profesor comprender esta importancia, sino que toda la comunidad educativa y la sociedad en general deben tener una nueva mirada sobre el tipo de educación que se está entregando a las y los estudiantes y su propósito. Es crucial brindar apoyo al docente para que pueda ejecutar su rol y permitir innovaciones en el aula. En esta propuesta, además, se ofrecen estrategias prácticas de cómo implementar estas metodologías en el aula.

Es una invitación para ir más allá de los contenidos, empoderando a las y los estudiantes a través del desarrollo de su persona, para que se entiendan, quieran, respeten y comprendan que todos somos distintos. Desde ahí, se busca encantarles con su aprendizaje para la vida, para que sientan, aprecien, critiquen y transformen su realidad. Las artes, la creatividad y sus inteligencias son las herramientas que pueden ayudarles a lograr su desarrollo integral y a descubrir el potencial que llevan dentro.

1. Antecedentes generales

El proceso educativo se concibe como un derecho fundamental para un individuo, actuando como una herramienta potenciadora de habilidades sociales, cognitivas, morales y emocionales. Este respaldo se fundamenta en los siguientes artículos de la Declaración de los Derechos Humanos:

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad [...] tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 26

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad, entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las naciones unidas para el mantenimiento de la Paz.

Artículo 27

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

(UNESCO, 2008, pp.18, 20-21)

La asignatura de artes visuales no escapa a esta realidad, ya que con frecuencia sus objetivos se interpretan mediante evaluaciones calificadoras que no permiten el desarrollo integral de las y los estudiantes. Además, no fomentan la libertad, la conciencia, la tolerancia y la empatía en ellos. Es crucial replantear las evaluaciones y objetivos de la asignatura para alinearse con los principios fundamentales de la educación consagrados en los derechos humanos, promoviendo un desarrollo completo y armonioso de estudiantes.

En el ámbito educacional, esta asignatura ha sido parte de principales discusiones a nivel mundial para generar cambios en la sociedad y a través de ella, en la educación general. Es un área que permite al docente entregar a las y los jóvenes libertad a través del descubrimiento, el fortalecimiento de la autonomía y la autoestima en la resolución de problemáticas, así como la tolerancia y la colaboración en el trabajo en equipo. Además, es una oportunidad para apoyar en la construcción de la identidad de las adolescencias, entre otros factores que en otras áreas educativas pueden resultar más limitados, y es que:

Cuando una persona está en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula su creatividad, su iniciativa, su

imaginación, su inteligencia emocional y además, le dota de una orientación moral (es decir, capacidad de reflexionar críticamente) de la conciencia de su propia autonomía y de la libertad de acción y pensamiento. La educación en y a través de las artes también estimula el desarrollo cognitivo y hace que el modo y el contenido del aprendizaje resulte más pertinente para las necesidades de las sociedades modernas en la que vive el que lo recibe.

(UNESCO, 2006, p. 2)

Es especialmente importante recibir educación artística para las y los estudiantes que enfrentan desafíos sociales y cuentan con pocas herramientas sociales, de reflexión y pensamiento crítico, capacidades de comunicación eficaz, de comprensión del entorno y de si mismo, capacidades para gestionar problemas y frustraciones, habilidades relacionadas a la tolerancia y respeto, de resiliencia o conocimientos, ya que les ayuda a enfrentar los retos de un mundo globalizado y evita que caigan en la frustración creyendo que son incapaces.

Es por esto que, se hace cada vez más necesario hacer una pausa y evaluar la labor docente en el sistema educativo, siendo primordial el estar en constante actualización, evitando el puesto más cómodo y transformando el proceso educativo en acciones rutinarias, olvidando que hoy las y los estudiantes viven situaciones que los desafía a enfrentar estímulos cada vez más variados e intensos; frente a esto, la institución educativa tiene a su alcance la posibilidad de convertir los espacios educativos en contextos acogedores y potenciadores de sus capacidades cognitivas, sociales, emocionales y afectivas. Esto reta a elaborar propuestas más innovadoras para la construcción de una relación más dinámica entre docentes y cada uno de los estudiantes, considerando los contextos diversos, donde las experiencias que se promueven se constituyan en verdaderas oportunidades para que las y los jóvenes sean sujetos activos de su aprendizaje.

Para poder apoyar el desarrollo de estas personas en su proceso educativo, las artes visuales se presentan como una herramienta poderosa. Como menciona Hoppe (2009) se les considera como: “Un puente que armoniza y equilibra la relación entre el pensar, el sentir y el hacer, lo convierte en una estrategia de aprendizaje y enseña que trabajar la visión y desarrolla el pensamiento, las emociones y la voluntad del ser”. (pág. 16)

En el contexto chileno, la decisión de despojar la asignatura de artes visuales de su carácter obligatorio en el currículo, relegándola a la categoría de optativa según la discreción de cada establecimiento, fue adoptada el 18 de Julio de 2011 mediante el decreto exento número 1363. A pesar de que esta medida aún perdura, sus repercusiones se manifiestan de manera diversa, generando consecuencias notables. En varios casos, la asignatura de artes ha sufrido una marginalización, siendo percibida más como una actividad de entretenimiento que como una herramienta esencial para el desarrollo integral de las personas.

Este cambio de estatus ha llevado a que, en ocasiones, se minimice la importancia y el impacto potencial de las artes en la formación educativa. En la revista Educar nº15, Vera (2000) destaca la relevancia del arte en el ámbito educativo, subrayando su papel crucial en el desarrollo integral de las personas:

El arte es de vital importancia en la educación ya que es generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae consigo, y estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales y la autoestima. Además, tiene la finalidad de introducir al educador y al educando en la ardua y fascinante tarea de la creatividad, la sensibilidad, la apreciación artística y la expresión, factores que contribuyen al espíritu creativo y social de cada individuo. (pág. 1)

Esta situación se hace más evidente en instituciones municipales con estudiantes en contexto de riesgo social, especialmente en el sector sur de Santiago. En estos casos, la implementación dentro del aula puede ser insuficiente o inadecuada, no promoviendo un enfoque integral que fomente la creatividad, la exploración personal y el desarrollo emocional de las y los estudiantes. Es importante reconocer la relevancia del arte como una herramienta de florecimiento humano.

Vera (2000) plantea que esta actitud es generadora de “una falta de promoción de las actividades creativas e intelectuales, un desequilibrio emocional y corporal” (pág.3) generando entonces una seguidilla de inseguridades en estudiantes, además de la desvalorización individual, colectiva y social del área, por el desconocimiento de lo que es y significa el arte en la educación.

Es así como se puede identificar situaciones que afectan el desarrollo pleno de las habilidades, actitudes, y conocimientos que se abordan a través del área artística:

- ◉ *El tiempo otorgado al desarrollo de las clases:* En algunos casos, la asignatura puede recibir menos tiempo de clase en comparación con otras asignaturas consideradas prioritarias según los requerimientos propios de cada establecimiento educacional, lo que además implica enfocarse en el resultado de las actividades más que en el acompañamiento, observación y evaluación del proceso. Reduciendo las oportunidades para que estudiantes se sumerjan a conciencia en sus procesos creativos más profundos y de manera significativa.
- ◉ *Espacios y recursos limitados:* La limitación de estos en el ámbito de la educación artística conlleva consecuencias significativas que impactan directamente en el proceso formativo de las y los estudiantes. En el caso de disponer de

aulas reducidas o incluso la ausencia de estas, se genera un entorno poco propicio para el desarrollo de actividades artísticas que requieran amplitud y versatilidad. La falta de espacio puede restringir la capacidad de los estudiantes para moverse libremente, colaborar en proyectos de mayor envergadura o experimentar con instalaciones artísticas que demandan áreas más amplias. Asimismo, la escasez de recursos materiales plantea desafíos adicionales. La carencia de herramientas, materiales y equipos especializados limita la diversidad de técnicas y medios que los estudiantes pueden explorar. Esta restricción no solo afecta la calidad de la enseñanza, sino que también obstaculiza la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías y medios contemporáneos en la práctica artística, privando a los estudiantes de experiencias enriquecedoras y relevantes en el contexto actual.

- ◉ *Programas educativos que se centran en un estereotipo particular de estudiantes:* estos pueden contribuir a la formación de una visión sesgada, preestablecida y homogénea. Este enfoque limitado, al no proporcionar herramientas pertinentes para fomentar la innovación, restringe la capacidad de las y los estudiantes para desarrollar plenamente su potencial. Adicionalmente, este tipo de programas no brinda el espacio necesario para la exploración personal y el proceso creativo de las adolescencias, aspectos fundamentales para el desarrollo integral de los individuos.
- ◉ *La falta de conocimiento del contexto sociocultural del estudiantado:* La carencia de comprensión del contexto sociocultural de los estudiantes afecta negativamente la capacidad de establecer una conexión afectiva entre sus intereses, emociones y experiencias previas de aprendizaje en la planificación y el desarrollo de las clases. Este desconocimiento puede resultar una experiencia educativa limitada en cuanto a las posibilidades de aprendizajes, restringiendo a los estudiantes de una exploración más rica y significativa en el ámbito de las artes o de cualquier asignatura. Además, esta falta de consideración hacia la diversidad de contextos puede conducir a la exclusión de perspectivas y voces variadas en el proceso educativo.

◉ *El uso de estrategias y criterios evaluativos escasamente enfocados en el desarrollo creativo, expresivo y procedimental:*

Esto representa una limitación significativa, puesto que reduce las oportunidades para que los estudiantes desarrollen una conexión auténtica con el arte y obstaculiza su capacidad para expresarse libremente a través de esta disciplina. Este enfoque restringido en la evaluación no solo afecta la asignatura de artes visuales, sino que también tiene implicaciones en el resto de las asignaturas. Al no poner suficiente énfasis en el desarrollo creativo y expresivo, se pierde la oportunidad de cultivar habilidades críticas y creativas en los estudiantes, habilidades que son fundamentales en todas las disciplinas académicas.

◉ *Falta de integración con otras áreas curriculares:* Cuando la asignatura de artes visuales se mantiene de manera aislada, sin una conexión activa con otras disciplinas, se desaprovecha la valiosa oportunidad de enriquecer y complementar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en diversos temas y habilidades transversales, preparando a los estudiantes para un mundo diverso y complejo, proporcionándoles herramientas necesarias para comprender, apreciar y aplicar conocimientos de manera integral y creativa.

Se agrega además otros puntos señalados por Vera (2000):

- ◉ La utilización de dinámicas puramente individuales y no colectivas.
- ◉ La realización de actividades que no apoyan la formación del alumno, partiendo de su etapa de desarrollo.
- ◉ La falta de estimulación en el desarrollo motor, creador e intelectual.

- ◉ La falta de respeto de la simbología del niño.
- ◉ La no realización de una decodificación pedagógica (interpretación del trabajo creativo del niño).
- ◉ El manejo de las actividades artísticas de forma eventual y no como continuidad del proceso educativo. (pág.3)

Con el objetivo de abordar los desafíos presentes en los establecimientos educativos municipales, se está explorando activamente nuevas estrategias para transformar la enseñanza de las artes visuales. Este cambio se busca impulsar con la intención de contribuir al desarrollo de estudiantes que enfrentan condiciones desafiantes, caracterizadas por recursos limitados, problemas de drogadicción y bajos niveles socioculturales. Estos jóvenes tienen una alteración en la percepción del mundo, así como en la manera en que son percibidos por él. Es imperativo que adquieran la comprensión de su capacidad para superar metas y reintegrarse socialmente, reconociendo y demostrando sus propias cualidades y potencialidades.

Sin embargo, surge la pregunta crucial: ¿Cómo podemos esperar lograr este cambio significativo si los estudiantes se encuentran inmersos en un entorno educativo hostil y represivo? En estas instituciones, los educadores a menudo muestran una escasa atención hacia los sentimientos de los estudiantes, quienes se ven obligados a cumplir con las demandas académicas de manera mecánica, enfocándose únicamente en entregar trabajos a tiempo, aprobar el curso y obtener el diploma de cuarto medio. Esta presión se perpetúa debido a la inculcación de la idea de que seguir este camino

es la única vía para alcanzar el éxito en la vida, cuando, en realidad, cada estudiante ya posee un valor intrínseco. La verdadera dificultad radica en que no se les brinda la oportunidad de ser reconocidos como individuos valiosos con capacidades únicas.

Para superar este desafío, es esencial no solo cambiar la forma en que se imparten las artes visuales y el resto de las asignaturas, sino también transformar el entorno educativo en su totalidad. Esto implica cultivar un ambiente más comprensivo, donde las y los educadores estén comprometidos con el bienestar emocional de sus estudiantes y se les brinde la libertad de desarrollar sus habilidades e intereses de manera auténtica. Al hacerlo, se abrirá la puerta para que estas adolescencias no solo vean sus propias capacidades, sino que también sean reconocidos y valorados por toda la comunidad educativa y la sociedad.

1.2 Problemática

El arte, como herramienta de cambio, posee una naturaleza pedagógica que favorece el desarrollo personal, grupal y social, contribuyendo a la formación de individuos más armoniosos, genuinos y completos. Para lograr efectivos cambios en la educación a través del ámbito social de las artes, es fundamental ofrecer experiencias y perspectivas más amplias, que permitan a las personas adentrarse en un proceso reflexivo y comprometido en la construcción del ser desde la interrelación artístico-pedagógica.

Permitiendo entonces generar competencias y constructos que posibilitan la diversidad y tolerancia en varios aspectos, tales como: la relación con sus pares, el reconocimiento de sí mismos, el desarrollo social más cooperativo, una actitud más empática y creativa en su actuar con la comunidad, disminuyendo las diferencias y deficiencias de su entorno, podemos apreciar este punto de transformación desde el arte a través de esta cita:

El arte está profundamente ligado al estudiante como medio comprensivo y creativo, y del mismo modo, lo acerca a la comprensión de la sociedad de una manera sensible, transformadora, innovadora y crítica, que potencia otras áreas del conocimiento y desarrolla aspectos de su personalidad determinando una visión del mundo como arte. (Eisner, en Fernández, 2009, pág.3)

Según los postulados de Eisner, se entiende que el arte es vida y hay que disfrutarla por si misma, en cambio, hay grupos sociales que tienden a valorar sólo los objetos materiales y la utilización de las personas según conveniencias propias. Las artes en cambio llaman la atención sobre los aspectos no tangibles de la vida, avanzando por un camino cualitativo. “A diferencia de tantos otros tipos de actividades la experiencia que entrega el arte no empieza cuando ha terminado la indagación; no es algo que se encuentra al final del camino, sino que es el mismo camino”. (Eisner, 1998)

Cuando a las y los estudiantes no se les permite errores o modificaciones en su actuar, construyen una percepción asfixiante de sí mismos, por lo que tener un espacio para la sensibilidad es casi imposible. Esta situación se convierte en una frustración constante que destruye la esperanza de cambio para estos, convirtiendo a las y los jóvenes en un agente aislado en los procesos de transformación, vulnerando educacionalmente su capacidad de expresión, creación y desarrollo creativo e integral del estudiante como ser único y social, siendo capaces de interrumpir, apresurar o minimizar esta esencia por el cumplimiento de los objetivos y programas establecidos.

Por lo tanto se entiende que, es necesario un desarrollo más completo de las posibilidades que da la educación artística, siendo una de las áreas dinámicas en la educación, la cual es generadora de cambios que permite insertar en sus formas de trabajo herramientas positivas y reales para apoyar la integración personal y social de las y los estudiantes que se encuentran en situación de riesgo social, este concepto “alude a aquellos estudiantes que encuentran a lo largo de su escolaridad y específicamente en momentos críticos de la misma, barreras y dificultades acusadas para seguir con provecho el currículo y la enseñanza reglada” (Vélaz, en Manzano, 2008, pág.50) esta situación de riesgo de no ser tomada en cuenta o poco valorada en cuanto a la familia del estudiante y/o la institución es muy probable que conlleve a la exclusión educativa. Entonces se debe actuar con gran atención y aplicar estrategias con un nuevo enfoque, ya que “la presencia de riesgos en un estudiante aumenta la probabilidad de su inadaptación social. Es decir, se reduce su participación en la sociedad y el disfrute de sus derechos sociales, llevando a estas personas a un estatus diferente” (Vélaz, 2000, pág.25).

En definitiva, los componentes que configuran una situación de riesgo no suelen ser causas aisladas, sino contextos de riesgo en los que viven los adolescentes.

Para la realización y aplicación de esta propuesta de nuevas estrategias, es necesario tener en cuenta una serie de puntos que podrían llevar a variar su desarrollo y funcionamiento.

1.3 Variantes de la investigación

Los puntos que se nombran a continuación hacen referencia a las posibilidades de cambios que pueden presentarse en la propuesta y son producto de un análisis del contexto tanto educativo y social de establecimientos municipales de la comuna de El Bosque para ser consideradas al momento de ser ejecutada, ya que se propone como una herramienta dinámica, que necesita ser vinculada al contexto en el cual están insertos las y los estudiantes, el cómo se relacionan en su medio, las estrategias que imparte el establecimiento educacional, los lineamientos del Ministerio de educación entregados a partir de los programas educacionales y el rol del docente mismo como agente primordial, tutor de aprendizaje para las habilidades de la vida.

1.3.a. Variantes Educativas

◉ Planes y programas

Los planes y programas han pasado por adecuaciones y actualizaciones buscando la integración de contenidos más actuales, actividades propuestas de manera más lúdicas e incluso más interesantes para los estudiantes, pero es menor la inserción de estrategias claras que aporten al desarrollo integral de los estudiantes, la prioridad de estos textos siguen siendo el conocimiento del arte, propuesto desde el manejo de diferentes técnicas, reconocimiento de autores y obras, lo que no está mal, solo que pueden convertirse en una posible variante, por la manera en que son interpretados por la

institución y sus docentes, haciendo referencia a que estos textos están creados con el fin de ser un guía para el profesor en cuanto a los contenidos mínimos para desarrollar, pero ya sea por falta de tiempo para el real desarrollo de todos los contenidos propuestos o por comodidad del docente solo se toman en cuenta estos contenidos mínimos como máximos basándose en aquello durante todo el año, olvidando o desconociendo nuevas estrategias, temáticas o actividades relacionadas a intensionar el desarrollo de la creatividad más allá de la labor que puede cumplir en la asignatura de artes visuales, como por ejemplo establecer el enfoque en habilidades de nivel superior, que permiten el análisis y la reflexión, a través del aprendizaje de la cultura visual, desde un trabajo individual y colectivo potenciando las experiencias y el imaginario propio.

⦿ Proyecto educativo institucional (PEI)

El proyecto educativo de la institución es un instrumento que abarca claramente las características fundamentales de una organización escolar, que sirve como guía, como orientador y ente articulador.

Este debe definir e identificar los rasgos de la institución como tal desde sus expectativas, sus formas de actuar, las características de los estudiantes, el entorno, etc. Logrando entonces una estructura funcional y contextualizada.

Por esto, es de gran importancia que cada establecimiento proponga sus propios parámetros del qué, cómo, porqué, cuándo y para qué enseñar, en base a la misión y visión de este, por lo tanto, este punto ha de estar en constante evaluación para adecuarse como institución en los logros que pretenden forjar para y por sus estudiantes.

Para llevar a cabo las propuestas estratégicas a través de las artes visuales, es fundamental que los propósitos de la institución educativa se identifiquen claramente. Aunque se espera que este documento sea evaluado periódicamente,

en la realidad, se pueden encontrar escenarios donde los establecimientos descuidan el análisis de los estudiantes que reciben. En algunos casos, estos centros mantienen su proyecto educativo sin variaciones o se olvidan de actualizar áreas que han sido incorporadas para mejorar el desarrollo institucional y el progreso de los estudiantes.

Especialmente importante es la atención a áreas clave, como la gestión pedagógica y la subdivisión “dimensión de modelo de enseñanza”. Este enfoque se centra en la descripción de todos los aspectos curriculares y pedagógicos, permitiendo la oportunidad de formalizar en la institución estrategias de aprendizaje centradas en las cualidades de los estudiantes, sus estilos de aprendizaje y su desarrollo integral. Sin embargo, es preocupante observar que menos del 50% de los establecimientos municipales consideran las características familiares y personales del estudiante en la elaboración de su Proyecto Educativo Institucional. Además, solo un porcentaje reducido presenta coherencia entre objetivos, líneas de acción y programas o proyectos propios.

Es relevante destacar que son los establecimientos municipales los que presentan mayores referencias a las variables mencionadas. Además, establecimientos de enseñanza media, según el texto: Análisis de proyectos educativos de los establecimientos educativos chilenos, del MINEDUC, 2012. Este hecho limita la creación de un proyecto curricular que beneficie a todos por igual, dificultando un trabajo colaborativo, abierto a la innovación y la integración de acciones. Se resalta la importancia de potenciar las capacidades educativas, fomentar valores y optar por el desarrollo integral de los estudiantes, lo que, en última instancia, puede mejorar el entorno y contexto en el que se inserta el establecimiento educativo.

◉ Rol del docente

El cómo un docente vea, comprenda, motive e impulse a las y los estudiantes, da el pie para poder ejecutar estas propuestas que se proponen, puesto que un profesor que entiende a los estudiantes como un grupo al que sólo debe entregar contenidos, estableciendo una relación lineal, no generando vínculos ni pretendiendo involucrarse con el desarrollo integral, con sus motivaciones, preocupaciones, alegrías, y/o dificultades, difícilmente buscará diferentes maneras para poder explicar. Otra posibilidad es que exista un interés por sus estudiantes, pero no tenga las herramientas necesarias para llegar a estos, no está informado de nuevos métodos, o teme perder esa idea de respeto mal entendida, al llevar una relación más horizontal con los educandos. Es por esta razón que la propuesta no va dirigida solo a los docentes de la asignatura, se pretende entregar estrategias aptas para la comprensión y aplicación de los docentes en general, extendiendo a través de ellos el arte, como una herramienta pertinente para la formación intelectual, social emocional y creativa de las y los jóvenes.

El enfocarse solo en docentes de artes visuales se traduce en un mejor desarrollo de la asignatura, pero no es el objetivo final de esta investigación, ya que se recalca el hecho de presentar las artes como herramienta transversal haciendo entender a los docentes y a través de estos a la comunidad educativa, la versatilidad y el dinamismo del arte para la formación integral del ser. Convirtiéndose entonces los docentes en los principales actores para llevar a cabo esta propuesta, logrando generar poco a poco una nueva mirada del desarrollo de los estudiantes en las escuelas y de la importancia de rol que cumplen los profesores en esta tarea.

Las y los docentes mediante sus enseñanzas influyen en la sociedad a través de sus estudiantes, por lo que urge que se descentralice el énfasis en los contenidos, ya que en el mundo actual, la información está mucho más a disposición, es el cómo una persona aprende donde se hace la diferencia, así que es primordial trabajar y modificar la estructuración

de la clase desde un qué a un cómo, cuándo se ubica como objetivo el desarrollo integral en la formación de las y los educandos se disponen la mayor cantidad de herramientas para lograr ese fin, donde cada una de las asignaturas, talleres y momentos de formación deben trabajar colaborativamente con un hilo conductor para ser el soporte o puente que el estudiante necesita para florecer.

1.3.b Variantes sociales

◉ Nivel socioeconómico

No considerar el nivel socioeconómico de los estudiantes es perpetuar una visión limitada y trabajar con vendajes en los ojos. Este es un tema estrechamente vinculado a las posibilidades y calidad de enseñanza y aprendizaje en Chile y América Latina, donde persisten brechas significativas que dependen en gran medida de la situación económica familiar.

En un enfoque más localizado, observamos que, en el sector sur de la Región Metropolitana, caracterizado por una mayor desventaja social en hogares y establecimientos educacionales, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo impacta esta variable socioeconómica en la formación de los estudiantes? Esta influencia se manifiesta de manera visible en niños con baja energía para participar en el aula debido a una alimentación deficiente, fatiga causada por la falta de sueño reparador (ya sea por la cantidad de horas que trabajan después de clases para apoyar en casa o por la incomodidad de compartir la cama con hermanos), y la falta de acceso a los materiales escolares o un espacio adecuado para estudiar en su hogar. Además, se enfrentan a la carencia de herramientas tecnológicas básicas como un celular, computador y/o internet.

El bajo ingreso económico en el hogar impacta a todos los miembros de la familia, lo que puede resultar en adultos que no completaron su educación, que carecen de tiempo para atender a sus hijos, que no poseen habilidades parentales apropiadas o que delegan roles parentales a sus hijos mayores que aún cursan su formación académica. Además, deben enfrentarse a un entorno social discriminatorio.

Considerar estas situaciones al planificar, solicitar materiales y adaptar las listas de útiles escolares para incluir opciones más asequibles demuestra una atención consciente. Es fundamental utilizar un lenguaje amable y, si es necesario, ofrecer explicaciones claras, sinónimos y ejemplos concretos durante las clases. Entregar desafíos constantes con metas alcanzables permite que los estudiantes se involucren de manera activa y se vean a sí mismos como actores principales en su proceso de aprendizaje.

Es esencial comprender que proporcionar momentos agradables y motivadores no implica una reducción del nivel académico, ni la transformación del docente en una figura cómica o compasiva. Más bien, es una invitación a ser un profesional creativo, resolutivo, empático e integrador para incluir a cada estudiante y su contexto, uniendo cada elemento para formar un todo que contribuya a la transformación positiva de sus vidas.

La relación del ser humano con el arte está dada desde nuestros inicios, dándonos a conocer que no es el intelecto lo que permite esta unión, sino que los sentidos, las emociones, los cuestionamientos y las ansias de la búsqueda de identidad. Identificando al arte como una herramienta naturalmente pedagógica, necesaria para el desarrollo, y en este modelo actual del mundo, como una estrategia de rescate humanitario.

El deseo de aprender, y de querer tener nuevos desafíos está relacionado a cómo sea la experiencia, si se involucran las emociones, los gustos, la sensibilidad, se vuelve una actividad realmente placentera, respetando la fluidez del aprendizaje del estudiante, individualizando cada ser, estos cambios hacen que un estudiante se sienta validado, importante, visible ante sus pares y docentes, generando un sentimiento de pertenencia, estas modificaciones en la enseñanza pueden ser el empuje para reformar la vida de un adolescente en riesgo social.

Enfatizar que el arte es el medio fluyente para esta estrategia, se debe a que es un área que no discrimina, muy por el contrario, siempre está incursionando en nuevos ámbitos, mezclando la teoría con la práctica, descubriendo nuevos mundos, poniendo como centro la esencia del ser, más allá de su condición, porque es capaz de rescatar la cultura de los barrios, de los muros, como un acercamiento para incorporar e involucrar a adolescentes a este mundo, para crear uno propio, dando la oportunidad de volver a creer en ellos mismos.

Este lenguaje artístico entrega significados amplios que no tienen una fórmula específica para desarrollarlos, ni un resultado concreto o único, es más, se recurre al pasado para aprender y observar, pero se tiene la posibilidad de cuestionar, reflexionar, y dar planteamientos propios, además de estar presente en cada momento cotidiano a través de la imagen, posicionándonos frente a un lenguaje de análisis, contemporaneidad que invita al cuestionamiento y crítica constante, haciendo posible el aprender de manera activa y consciente.

El arte permite la configuración personal, pero también con el otro, a través de la comprensión, la empatía, a través de juegos de roles o del reflejarse en un par, para trabajar en equipo, colaborando, planificando, destruyendo y modificando, generando cultura a través del desarrollo colectivo e individual, cambiando realidades desde el imaginario propio como grupal, para cuestionar y transformar realidades mediante la creatividad.

Para la educación actual y para adolescentes en situación de riesgo social, es fundamental tener estos factores, desarrollados mayormente en la asignatura de artes visuales, como parte de una metodología transversal en el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo al contexto la necesidad del desarrollo individual y autónomo en sociedad.

Es así que, con estos antecedentes presentados anteriormente, se presenta el desafío de generar a través de las artes visuales, una estrategia que permita, mejorar las metodologías y ayudar a desarrollar procesos desde perspectivas

más integrales. Permitiendo potenciar aprendizajes significativos, con el fin de ser utilizados por docentes del área artística y otras asignaturas de enseñanza media. La propuesta es una guía de estrategias artísticas que complementan y apoyan el desarrollo integral de los estudiantes proyectando ampliar el desarrollo afectivo y psico-cognitivo del estudiante como individuo, como ser en comunidad, incorporando los establecimientos municipales en riesgo social transformándolos en mediadores para florecer las diversas herramientas pedagógicas, como un espacio más integrador para el desarrollo del ser.

La propuesta es desarrollada a través de la creación de un cuadernillo de apoyo pedagógico para docentes que enfoquen su labor hacia adolescentes en situación de vulnerabilidad, integrando en sus formas de trabajo metodologías y estrategias didácticas, relacionadas con las artes visuales, generando una transversalidad de habilidades, actitudes y conocimientos en pro de una formación académica con eje en el desarrollo integral del ser a quien pretende enseñar.

2. Objetivos y justificación de la investigación

2.1 Objetivo general

Formular estrategias a partir de las artes visuales generando herramientas creativas para docentes que se desempeñan en primer año de enseñanza media, mejorando el desarrollo integral de los estudiantes de establecimientos municipales en riesgo social.

2.2 Objetivos específicos

- ❖ Identificar estrategias pedagógicas que sean significativos para el crecimiento integral de jóvenes en riesgo social.
- ❖ Generar estrategias que permitan una innovación en la enseñanza de las artes visuales.
- ❖ Entregar lineamientos a profesores que se desempeñan en espacios de riesgo social que busquen un desarrollo integral en sus estudiantes.

2.3 Justificación de la Investigación

La propuesta de desarrollar nuevas estrategias pedagógicas nos insta como docentes, a someternos a una evaluación constante de nuestra labor y a reflexionar sobre la manera en que impartimos contenidos, así como el tipo de apoyo y enseñanza que ofrecemos a las y los estudiantes durante su proceso educativo.

Estas estrategias, especialmente si se diseñan desde el ámbito de las artes visuales, tienen la capacidad de generar propuestas transversales, que abarcan aspectos cognitivos, emotivos, sensoriales, pensamiento crítico y divergente, análisis y reflexión desde la cultura visual y el propio contexto, proporcionando herramientas significativas para el desarrollo integral de adolescentes.

Para implementar eficazmente estas estrategias, es crucial que las y los docentes comprendan al estudiante como un ser individual y único, con experiencias y aprendizajes previos, y con diversas formas de percibir y aprender, ya que cada estudiante cuenta con distintos puntos de vista para apreciar y reconocer el mundo.

Los estudios y reformas propuestos por varios autores e instituciones en las últimas décadas en el ámbito educativo, que enfatizan aspectos como las inteligencias múltiples, los sistemas de representación del aprendizaje, la importancia de la creatividad en la formación, son fundamentales. En esta investigación, estos temas se vuelven pilares, destacando la necesidad de su aplicación en los espacios educativos que, aunque considerados fundamentales para la formación y socialización de las personas, a menudo pasan desapercibidos en el desarrollo integral de las adolescencias, especialmente aquellos con relaciones familiares de riesgo, o con pocas herramientas parentales.

La mejora del desarrollo integral de nuestros adolescentes, se persigue primordialmente a través del arte como herramienta. Se reconoce que en este ámbito, las y los estudiantes pueden relacionarse consigo mismo, gestionar la frustración mediante la experimentación, y desarrollar habilidades que, en otras asignaturas pueden resultar más difíciles de implementar por el énfasis dado desde el Ministerio de Educación, mediante los planes y programas, o por la evaluación de estas a través de pruebas estandarizadas en busca de evaluar y porque no decirlo, encasillar a los establecimientos según los resultados obtenidos.

Las artes visuales actúan como un engranaje que permite que las distintas áreas de nuestro cerebro trabajen en conjunto, interrelacionándose y generando aprendizajes significativos.

En segundo lugar, las artes desempeñan un papel crucial en la formación de individuos creativos, contrarrestando el error común en las escuelas de separar la creatividad de disciplinas consideradas más serias. Este estigma, que clasifica a las asignaturas artísticas como “fáciles” o de mero entretenimiento, aleja el potencial creativo nato del ser humano.

En esta propuesta didáctica se elige trabajar la creatividad para formar en su totalidad cerebros creativos, aptos para enfrentar y resolver las dificultades de la vida, para permitir tener una actitud positiva, presente y activa durante nuestra existencia, la creatividad que todos, por el hecho a haber nacido humanos podemos potenciar.

No contribuir a estos aspectos como docentes en nuestra importante labor, significar respaldar la sociedad imperante, centrada en el individualismo y con resultados educativos orientados únicamente hacia la satisfacción económica. La mala comprensión social sobre las competencias educativas, al verlas como una ardua competencia entre individuos, en lugar de una oportunidad para fortalecerse y esforzarse por ser más competentes en un área específica, refleja la falta de apreciación de las potencialidades de cada individuo y perpetúa la uniformidad.

El interés de trabajar el desarrollo integral durante la adolescencia, radica en su importancia durante esta etapa crucial de su crecimiento, donde los adolescentes experimentan un proceso de metamorfosis desde la infancia a la etapa adulta. Esta complejidad ya se manifiesta desde la definición del rango etario, y cómo cada individuo transita y supera sus dificultades en este proceso. Aquí es donde la persona comienza a empoderarse como individuo y actor social.

Catalizar aprendizajes de acuerdo con su forma única de aprender, potenciando sus inteligencias y trabajando en su desarrollo emocional, permite que las adolescencias se expresen, se sientan seguros y desarrollen eficazmente su capacidad creativa, lo que, en última instancia, lo capacita para manifestarse como un individuo único y competente en la sociedad.

La idea de potenciar el desarrollo integral a través de nuevas estrategias a partir de las artes visuales por las y los docentes, es aplicable para cualquier institución educativa que se interese en una formación completa de sus estudiantes. Sin embargo, se destaca la relevancia de esta propuesta en establecimientos municipales en riesgo social en la comuna de El Bosque, una de las comunas periféricas de la región Metropolitana. En este contexto, donde los habitantes carecen de grandes recursos y a menudo enfrentan dificultades económicas o deficiencias en las habilidades parentales, la educación se ve limitada.

La comuna de El Bosque posee actualmente tres liceos municipales, que cuentan con recursos limitados en mobiliario, económicos y de especialización docente (por ejemplo: docentes de artes visuales que impartan la asignatura), enfrentan el desafío de atender estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. La aplicación de esta propuesta para reformular estrategias de enseñanza se vuelve imperante para brindar a estos jóvenes en crecimiento la posibilidad y las

herramientas necesarias para su desarrollo integral a través de la transversalidad del arte, reflexionando para aportar en un futuro en la construcción de esta sociedad, siendo un ser humano pleno.

3. Marco Teórico

3.1 Potencialidades del arte y sus fortalezas para el desarrollo integral

Proponer, reconstruir, innovar, o activar teorías variadas o paradigmas para lograr una entrega de información significativa, puede volverse un sin fin de productos, que no tienen el mismo valor ya que se generaliza sobre la problemática que se pretende atacar, es un abanico multidisciplinario más complejo, del cual, se propone abarcar desde lo general dejando de lado la singularidad de cada caso.

Por lo tanto, al construir una metodología pedagógica, se debe considerar partir desde lo más simple, desde lo cotidiano, desde lo mínimo, y configurar una estructura que teóricamente simplifique y enfoque lo primordial del educar, y que, a través del arte, como herramienta educacional, permita la búsqueda de estrategias acorde al grupo social al cual va dirigido para llegar a identificar al individuo y sus necesidades propias de su formación humana y académica.

En esta búsqueda, son variados los autores que afirman que el arte es esencial en el desarrollo del ser humano, como Jean Piaget (1896–1980), Eduard Gardner (1943–), Rudolf Arnheim (1904–2007) Eisner, Acaso, (agregar años) que

han trabajado desde diferentes relaciones entre el arte y el desarrollo humano, aportando información primordial para el trabajo en educación y en otras áreas. Entonces, siendo las artes visuales, parte del currículo educacional chileno, la influencia de esta área en el proceso de formación de los individuos ¿debiera ser primordial? Sabemos que el currículo tradicional es imperante en muchos establecimientos educacionales municipales, encontramos un estancamiento justamente del área artística, que se caracteriza por una estructura lineal y homogénea, organizada en planes y programas, de los cuales en el aula pocas veces se interrelacionan contenidos, donde se da mayor importancia a los logros a través de calificaciones por trabajo entregado, más que a los procesos de aprendizaje, se plantea el trabajo como grupo curso invisibilizando al estudiante en su evaluación; además de estar descontextualizado de la realidad o desde el desarrollo de habilidades relacionadas solo con el hacer, olvidando las habilidades de nivel superior enfocadas al análisis y reflexión.

Frente a esto surge la idea del currículo emergente, presentando por J. Delors (1996) el cual abarca actividades innovadoras, definiendo nuevos perfiles de educadores e instituciones, demandando la actualización constante de sus programas a través del trabajo del programa educativo institucional, considerando las realidades del contexto social, ayudando a la potencialidad del estudiante al considerar como individuo, basándose en un aprendizaje continuo por parte del estudiante y docente destacando por parte de ambos su iniciativa y responsabilidad en el hacer, se piensa en tiempos acotados a los procesos de aprendizajes para obtener logros, busca un desarrollo emocional, espiritual, afectivo, cognitivo y cinético corporal.

La institución educativa debe estar en constante actualización adaptándose al contexto social, de las necesidades e intereses de sus estudiantes y comunidad educativa, son demandas que necesitan ser tomadas en cuenta si se quiere guiar a ciudadanos en su crecimiento, aprendizaje y formación como personas integra capaces de salir adelante frente a las adversidades, ser conscientes de sí mismos y de la comunidad, empático con otros, activos y críticos de la sociedad.

Por lo tanto, generar estas modificaciones permite entregar nuevas herramientas, estrategias, competencias para un bienestar común como individuos parte de una evolución colectiva.

Vera Verjan (2000) en "El arte; factor determinante en el proceso educativo" hace hincapié en la importancia del arte en la educación como potenciador de la expresión, estimulante de valores, de la creatividad y la sensibilidad. Entendiendo la primera como medio para el desenvolvimiento e integración social, ampliando de esta forma sus capacidades comunicativas, la creatividad para la resolución de desafíos, como herramienta para la mejora de competencias educativas y sociales.

3.2 Herramientas para la transformación educativa

3.2.a Sistemas de representación mental para el proceso de enseñanza - aprendizaje

El desafío de cada institución educativa, de cada profesora y profesor, de las comunidades escolares por conseguir que las y los estudiantes aprendan los contenidos como una actividad diaria y constante, debiese comprometer a todos estos actores a tomar en cuenta como mínimo, la variedad de estilos de aprendizaje que determinan como la persona recibe la información a través de los sentidos, intentando abarcar de una forma más amplia los conocimientos para llegar con mejores y variadas estrategias a sus estudiantes, con el ideal de llegar a niveles adecuados en su desarrollo académico.

Cada vez que se explica algo a una persona, esta cuenta con sistemas de representaciones concretas de esta información mediante los sentidos, según el modelo de programación neurolingüística de Bandler y Grinder.

“Todas las distinciones que somos capaces de realizar los seres humanos en relación con nuestro mundo interno y/o externo y nuestro comportamiento se pueden representar de manera adecuada a través de nuestros sistemas de percepción: visual (vista), auditivo(oído), kinestésico (sensaciones corporales, gustativas y olfativas).

A este conjunto lo denominamos sistema representacional”

(Bandler y Grinder, s.f. Citados por Cuellar, 2012)

Como se explica en la cita, existen tres canales específicos: de manera visual, auditiva y kinésica (VAK), las cuales son características identitarias, derivadas de lo cognoscitivo y/o procedimental, son maneras, formas, métodos o procedimientos que utilizan las personas en su proceso del aprender, se tiende a utilizar más de un sistema de representación para entender el tema que se le pretende enseñar, de las cuales tiene directa relación con las inteligencias múltiples que plantea Gardner, estas actúan como una subdivisión de estas representaciones, estas inteligencias se darán a conocer en el texto más adelante.

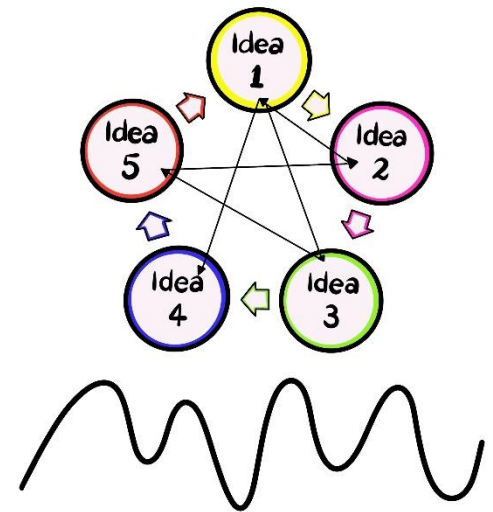
Para detectar cuáles son estos canales específicos de representación es importante observar el comportamiento del estudiantado, su forma de comprender el mundo es reflejado fielmente en su manera de expresión en lo cotidiano.

Conocer al estudiante para poder entregar los contenidos es fundamental dentro del rol como profesional de la educación, primeramente, por la importancia que implica que el educando comprenda los contenidos a entregar, siendo este el eje del sistema escolar y claramente como se plantea en esta investigación, por el deseo de no dejar lo académico como meta de la docencia, sino por buscar el desarrollo integral de quienes se guía en su formación.

El comprender las tendencias, preferencias, emociones y contextos de las y los estudiantes ayuda a trabajar de manera personal en su proceso de enseñanza-aprendizaje, reconociendo esta estructura de recepción las y los docentes pueden generar estrategias para llegar a cada uno de sus estudiantes de manera más efectiva, directa y empática. Es esencial para las y los profesores tener estrategias y metodologías adecuadas y contextualizadas para sus educandos, adecuando fórmulas para la entrega de contenido, que amplíe y utilice las inteligencias de sus estudiantes que reciben la información.

Sistema de representación visual

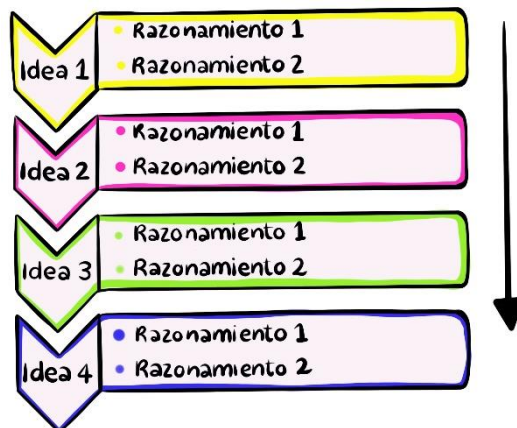
Las personas cuyo sistema dominante es el visual, en su forma de comunicarse prevalecen las imágenes (por ejemplo, cuando 'ven' en su mente la página del libro de texto con la información que necesita) puede traer a la mente mucha información a la vez, por eso la gente que utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. Visualizar ayuda, además, a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Cuando un educando tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces se debe a que está procesando la información de forma auditiva o kinestésica. Estas personas aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. La manera de conectar y dar estructura a sus

ideas es circular, por eso es que normalmente saltan de una idea a otra, suelen utilizar un tono de voz alto, y su ritmo al hablar es rápido.

Sistema de representación auditiva

Cuando se utiliza el sistema de representación auditivo se hace de manera secuencial y ordenada. En un examen, por ejemplo, el adolescente que vea mentalmente la página del libro puede pasar de un punto a otro sin perder tiempo, porque está viendo toda la información a la vez. Sin embargo, la persona auditiva necesita escuchar su grabación mental

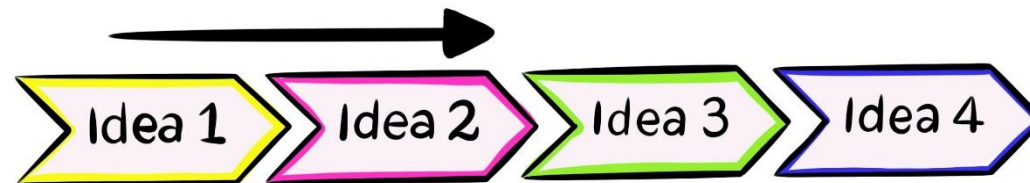

paso a paso, puesto que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de una casete. Por el contrario, un sujeto visual que se olvida de una palabra no tiene mayores problemas, porque sigue viendo el resto del texto o de la información. En sistema auditivo prevalecen las palabras y los sonidos, generalmente están muy conectados con la música y con el aprendizaje de los idiomas. Por lo general tendrían un esquema organizado, donde se expresa una idea principal que irá desglosando, antes de dar paso a la siguiente idea y su tono de voz suele ser parejo. Estos estudiantes auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona.

Sistema de representación kinestésico

Las personas cuyo sistema representacional dominante es kinestésico, se comunican a través de los sentidos y las sensaciones, procesan entonces la información asociándola a sentimientos y movimientos del cuerpo. Utilizan este sistema, naturalmente, cuando se aprende un deporte, pero también para muchas otras actividades. Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que, con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita

más tiempo para aprender a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que uno está haciendo que para aprender de memoria la lista de letras y símbolos que aparecen en el teclado. El aprendizaje kinestésico también es profundo, se puede aprender una lista de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando se aprende a andar en bicicleta, no se olvida, puesto que una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, se ha aprendido con la memoria muscular, por lo que es muy difícil que se olvide. Los jóvenes que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los demás, aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. El estudiante kinestésico necesita moverse, muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse y moverse. La forma de conectar y estructurar sus pensamientos es lineal, por lo que mantendrán este esquema, tanto en sus ideas como en su forma de comunicación, dando a conocer una idea tras otra, siempre con un hilo conductor, su forma de expresarse verbalmente por lo general es pausado con un tono de voz más bien bajo.

En conclusión, el desafío educativo de garantizar que las y los estudiantes asimilen los contenidos diaria y constantemente debe abordarse considerando la diversidad de los estilos de aprendizaje. Este compromiso, compartido por instituciones educativas, profesores y comunidades escolares, adquiere vital importancia al reconocer que cada individuo posee canales específicos de representación, según el modelo VAK propuesto por Blandler y Grinder.

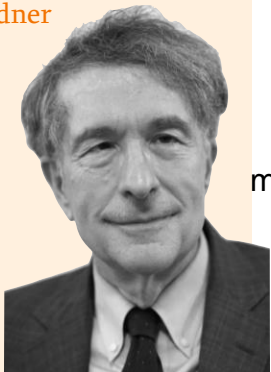
Observar el comportamiento del estudiantado para identificar sus canales específicos de representación se revela como una práctica esencial. El conocimiento de estas preferencias, emociones y contextos permite a los docentes personalizar estrategias y metodologías para cada estudiante, aprovechando sus canales de recepción de información.

El reconocimiento y la adaptación de estrategias pedagógicas a estos distintos estilos de aprendizaje contribuyen no solo al desarrollo académico sino también al desarrollo integral de las y los estudiantes. La educación efectiva se convierte así en un proceso dinámico y personalizado, que busca no solo transmitir conocimientos, sino también cultivar la singularidad y el potencial de cada individuo.

3.2.b Las inteligencias múltiples de Howard Gardner.

“El error más grande de siglos pasados en la enseñanza ha sido tratar a todos los estudiantes como si fueran variantes de un mismo individuo y así sentirse justificados al enseñarles las mismas materias de la misma manera”.

Howard Gardner

Que en el sistema escolar chileno se considere en la mayoría de las instituciones educativas el logro académico solo por resultado de calificaciones, dando una centralización e importancia a algunas asignaturas como lo son lenguaje y matemáticas, desde la idea errada que permiten un desarrollo del coeficiente intelectual más específico, es continuar con la estigmatización, predisponiendo a las y los estudiantes a una competencia, generando esta idea de “soy mala para artes”, “me cargan los números”, “no sirvo para esto”. Se pretende que la juventud sea parte de un mejor futuro, pero en su proceso formativo se instauran expectativas ligadas solo a algunas áreas de su desarrollo, minimizando posibilidades porque según esta modalidad, un estudiante es destacado sólo en las áreas que se imponen, a través de mediciones estandarizadas, descontextualizadas, quedando en su inconsciente la idea que su coeficiente intelectual no es apto, porque no es capaz de adaptarse, pero ¿es el educando quien debe adecuarse a este sistema, o es el sistema quien debe actualizar sus estrategias, eliminando constructos y estereotipos? ¿Existen los malos estudiantes o el sistema no está preparado para todas las variantes actuales?

Aún en estos tiempos las comunidades educativas consideran que tienen estudiantes buenos y malos, ya sea por su conducta o por calificaciones, quedando encasillados, hay casos en que pueden saltar este muro, pero quienes no lo logran, encuentran la frustración desencantándose con su aprendizaje.

Hasta unos años atrás se creía que la inteligencia era solo una y estaba íntimamente ligada con el coeficiente intelectual, afortunadamente para las nuevas generaciones, este fundamento ha sido refutado gracias a distintos investigadores y educadores.

Fonseca Mora (2007) señala lo siguiente frente a la inteligencia:

"Ser una persona "inteligente" puede significar tener una gran capacidad de memoria, tener un amplio conocimiento, pero también puede referirse a la capacidad de conseguir convencer a los demás, saber estar, expresar de forma adecuada sus ideas, ya sea con las palabras o cualquier otro medio de índole artístico, controlar su ira, o saber localizar lo que se quiere, es decir, significa saber solucionar distintos problemas en distintos ámbitos. Además, la formación integral de los alumnos ha de entenderse también como la formación de lo emocional y no solo como formación de lo cognitivo". (pág. 2)

Es necesario entender la existencia de distintas inteligencias como medios para la canalización del aprendizaje, entendiendo como canalización a "la tendencia de cualquier sistema orgánico a seguir determinadas pautas del desarrollo en vez de otras" (Waddington en Gardner, 2001, pág.43)

3.2.c Las Inteligencias y sus manifestaciones cognoscitivas

Howard Gardner, psicólogo y educador norteamericano, es uno de los autores más controvertidos e influyentes. Gardner es conocido por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por formular la teoría de las inteligencias múltiples. Define inteligencia como "la capacidad para resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en una o más culturas" (1994).

En su teoría cuestiona la visión unidimensional que se le ha dado tradicionalmente a la inteligencia y propone una nueva perspectiva más plural, donde la inteligencia debe ser comprendida como un conjunto de estas, Gardner llega a la conclusión que todos los seres humanos poseen en mayor o menor medida ocho tipos de inteligencias, volviendo a confirmar esta teoría en una conferencia dictada el año 2005, expresando que la inteligencia es "la capacidad biosociológica de procesar información para resolver problemas o crear productos que son valiosos para una comunidad o cultura" (pág.6)

La teoría de Gardner se basa en tres principios:

- ◉ La inteligencia no es una sola unidad, sino un conjunto de inteligencias múltiples.
- ◉ Cada inteligencia es independiente de las otras.
- ◉ Las inteligencias interactúan entre sí, de otra manera nada podría lograrse.

Para la comprensión de su teoría y la aplicación de esta en la propuesta pedagógica que se propone, se procede a la definición de cada una en base a los siguientes autores Gardener (2013), Armstrong (2000)

1 Inteligencia Lingüística.

Esta forma de inteligencia es ampliamente reconocida por su involucramiento en el proceso de lectoescritura. Aquellas personas que destacan en inteligencia lingüística demuestran habilidades excepcionales en diversos aspectos del lenguaje, la escritura, y la comunicación gestual. Esta capacidad se manifiesta en la destreza para utilizar el lenguaje de manera efectiva con el fin de alcanzar sus metas, mostrando facilidad para explicar conceptos, enseñar, explicar, persuadir a los demás y participar en debates constructivos. Además, disfrutan de actividades que involucran el uso del lenguaje, la lectura, el contar chistes, la escritura de diarios, y la exploración de otras lenguas.

Es importante destacar que la inteligencia lingüística va más allá de la habilidad de hablar o escribir. Incluye una comprensión rotunda de las sutilezas del lenguaje, la capacidad de adaptarse a distintos estilos comunicativos, así como la apreciación por la diversidad del vocabulario.

2 Inteligencia musical.

La inteligencia musical se manifiesta en individuos que muestran una facilidad y sensibilidad hacia el ritmo y los sonidos de la naturaleza. Estas personas valoran la música y los sonidos, y al igual que cualquier otro tipo de inteligencia según la teoría de Howard Gardner, pueden ser entrenadas y perfeccionadas. Esta inteligencia se evidencia en la habilidad para componer, interpretar, transformar y valorar todo tipo de música y sonidos.

Su capacidad para discernir matices, tonos y patrones musicales les permite sumergirse de manera más profunda en el mundo de la música. La práctica de estudiar música o tocar instrumentos no sólo les resulta accesible, sino que también potencia sus habilidades cognitivas y emocionales. En entornos educativos, estas personas pueden encontrar que les resulta más fácil aprender cuando están acompañados de música ambiental o cuando leen en voz alta.

3 Inteligencia lógico-matemática.

Similar a la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática ha sido tradicionalmente la más enfatizada en el sistema educativo. Antes de la teoría de Gardner, era considerada como la única forma de inteligencia. Se define como la capacidad para resolver problemas lógicos, comprender símbolos matemáticos y conceptos numéricos de manera general.

Esta inteligencia se desarrolla a través de la resolución de misterios y enigmas a través de la aplicación de la lógica y la matemática, el manejo de cálculos complejos y razonamiento abstracto, la realización de rompecabezas y juegos que desafíen el pensamiento lógico, interés en disciplinas que utilizan símbolos matemáticos, como la programación informática. Existe en estas personas una tendencia a organizar información de manera estructurada utilizando tablas, gráficos o esquemas, presentan habilidades para encontrar patrones y relaciones en conjuntos de datos, se sienten atraídos por disciplinas científicas que implican un enfoque lógico-matemático como la física, la ingeniería o las ciencias de la computación.

4

Inteligencia visual-espacial.

La inteligencia visual-espacial se centra en la capacidad de conceptualizar y crear en tres dimensiones, permitiendo a quienes la poseen visualizar, organizar y manipular objetos y espacios de manera eficiente. Aquellas personas con esta inteligencia más desarrollada destacan por su capacidad de encontrar y recordar más fácilmente que palabras o números.

Las personas con fuerte inteligencia visual-especial a menudo muestran inclinación natural hacia el detalle y la percepción visual. Este talento se refleja en su capacidad para captar y recordar matices visuales, formas y configuraciones espaciales con gran precisión. Estas personas suelen visualizar conceptos abstractos que requieren comprensión tridimensional.

La dedicación al ámbito artístico es una característica común entre aquellos con inteligencia visual-espacial más desarrollada. Pueden sobresalir en disciplinas como la escultura, el diseño gráfico, la arquitectura, las artesanías o cualquier forma de expresión artística que implique una comprensión profunda y una representación hábil de las dimensiones espaciales.

5 Inteligencia corporal-kinestésica.

La inteligencia corporal kinestésica se destaca como la capacidad más desarrollada para expresar ideas, aprender y realizar actividades que involucran el cuerpo de manera habilidosa. Aquellas personas con esta forma de inteligencia poseen la capacidad única de aprender destrezas físicas con facilidad y rapidez, lo que se manifiesta en habilidades como bailar con gracia, imitar gestos, y ejecutar movimientos coordinados.

Esta inteligencia no solo se limita a la maestría en actividades físicas, sino que también abarca la habilidad para comprender y expresar ideas a través del cuerpo de manera efectiva. Las personas con una inteligencia kinestésica bien desarrollada pueden utilizar el lenguaje corporal de manera elocuente, transmitiendo mensajes de manera clara y expresiva.

Su facilidad para aprender mientras están en movimiento es distintiva. Estas personas encuentran que su capacidad de absorber información se potencia cuando están activas, ya sea a través de la práctica física, el movimiento constante o la participación en actividades que involucren el cuerpo. Según Smith (2001), esta inteligencia también se asocia con aquellos que aprenden nuevas lenguas, ya que la capacidad para mover los músculos de la boca durante la pronunciación y el uso de gestos contribuye significativamente a la adquisición de nuevos idiomas.

La inteligencia kinestésica no solo se manifiesta en actividades deportivas o artísticas, sino que también puede influir positivamente en la resolución de problemas prácticos y la comprensión de conceptos a través de la experiencia física. Las personas con esta inteligencia a menudo encuentran su vocación en profesiones que requieren habilidades manuales y coordinación física, como la cirugía, la danza, la actuación o cualquier campo que implique una conexión directa entre el cuerpo y la mente.

6 Inteligencia interpersonal.

La inteligencia interpersonal se define por la comodidad que experimentan las personas al compartir socialmente, trabajar en colaboración con parejas o grupos, y dedicar tiempo a ayudar a los demás. Aquellos con una fuerte inteligencia interpersonal sobresalen en situaciones sociales, destacando por su capacidad para ser mediadores efectivos en debates y conflictos. Su habilidad para comprender las necesidades emocionales de las personas que les rodean les convierte en individuos empáticos y compasivos.

Las personas con inteligencia interpersonal suelen destacar como colaboradores valiosos, ya que disfrutan del trabajo en equipo y son capaces de fomentar un ambiente armonioso, contribuyendo a la construcción de relaciones saludables y productivas. Estos individuos tienden a establecer conexiones en un medio social amplio, con relaciones sólidas y duraderas. Su habilidad para comprender las dinámicas sociales y adaptarse a diversos entornos les permite interactuar de manera efectiva con personas de diferentes personalidades y contextos. Tienden a participar en proyectos grupales donde pueda colaborar, como mediador en situaciones de conflicto, contribuyen a causas sociales como actividades de voluntariado, ocupan roles de liderazgo, asisten y organizan eventos sociales, conferencias, brindan apoyo emocional a amigos, ofreciendo un oído comprensivo y orientación en momentos difíciles.

Su aprendizaje se puede potenciar si estudia grupalmente, con discusiones, debates, enseñando a otros, realizando juegos de rol y simulaciones.

7 *Inteligencia intrapersonal.*

De acuerdo con la definición de Gardner, la inteligencia intrapersonal se caracteriza por la capacidad de conocerse a uno mismo utilizando la discriminación de sentimientos como medio para dirigir acciones y alcanzar diversas metas en la vida (Gardner, 1993a). Aquellas personas con una inteligencia intrapersonal más desarrollada poseen habilidades notables para la autorreflexión y la comprensión de su propio mundo emocional.

Preferentemente, optan por trabajar de manera independiente, encontrando un terreno fértil en la introspección y el análisis personal. Esta inclinación hacia la independencia no solo refleja una preferencia por la autodirección, sino también una propensión a desarrollar un profundo conocimiento de sí mismos. La reflexión constante les brinda la oportunidad de explorar sus pensamientos y emociones, facilitando la toma de decisiones informadas y la planificación estratégica para alcanzar sus metas personales y profesionales.

En el núcleo de la inteligencia intrapersonal se encuentra un sólido desarrollo de la autoestima y la confianza. Aquellas personas que poseen esta inteligencia han cultivado una percepción positiva de sí mismas, reconociendo tanto sus fortalezas como sus debilidades. Esta autoconciencia les proporciona una base sólida para abordar desafíos y superar obstáculos con una mentalidad resiliente. Esta forma de inteligencia no opera de manera aislada; de hecho, está intrínsecamente relacionada con la inteligencia lingüística. El proceso personal de reflexión, análisis y autorreflexión implica un diálogo interno que utiliza el lenguaje como herramienta principal. Una persona con una inteligencia intrapersonal bien desarrollada aprende de manera más efectiva mediante estrategias que fomenten la reflexión, la autorreflexión y la comprensión profunda de sí misma, estableciendo metas personales, manteniendo un diario personal para registrar pensamientos, emociones, reflexiones, facilitando el seguimiento del crecimiento personal.

8

Inteligencia *naturalista*.

La inteligencia naturalista, según Howard Gardner, se refiere a la habilidad para reconocer, clasificar y utilizar elementos del entorno natural, incluyendo plantas, animales, minerales y otros elementos presentes en la naturaleza. Las personas con una inteligencia naturalista más desarrollada muestran una conexión especial y una sensibilidad hacia el mundo natural, así como la capacidad para identificar patrones y relaciones en el entorno.

Estas personas se caracterizan por tener una capacidad aguda para observar y notar detalles en la naturaleza que podrían pasar desapercibidos para otros, tienen una habilidad innata para clasificar y categorizar elementos del entorno natural, creando sistemas mentales para organizar la información, sienten una conexión profunda con la naturaleza y muestran empatía hacia los seres vivos y el medio ambiente, suelen sentirse atraídos por actividades al aire libre, como la jardinería, la observación de aves y la exploración de senderos.

Estas personas aprenden mejor a través de experiencias prácticas y actividades que involucren la interacción directa con el entorno natural, disfrutan de la exploración activa, con la utilización de recursos naturales como plantas, rocas o animales como parte del proceso de aprendizaje, participando en programas educativos relacionados con ciencias naturales.

Estas manifestaciones cognoscitivas no operan de manera aislada; más bien, se entrelazan en combinaciones únicas en cada individuo, contribuyendo a su perfil cognitivo único y diverso. La comprensión de estas inteligencias múltiples proporciona una base para el diseño de experiencias educativas que aborden las fortalezas individuales y promuevan un aprendizaje significativo y enriquecedor.

Es por esto que al tener en cuenta estas definiciones de cada inteligencia, así como las diversas maneras de cognición del mundo, según lo planteado por Gardner, se vislumbra la complejidad del proceso mediante el cual el cerebro transforma las experiencias en aprendizajes obtenidos a través de los sentidos, de los contextos sociales y del desarrollo del proceso educativo. Se revela así que el ser humano se conoce y se expresa ante y con la sociedad de manera multifacética, reconociendo la riqueza de las múltiples inteligencias.

En este contexto, se confirma la necesidad de que las artes sean concebidas como un proceso vivencial, siguiendo la fluidez de su naturaleza misma, desde lo más íntimo hasta lo social. Este enfoque reafirma al estudiante como un ser activo en su aprendizaje, posicionándolo como un agente colaborativo en su comunidad, contribuyendo a la construcción de la cultura.

La afirmación de que “las capacidades cognoscitivas no se desarrollan en el vacío” (Papalia et al., 2001, p.506) subraya la importancia del entorno cultural como el marco de referencia en el cual se adquieren y utilizan las habilidades. En este sentido, el arte emerge como un medio potente que abarca un universo capaz de vincular cada una de las inteligencias, promoviendo tanto el desarrollo individual como la interconexión entre ellas.

El arte, al ser comprendido de esta manera, se convierte en una herramienta invaluable para aquellos que buscan enseñar desde una perspectiva integral. Proporciona nuevas herramientas pertinentes para un aprendizaje que abarca diversas áreas, disminuyendo las brechas en la categorización estudiantil y aplicando los rangos de descubrimiento personal. De esta manera, las y los educandos no solo comprenden sus capacidades de manera más profunda, sino que también desarrollan sus habilidades desde un actuar consciente.

3.3 La inteligencia y la sabiduría

La aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples facilita la modificación de estrategias pedagógicas para volverlas novedosas, motivantes, integradoras y creativas, para que las y los estudiantes tomen un rol protagónico, construyan esquemas de conocimientos amplios, permitiéndoles adquirir una visión de la realidad que supere los límites de un saber cotidiano, y les acerque al conocimiento y potencial creativo, desarrollando o activando otras inteligencias. Esto agiliza la capacidad cognitiva para resolver problemas, tomar decisiones, mejorar formas de conductas, aumentar la autovaloración, desarrollar habilidades y destrezas teniendo una mayor interrelación con las personas que le rodean y consigo mismo.

La institución educativa debe ser un centro de estimulación del desarrollo e inteligencias relacionando experiencias y aprendizajes previos, para aprender para la vida, pero ¿por qué llamamos inteligente a las personas buenas con los números y talentosos a las personas buenas en las artes? A nivel curricular lenguaje y matemáticas cuentan con nueve horas semanales para el proceso de enseñanza-aprendizaje, a diferencia del resto de asignaturas que sólo cuentan con dos horas.

Siguiendo con el ejemplo, tanto lenguaje como matemáticas se centran para su desarrollo en los siguientes aprendizajes claves: comprensión lectora y resolución de problemas, estos ejes importantes para el desarrollo cognitivo se plantean como áreas transversales en establecimientos educacionales, donde las otras asignaturas deben acoplarse a

estos aprendizajes claves, lo que no es un mal planteamiento en un inicio, el quiebre está en la forma en que estos ejes se desarrollan en el sistema escolar, se plantea desde la transversalidad, pero se continua con un mismo método, pruebas estandarizadas, preguntas con alternativas, lecturas que se evalúan con el mismo formato de pruebas escritas, repitiendo estas fórmulas una y otra vez, pero en búsqueda de cambios educacionales, con una mirada hacia las habilidades del siglo XXI, esta dicotomía se acentúa cuando las y los adolescentes egresan de este proceso de formación académica a la vida social y laboral, es el preciso momento donde queda al descubierto a través de necesidades que nacen en lo cotidiano, la deuda que deja el sistema educativo en cuanto a la activación de las otras inteligencias planteadas por Gardner que no se desarrollaron por completo por falta de innovación pedagógica o por desconocimiento de estas mismas, gracias a una visión de desarrollo humano acotado a lo académico a partir de quienes diseñan los planes de estudio.

Considerar la sabiduría en el proceso educativo, desarrollada a través de las inteligencias, puede ser un método que logre unir lo cognitivo con lo experiencial, entendiendo el concepto de sabiduría como el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia, considerada como una "...integración perfecta, quizás utópica, entre conocimiento, y carácter o entre mente y virtud" (Kunzmann y Baltes, 2005, p.110) retomando entonces la importancia de llegar al conocimiento a partir de lo vivencial, para lograr aprendizajes profundos, promoviendo conductas, actitudes y pensamientos relacionados a la sabiduría. Aristóteles, plantea que es parte del ser humano el querer saber, que es parte de su esencia, esta idea de sabiduría a pesar que es innata, ha de ser guiada, aún más si se propone como área digna de desarrollar en el sistema educativo. Sternberg (2013) defiende que el pensamiento sabio se puede enseñar en el contexto de casi cualquier materia; sin embargo, apunta que hay un problema con la enseñanza de la sabiduría: la dificultad de encontrar buenos mentores (líderes que guíen y ejerzan de modelos), que no solo sean inteligentes sino también sabios. Es así como profesores y profesoras deben estar conscientes de su importancia en la formación de estudiantes, a modo de modelos, desde su actuar, de su perspectiva al ver la vida, más allá del conocimiento mismo del área que entrega, a una persona se le considera sabia porque sabe hacer mejores juicios, porque estos están bien fundamentados, porque se

basan en conocimientos, porque sabe interpretar circunstancias de manera justa y novedosa, a través de la experiencia que entrega la vida misma, por lo tanto el fin de integrar la entrega de sabiduría en la experiencia educativa, es en búsqueda de formar adolescentes que desarrollen emociones e intenciones sanas, que tengan una buena capacidad de juicio, es necesario en esta etapa de la vida cimentar este camino, ya que este proceso de aprendizaje no tiene fin, la sabiduría se trabaja de por vida, pero mientras antes se potencie su búsqueda, generará mayores competencias para encontrar sentido en la sociedad, y es que el cultivo de la sabiduría es algo comunitario, no se hace sabio desde la individualidad, sino que compartiendo experiencias, reflexiones, expandir espacios abiertos en las comunidades educativas para el cultivo de esta, a modo de un beneficio y crecimiento colectivo involucrando a cada actor para un bienestar común.

Retomando la idea errada planteada anteriormente, de la clasificación de la inteligencia en establecimientos educacionales como estatus y la generalización de resultados estandarizados, condiciona al estudiante en todo su hacer, en el caso de obtener resultados deficientes este podría estar condenado al fracaso y al estigma social.

Esta idea de formatos o modelos de clases con buenos o malos resultados, puestos como ejemplos en las comunidades educativas, predisponen a la homogeneidad del educando, repitiendo por parte del cuerpo docente una estructura que no se contextualiza a cada curso, por lo que es importante descubrir como aprende cada estudiante, descubrir sus intereses, pasiones, inquietudes, establecer desafíos acorde a su desarrollo, se les debe guiar para responsabilizarse de su aprendizaje de manera activa, inculcando confianza, autoconocimiento ya que de lo contrario será más complejo el lograr alguna sinergia significativa para potenciar su sabiduría, por lo tanto, lograr un desarrollo integral.

Proponer este desarrollo de la sabiduría en el periodo de la adolescencia a través del sistema educacional, es una tarea ardua, entendiendo que es en la adolescencia que el ser humano se encuentra en la tarea de comprenderse como individuo, es así que se propone trabajar desde el desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal para este fin,

considerando el contexto de estudiantes en situación de riesgo, que en su mayoría cuentan con un bajo desarrollo de la inteligencia emocional, primordial como herramienta para la finalidad propuesta, puesto que cuenta con las siguientes habilidades:

Conciencia de sí mismo.

Es la capacidad de saber lo que se siente en cada momento, de reconocer las propias preferencias y guiar según éstas la toma de decisiones, teniendo en cuenta las capacidades de la propia persona y confiando en ella.

Autorregulación.

Consiste en manejar las emociones para que faciliten la tarea que se está llevando a cabo y no interfieran en ella. También hace referencia a ser capaces de recuperarse rápidamente del estrés emocional.

Motivación.

Se trata de perseguir los objetivos de la propia persona teniendo en cuenta las preferencias de ésta, ayudando a tomar iniciativas, ser eficaces, y seguir adelante a pesar de los contratiempos y frustraciones que se puedan presentar.

Empatía.

Hace referencia a darse cuenta de lo que sienten las demás personas, ser capaces de empatizar con ellas y cultivar las relaciones con una amplia diversidad de personas.

Habilidades sociales.

Ayudan a manejar con éxito las emociones en las relaciones, interpretando de manera adecuada las situaciones y relaciones sociales, haciendo que se interactúe positivamente con los demás.

Estas habilidades y acciones y su correcto desarrollo fortalecen una comunicación emotiva exitosa, permitiendo controlar las emociones negativas puesto que al intervenir demasiado en el aprendizaje logran que este se bloquee, estas emociones se deben aprender a gestionar sin reprimir, ya que son parte importante de nuestra forma de expresar lo que sentimos.

Lamentablemente, gran parte de estudiantes en situación de riesgo enfrentan un entorno inseguro e, incluso en algunos casos, agresivo. En consecuencia, su cerebro, impulsado por el instinto, tiende a activar el modo de supervivencia, bloqueando las áreas emocionales positivas que podrían hacerlos sentir vulnerables ante los demás. Este mecanismo de autodefensa impide un pensamiento reflexivo, generando respuestas automáticas que, en su mayoría, tienen resultados poco favorable.

Es apremiante fortalecer habilidades vinculadas a la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal en instituciones educativas con un alto índice de vulnerabilidad. La entrega de contenidos académicos se ve desafiada al intentar convertir los aprendizajes significativos cuando el instinto de supervivencia prevalece sobre el deseo de aprender. Surge la interrogante crucial: ¿cómo lograr que un adolescente tome conciencia de su capacidad para transformar su realidad?

Superar los mitos intrínsecos sociales se presenta como un paso esencial. ¿Cómo podemos, entonces, pretender formar individuos sabios sin comprender su contexto? ¿Cómo se puede aprender sin tener un conocimiento profundo de uno mismo? Estas incógnitas convergen hacia una conclusión fundamental: florecemos cuando nuestras necesidades emocionales son atendidas.

En este contexto, es crucial complementar estrategias educativas que vayan más allá de la transmisión de conocimientos. Se requiere un enfoque integral que reconozca y aborde las emociones y experiencias de las y los estudiantes. Facilitar espacios de diálogo, promover la empatía y fomentar la autoexploración son elementos clave para construir un ambiente educativo propicio para el florecimiento personal y académico. La transformación real surge cuando los y las estudiantes se sienten comprendidos, valorados y capacitados para hacer frente a los desafíos que enfrentan.

El ser humano logra fluir en su naturaleza de la búsqueda del saber, teniendo buenas relaciones en la vida social, se es una persona optimista y agradecida, se está activo, se comienza a tratar bien y comprende que tiene la libertad de poder elegir lo mejor para su crecimiento. Es por esto que, el fortalecimiento de las inteligencias, pero con énfasis en la inteligencia intrapersonal e interpersonal no solo es una necesidad apremiante, sino un pilar fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes en contextos vulnerables. La atención a sus necesidades emocionales no solo potencia el aprendizaje académico, sino que contribuye a su capacidad para afrontar y superar adversidades, permitiendo así que se desarrollen plenamente.

Las emociones son otra vía de comunicación como lo pueden ser el lenguaje o los gestos corporales, aun así se continúa en el sistema educativo contemplándolas como reacciones individuales que están aisladas de nuestro entorno, que prácticamente no pueden influir en los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes, como tampoco en la labor docente. Las emociones y sentimientos se ven reflejados en los actos cotidianos, de un modo u otro, en una comunidad educativa debiese ser primordial el interés sobre las otras personas con las que se comparte, trabajando las relaciones desde la empatía, las emociones de los demás afectan al individuo, y el individuo no puede no ser parte de la comunidad, las reacciones emocionales sirven como espejo a los demás para que vean cómo están ellos mismos, es un circuito de causa y efecto.

Desde la filosofía analítica de Aristóteles, que proponía la importancia de lo personal, por ejemplo, en lo artístico, el solista es quien destaca, y en las orquestas, cada instrumento contribuye con algo distinto para crear una pieza musical, pero inicialmente es considerado como una creación individual. Esta perspectiva occidental, heredada por nuestra sociedad, contrasta abruptamente con la visión oriental de Confucio y su filosofía holística, la cual aboga por un cambio constante, donde el individuo no se entiende sin comprender al otro o sin contextualizarlo en su entorno. Oriente busca en la organización colectiva la armonía. Siguiendo el ejemplo anterior, sus grupos musicales aspiran a tocar la misma melodía, creando un ambiente armónico. Esto contrasta fuertemente con un mundo determinante e individualista que prevalece en Occidente, donde se establecen categorías en casi todas las áreas, a veces sin apreciar la importancia del todo, del universo, de la comunidad.

En el ámbito educativo integrar tanto las asignaturas como las personas y sus interrelaciones resulta complejo. Por ello es imperativo un cambio de paradigma que dé prioridad a las emociones y a las habilidades relacionadas con la interrelación y el autoconocimiento. La meta es modificar la forma de ver y comprender el mundo. Está comprobado que las emociones influyen en la atención, la memoria, y el razonamiento lógico. Existe el mito de que las emociones distraen de lo principal, pero ¿será realmente el camino construido hasta ahora el correcto? ¿Será que el sistema educativo actual debe cambiar su enfoque academicista y estandarizado? Estas son preguntas necesarias de analizar frente a los cambios sociales actuales, donde el sistema educacional continúa con formatos que obstaculizan el desarrollo de todo lo mencionado anteriormente.

3.4 La Creatividad en función integral

La creatividad vinculada a la pedagogía, es un marco de discusión amplio puesto de manifiesto por Guilford en 1950 proponiendo su importancia y la falta de conocimiento en cuanto a sus beneficios, luego de años de estudios se comienza a plantear la creatividad como un tema pendiente de nuestra sociedad, ampliándolo a nuevos campos de pensamientos ligado a lo racional y científico y profundizando el concepto en sí mismo, si bien desde sus comienzos se relaciona con lo imaginativo, con lo mágico, con lo artístico y diferente. “La creatividad es un proceso del pensamiento, un mecanismo intelectual a través del cual se asocian ideas o conceptos, dando lugar a algo nuevo, original. Implica la redefinición del planteamiento, del problema, para dar lugar a nuevas soluciones”. Álvarez (2010).

Importantes autores han relacionado a la creatividad con la actitud que se tiene frente a la vida, al momento de tomar riesgos, planteando y asumiendo nuevos desafíos, como la capacidad para resolver problemas, la base para generar ideas, analizarlas, creer en ellas y llevarlas a cabo, como Margaret A. Borden (1994), Saturnino de la Torre(2003), Aníbal Puente Ferrera (1999), Goñi (2000), Gardner (2001) Corvalán y otros (2003) quienes han abierto la posibilidad de que la creatividad sea convertida en un aspecto indispensable en la vida de cada ser humano, aclarando la idea de que la creatividad pertenece sólo a las personas que se dedican al mundo artístico, las cuales a menudo son consideradas como seres con mayor capacidades de expresión, de resolución de problemáticas, de desarrollo plástico y visual. Desde la postura de Margaret A. Borden (1994) la creatividad no requiere de un poder específico, sino que representa un aspecto de la

inteligencia en general, y a su vez involucra muchas capacidades humanas ordinarias, al igual como exige de un conocimiento y requiere de un desarrollo de habilidades y destrezas psicológicas cotidianas.

Siendo esta una característica intrínseca del ser humano, se entiende que todas las personas pueden ser agentes creadores, reafirmando esto desde Menchén (2001, p.62) quien dice que la creatividad es una característica natural y básica de la mente humana que se encuentra potencialmente en todas las personas. La creatividad tiene que ser vista como un potencial que se puede desarrollar y que debe integrarse con otras habilidades del pensamiento, Trigo y de la Piñera (2000) en distintos niveles y áreas, si se enfoca su potencialización desde un análisis individual, considerando la etapa de desarrollo, las inteligencias múltiples y los canales de representación, el desarrollo de la creatividad puede dar mayores resultados, sin embargo, esta característica del ser humano también puede verse limitada dependiendo del ambiente donde la persona crezca o de la actitud de esta frente a las problemáticas, pero claramente un estudiante sin las redes necesarias tendrá mayores dificultades para encausar este camino, impidiendo establecer un diálogo con las distintas áreas de su persona para descubrir el porqué de sus emociones, ideas, capacidades, intentando responder preguntas para llegar a una idea nueva y diferente que modifique su cotidianidad.

La creatividad es una interacción entre los genes y el ambiente, si genéticamente se tiene un nivel creativo considerable, pero si el contexto donde crece no permite potenciar la creatividad, lógicamente no se tendrán los mejores resultados al momento de superar desafíos, es necesario fomentar la creatividad desde edad temprana, pero con el cuidado de respetar cada proceso de crecimiento y entendimiento de la persona, para evitar algún grado de frustración, en cuanto a esto Vigotsky (1996) postulaba lo siguiente "La actividad combinadora creadora no aparece repentinamente, sino con lentitud y gradualmente, ascendiendo desde las formas elementales y simples a otras más complicadas, en cada escalón de su crecimiento adquiere su propia expresión, a cada periodo del desarrollo corresponde su propia forma de creación". (pág.15)

Entender los beneficios individuales que otorga el desarrollo de la creatividad invita a imaginar ¿cuáles serían las modificaciones a nivel social si la creatividad estuviese presente de manera específica, como prioridad, y con herramientas claras para su potencialización en las instituciones educativas? ¿Qué sucedería al modificar el sentido academicista a uno más creativo de liceos con altos rangos de riesgo social? “Estamos habituados a pensar que la creatividad comienza y acaba con la persona, es fácil que pasemos por alto el hecho de que el mayor acicate de la creatividad puede proceder de los cambios que se realicen fuera del individuo”. Csikszentmihalyi (1998) Cada individuo pertenece a una sociedad que conforma un todo, una comunidad, Saturnino de la Torre(2003) nos da una amplitud en relación a la importancia de la creatividad para nuestra sociedad, defendiendo la postura que la creatividad no es tan solo un bien personal, sino desde el punto de vista social y de futuro esta debe ser transversal, desde el comportamiento cotidiano hasta grupos de organizaciones, terminando como expresión social, orientadora de políticas públicas educativas y sociales. Ya afirmaba Waisburd (1999):

“Poco a poco los agentes van dándose cuenta de que la fuerza principal de una nación no reside tanto en sus reservas de carbón, hierro o uranio, cuanto en capacidad de sus jóvenes generaciones para la originalidad creadora. Pronto todos estaremos de acuerdo en que un pueblo sin creatividad estará condenado a la esclavitud” (p.176)

Entonces, la creatividad como ente transversal social, debe interactuar prontamente en espacios educativos de manera formal, con una estructura adecuada a cada contexto, rompiendo con los estándares convencionales de la sociedad actual.

La observación realizada a los establecimientos educacionales, va dirigida a este tipo clásico de educación, temerosa a nuevos paradigmas y con moldes estandarizados influenciando posiblemente de manera negativa en la mente y en la autovaloración de los estudiantes, con su tendencia de valorar pensamientos y actitudes repetitivas, la uniformidad en el formato de las clases y criterios evaluativos basados mayoritariamente en un tipo de inteligencia lógica, manteniendo a estudiantes sentados en sus puestos frente a la pizarra y al docente, encerrados en salas de clases frías, monótonas y con una infraestructura nefasta gracias a la falta de recursos, trabajando aún con guías impresas considerados casi como un método lúdico dentro del aula. Con esto no se quiere enjuiciar al sistema educativo como tal, pero esta realidad presente mayormente en instituciones con riesgo social no puede continuar invisibilizada, porque es un daño profundo al desarrollo integral de nuevas generaciones.

El docente en este punto tiene un grado de importancia mayor en el desarrollo de la creatividad personal de los estudiantes, volvemos a Saturnino de la Torre (2003) estableciendo que todo se basa en la metodología utilizada "La creatividad docente se manifiesta en la propuesta de objetivos didácticos, en las actividades de aprendizaje, en la evaluación, pero, sobre todo en la metodología utilizada"(pág. 162) es un llamado al educar para la creatividad y educar creativamente.

La actividad reproductora, que se limita a una observación pasiva, al copiado, a la réplica, la memorización mecánica, si bien es cierto permiten al estudiante adquirir destrezas y hábitos, no favorece verdaderamente al desarrollo integral, porque no produce ni amplía conocimientos, no interrelaciona ideas ni aprendizajes, no tiene espacios para expresar emociones, ni de generar críticas o aportes a su proceso educativo, porque se tratan de procesos mecánicos no significativos.

Guilford (1971, p. 22) cree que con la educación creativa se pretende formar a una persona con iniciativa, plena de recursos y confianza, preparada para enfrentar problemas personales, interpersonales o de cualquier índole. Menchén (2001, p. 14) adopta una posición similar, al afirmar que “hay que estimular a los educadores en esta dirección, tratando de que surja la creatividad en las relaciones con los alumnos, procurando el desarrollo de la capacidad creativa al máximo”.

Es así como la expresión **proceso creativo** podría ser una secuencia de pasos o etapas utilizadas para resolver un problema, o que puede representar un cambio perceptual rápido o la transformación que se dispone, cuando se produce una nueva idea o solución a un problema. Sin embargo, también puede referirse a las técnicas o estrategias que utilizan las personas creativas, ya sea consciente o inconscientemente, para producir una nueva idea o combinación, relación, significado, percepción o transformación. Goñi (2000) Este proceso se convierte en una estrategia didáctica, abriendo puertas a la exploración, a la reflexión, permitiendo espacios para la afectividad motivacional de procesos, necesarios para el fomento de la capacidad creativa.

Aquí es donde se genera la ecuación, desde la metodología de la enseñanza creativa, plasmada en las estrategias pedagógicas y didácticas dirigidas especialmente a fomentar la capacidad máxima de nuestras habilidades mediante la creatividad como una de las tantas herramientas que podemos encontrar en las estrategias pedagógicas innovadoras, inclusivas, variadas, expresivas, analíticas y críticas enfocadas en las personas relacionadas a la asignatura de las artes visuales, lo cual nos permite abordar y aminorar bloqueos psicológicos para llegar al punto de cómo la enseñanza a través de la valoración de cada estudiante, y en la sociedad permiten encaminar de mejor manera al desarrollo integral del educando que se encuentra en constante riesgo social impidiendo un estado de vulnerabilidad.

3.5 La creatividad y el pensamiento divergente.

El pensamiento divergente es aquel pensamiento que elabora criterios de originalidad, inventiva y flexibilidad. A través de este la creatividad puede plasmarse tanto en la invención o descubrimiento de objetos y/o técnica, en la capacidad para encontrar nuevas soluciones modificando los habituales planteamientos o puntos de vista; o en la posibilidad de renovar antiguos esquemas o pautas (Álvarez, 2010).

Las personas que tienen un pensamiento divergente, presentan algunas características relacionadas con la creatividad, descritas por la doctora Carmen Jiménez (2000, p.70) las cuales son:

***Habilidad para pensar en las cosas holísticamente para pasar después a comprender sus partes.** Este modo de aprender suele entrar en conflicto con el sistema de enseñanza, que procede por pequeños pasos para integrarlos al final.

- * **Impulso natural a explorar ideas**, que suele ir acompañado de entusiasmo y tenacidad pero que puede polarizarse o dar como resultado ideas que pueden parecer radicales, fuera de lugar o simplemente extravagantes.

- * **Desafío o reto ante lo convencional.** Estos chicos tienen ideas, interpretaciones, preguntas, propuestas poco corrientes que pueden acarrearle problemas de convivencia con padres, profesores y compañeros, dependiendo del grado de tolerancia que presenten todos ellos, así como del resto de las características que adornen la personalidad (...)

- * **Independencia de pensamiento.** Espontáneamente rechazan el criterio de autoridad e intentan dar sus propias respuestas a las situaciones nuevas o ya establecidas. Toleran mejor la ambigüedad y no buscan prioritariamente la solución aparentemente más conveniente para un problema, sino la más lógica y original. (...)

- * **Juguetero, revoltoso, inconsciente.** Tiende a ser juguetero con sus acciones, pensamientos y productos, ve humor en las cosas y puede provocarlo. Manifiestan atracción y cierto temor por las actividades con riesgo y a veces hacen cosas sólo para ver el resultado o las reacciones de los otros”.

Estas características claramente no siempre se corresponden al formato que tiene el sistema educativo actual, el que favorece el pensamiento convergente, un estudiante creativo, difícilmente estará cómodo en una misma postura, recibiendo los contenidos de manera monótona, buscando la réplica antes que la creación o el análisis crítico, el pensamiento divergente necesita distintas opciones, ya que es capaz de generar análisis desde distintos puntos de vista, para encontrar diversas soluciones.

Tener la posibilidad de poder llevar a cabo el pensamiento divergente desde lo cotidiano, y con una aprobación social constante, permite a estudiantes tener mayor confianza en sí mismos, llegar a conclusiones propias, observar y criticar realidades, aportando a estos cambios, ya que esta es la gran diferencia entre las inteligencias y la creatividad, si bien ambas buscan resolver problemas, es la creatividad a través del pensamiento divergente que permite crear nuevas propuestas, un **nuevo producto** aportando a su desarrollo y a la sociedad.

Enseñanza y aprendizaje son dos procesos que se alimentan recíprocamente. El aprendizaje implica todo conocimiento, habilidades, valores y actitudes adquiridos por estudios, experiencias o enseñanzas, esta última es la que debe ayudar en el proceso de quien busca aprender para el desarrollo de habilidades propias, procesar la información y aplicarlas posteriormente en su vida.

El comprender que los estímulos sensoriales son recibidos por varias regiones del cerebro, procesando la información para aportar en la percepción y el aprendizaje considerando el tipo, forma y momento en que las distintas áreas perceptivas se activan entregan claves en la variedad de resultados, aumentando las interrelaciones de estas áreas, entonces las potencialidades de logros aumentan, por ejemplo, para realizar una determinada actividad como tocar el piano, no solamente se está activando un sector del cerebro que es el especialista en el lenguaje musical, sino que hay otras áreas del cerebro activadas también que ayudan a estar concentrados, otras que reciben toda la información visual, otras

atentas de leer las partituras, otras enfocada en la postura corporal, todas estas funciones nacen de un único cerebro que está activado e interrelacionándose con cada una de sus partes para la realización de cada actividad propuesta. Un cerebro que funcione de manera activa y coordinada es un cerebro más eficaz, permitiendo que todas las capacidades humanas, las inteligencias y las emociones puedan desarrollarse. La plasticidad es una de las mayores cualidades del cerebro, por lo mismo, si un cerebro no recibe una adecuada motivación y estimulación cognitiva, afectiva y social, tiende a apagarse, desconectarse, llevando a consecuencias graves para el aprendizaje, debido a la limitación de sus funciones. Un cerebro de desarrollo limitado, es un cerebro que se defiende, activa su estado de supervivencia, donde la creatividad y el aprendizaje comienzan a aminorarse porque la intención que percibe es otra, un ser que lleva un estilo de vida basado en sobrevivir, normalmente opta por mantenerse en una situación segura, evitando riesgos y nuevos desafíos, a diferencia de un cerebro que cuenta con un ambiente motivante y desafiante constantemente, genera relaciones positivas para poder desarrollarse, abriendo las puertas a la novedad, a lo desconocido, aceptando la posibilidad de equivocarse para superarse. Por lo tanto, teniendo la plasticidad como cualidad primordial del cerebro, comprendiendo la importancia de los estímulos positivos para nutrir el desarrollo neuronal y la estimulación sensorial temprana, se logra entender la vital importancia de este punto, y es que en los primeros años de educación formal, normalmente se da un papel primordial y se trabaja en torno a este tipo de motivación y activación cerebral, pero a medida del transcurso de los años de educación este enfoque va quedando atrás, y el cerebro se establece como un sistema para archivar información.

El proceso de enseñanza entregado por las y los docentes, encauzado desde el pensamiento artístico abre caminos para una nueva forma de enseñar, y encontrar soluciones ante la brecha metodológica presente en los establecimientos educacionales con riesgos sociales.

3.6 Desarrollo Integral: más allá del conocimiento en el aula

El desarrollo integral parte desde una comprensión del ser humano, entendido como un proceso de transformación constante, complejo, sistemático, desde la construcción propia del ser, que al estar relacionado con el entorno permite el afianzamiento del sentido colectivo y social, logrando la realización del ser humano en amplios contextos, capacidades y habilidades pudiendo contar con mayores herramientas para ejercer sus derechos y cumplir con sus responsabilidades siendo parte de la sociedad con sus diversas circunstancias y experiencias presentes en el transcurso de la vida.

Se caracteriza por ser un proceso de permanentes cambios que permite a las personas definir y estructurar su identidad y autonomía a partir del reconocimiento de sus características, capacidades, cualidades, potencialidades, emociones, sentimientos y experiencias reflejadas en sus propios ritmos de desarrollo y aprendizaje en las mayores áreas posibles.

El camino para el desarrollo integral en el ser humano transcurre de manera personalizada, no se establece por un ritmo o plazo determinado, tampoco será parecido o idéntico en su proceso al de otra persona o grupo social, ya que cada instancia corresponde al reflejo del sujeto, su contexto, cultura y sus propias interacciones.

Para profundizar en el desarrollo integral desde edades tempranas, es necesario reconocer elementos que se entrelazan a las capacidades humanas en conjunto a sus comportamientos, actitudes, vínculos, relaciones sociales y afectivas, de esta manera hablar del desarrollo integral de las adolescencias implica llevar a cabo la validación de derechos como los de educación, cuidados, participación y diversidad entre otros. Se debe tener en cuenta que las adolescencias han de ser protagonistas de su desarrollo y formación como personas activas y agentes de cambios para reconocer sus capacidades, habilidades y emociones, considerar además que es una tarea de co-construcción tanto del estado, generando políticas públicas que propongan y promuevan dicho desafío, de la sociedad respetando e integrando a cada ciudadano, como también desde la alianza familia-comunidad educativa, asumiendo la corresponsabilidad de entrega y aseguramiento de oportunidades para el acceso oportuno de adolescentes de manera armónica, desplegando acciones desde la gestión escolar y pedagógica integral para avanzar y fortalecer las condiciones humanas, sociales, materiales, culturales que aporten a dicho desarrollo integral.

La importancia del desarrollo integral en la adolescencia radica en su capacidad para formar individuos saludables emocionalmente, inteligentes y socialmente competentes, refiriéndose entonces a la construcción equilibrada de diferentes aspectos de la vida de una persona, incluyendo el físico, cognitivo, emocional, social y espiritual.

Desde un enfoque holístico, la educación no solo se centra en el aprendizaje académico estandarizado, sino que también aborda el bienestar emocional y social de estudiantes. Como lo expresa Linda Lantieri, “la educación integral permite a los jóvenes aprender a autorregular sus emociones, desarrollar su empatía y fortalecer sus habilidades interpersonales”. Estas habilidades sociales y emocionales son esenciales para el éxito personal y profesional, por otro lado las relaciones sociales desempeñan un papel crucial en el desarrollo integral, según el psicólogo I. Blustering, “las relaciones significativas con adultos compasivos y pares de apoyo son fundamentales para el bienestar emocional y el

desarrollo vocacional de los adolescentes” la conexión con adultos confiables brinda apoyo emocional y orientación, mientras que las amistades positivas fomentan un sentido de pertenencia y refuerzan la autoestima.

Comprender la importancia del desarrollo integral desde la visión pedagógica propicia al docente distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje, que permiten abarcar las múltiples variantes que integran a un ser humano, desde potenciar en el aula herramientas pedagógicas para el desarrollo de las inteligencias múltiples, ampliar los tipos de actividades y evaluaciones enfocadas en los canales de percepción del estudiantado y la creatividad como eje central de cada momento, promueven el hecho de tener como prioridad y centro a estudiantes adolescentes activos y conscientes de cada proceso, permitiendo ampliar el propio concepto de cada una de estas personas que se encuentran en etapa de construcción.

Como se ha planteado, el proponer un enfoque educativo centrado en el desarrollo integral del estudiantado presenta nuevos desafíos para cada profesor, promoviendo nuevas estrategias, modificando el sistema escolar estándar desde el aula para un bienestar del ser, cobrando mayor importancia cuando se trabaja en contextos de riesgo social, estableciendo una nueva posibilidad de educación transformadora de realidades.

3.7 Adolescencias: Desde la vulnerabilidad hacia la integralidad del ser

Desde los primeros años de vida, las artes son un acompañante en los procesos de crecimiento, permitiendo a través del mundo sensitivo construir realidades propias y sociales. En su obra, “La formación del símbolo en el niño” (1959) Piaget explica cómo los dibujos y manifestaciones artísticas infantiles son productos de la necesidad por expresarse y simbolizar de niñas y niños, contribuyendo a su desarrollo intelectual en paralelo con el desarrollo del lenguaje. Estos estímulos guiados y enfocados correctamente en la etapa de crecimiento correspondiente, pueden fomentar un desarrollo creativo, pero, ¿por qué el desarrollo integral es crucial para afrontar los desafíos propios y sociales? ¿En qué ámbitos del desarrollo humano el arte interviene como potenciador durante la adolescencia?

El ser humano es una unidad que integra diversas manifestaciones, como las artísticas, religiosas, intelectuales y sentimentales, entre otras. A través de estas, se abre un abanico de oportunidades para reinterpretar el mundo. Sin embargo, la falta de una visión que conceptualice la integridad del ser humano imposibilita comprensión integrada de este. Las formas de leer el mundo y su significado pueden desarticularse al momento de interpretarlo, reconstruirlo, para un entendimiento multilíneal, siendo que, la comprensión de este todo emerge desde conexiones básicas, como es el

identificar, dividir los elementos de un conjunto, para nombrarlos, conocerlos y luego comprender, resignificar y hacerlos propios.

En otras palabras, el proceso del entendimiento del ser humano funciona como un canalizador de experiencias, que se ramifican desde el entorno y dentro de la persona, manifestándose desde distintos puentes que permiten descifrar de múltiples maneras un todo.

La propuesta de desarrollo integral busca fortalecer estos recursos canalizadores para que el ser humano integre diferentes áreas de sí mismo en todo lo que hace, ya que ninguna de las manifestaciones de los seres humanos es un hecho aislado.

Con estas habilidades y capacidades desarrolladas, se puede optar por la inclusión social de las adolescencias, sobre todo en contextos de riesgo social, dónde su desarrollo no siempre es óptimo. Se ha hablado mucho sobre cómo la creatividad y el arte influyen en el desarrollo y el proceso de aprendizaje del ser humano, pero, ¿qué sucede con las y los adolescentes que se encuentran en contextos de riesgo social, enmarcándolas en condiciones de vulnerabilidad? ¿Cómo puede afectar su desarrollo el no contar con la posibilidad de potenciar al máximo sus capacidades? ¿Qué herramientas necesitan para un desarrollo integral adecuado? ¿Cómo pueden contribuir las y los docentes de su institución educativa a través de estrategias en el aula a este proceso?

Estos cuestionamientos surgen puesto que las adolescencias en contextos de vulnerabilidad, generalmente forman parte de la comunidad educativa de establecimientos municipales con altos niveles de riesgo social, pero a menudo son invisibilizados por la institución educativa, docentes y/o sus pares. Se les cataloga como disruptivas, sin buscar entender el punto de inicio de su actuar, sentir o responder frente al ámbito escolar.

Para poder entender y responder a estas observaciones de prácticas escolares y sociales, primero es necesario comprender la importancia de ser una persona adolescente, estudiante y en situación de vulnerabilidad.

La literatura coincide en que la adolescencia es el proceso en el cual una persona experimenta los mayores cambios tanto físicos, psicológicos y emocionales, alcanzando su madurez e identidad, lo cual conlleva estar en constante fluctuación anímica, intentando adaptarse a un grupo de pares y aceptarse así mismo. La principal preocupación en esta etapa es ser aceptado y reconocido por sus pares, existe gran comunicación por códigos, sustituyen por ejemplos sus nombres por apodos lo que puede deberse a este periodo de cuestionamiento con su persona, o como símbolo de complicidad con sus amigos, y se origina una disyuntiva entre querer pertenecer al mundo adulto y aborrecerlo, debido a los mensajes de queja y angustia que a menudo transmiten los referentes adultos.

En este momento, las adolescencias pueden sentir que viven al borde de todo, lo que las lleva a buscar maneras de alejarse de posibles pérdidas futuras o de personas que les brindan afecto o seguridad. Generalmente, pierden contacto con sus padres y comienzan a tener una relación con incertidumbres y problemas de comunicación con ellos, puesto que sus cambios son demasiado rápidos para los adultos con quienes conviven, al igual que sus emociones suben y bajan, fluyen apasionadamente haciendo que en variadas situaciones pierdan la mirada racional y objetiva, una persona adolescente puede sentir en un momento que puede con todo el mundo y en el momento siguiente que no sirve para nada, todas estas cualidades claramente no están presentes en todas las personas de la misma manera pero, siguen dentro de un rango de normalidad, a diferencia de un adolescente en contexto de riesgo social condicionado a situaciones de vulnerabilidad, estas ambigüedades y carencias provenientes de situaciones de riesgos afectan aún más sus conductas, herramientas y habilidades de adaptación con el medio y/o con sí mismo, inciden de tal modo que estas disposiciones o reacciones llegan a tal punto que necesitan del apoyo de un tutor, adulto responsable o terapeuta. Aquí la importancia de

entregar al estudiante apoyo y herramientas necesarias para las adolescencias puedan gestionar sus emociones sin reprimirlas, potenciar el entendimiento de sus procesos para el aprendizaje, de sus capacidades y habilidades para crecer y desarrollarse en lo individual y social, propiciando pasar esta etapa de mejor manera.

El o la adolescente en riesgo social, alude a aquellos estudiantes que encuentran a lo largo de su escolaridad y específicamente en momentos críticos de la misma, barreras y dificultades acusadas para seguir con provecho el currículo y la enseñanza reglada, Manzano Soto (2008 pág. 50). Sin embargo, si éste logra comprender y valorar sus propias capacidades, como por ejemplo la importancia de desarrollar su inteligencia intrapersonal, podrá entonces analizar y reconocer sus potencialidades, obteniendo una visión más clara de sí mismo. Además, el desarrollo de la inteligencia interpersonal, será un apoyo para poder insertarse en la sociedad, buscando o construyendo sus propias redes de apoyo. Cualquier otro tipo de inteligencia desarrollada también complementará el proceso de entender sus propias capacidades, pero para esto es necesario contar con tutores que tengan las herramientas necesarias para identificar de qué manera atender a los requerimientos de cada estudiante.

Si no se toma en cuenta las carencias y dificultades del estudiantado o si se presta poca atención al riesgo social presente en el contexto, se perpetuará este círculo, lo que dificultará que un estudiante encuentre su red de apoyo y motivaciones para continuar con sus estudios. Como una opción adicional, se puede presentar la deserción escolar, lo que probablemente llevará a una exclusión social, convirtiéndose en "personas que se encuentran en situación de desventaja social en relación con el resto de la población" (Renés y Lorenzo, El impacto de la crisis en los hogares con menores: pobreza y exclusión social en la infancia, pág. 30).

Las condiciones económicas, la falta de acceso a la educación, las problemáticas familiares e incluso la contaminación ambiental, son sólo algunos de los factores o circunstancias que pueden generar un riesgo social. "Por otra

parte se sugiere que un estatus desigual también tiene importantes efectos subjetivos: falta de confianza, autoestima, dignidad y aprecio del individuo baja hacia sí mismo" (O'Brien y Penna, 1998, pág.123).

Es necesario que el sujeto inserto en un contexto de riesgo social, sea capaz de entender que es posible romper esquemas, logrando salir del ambiente que lo vulnera, superando obstáculos y reconstruyendo la realidad, su propia realidad. Prepararlos para los cambios de la vida que se producen en esta sociedad es una tarea que debe asumir la educación, desempeñando un cambio activo en la forma de transmitir conocimiento y promocionando actitudes y valores. De lo contrario, se dejará a personas vulnerables y poco preparadas para asumir un papel activo en un mundo independiente. Por esto, se vuelve a hacer referencia a las artes visuales, como una herramienta desde la formación académica secundaria. El objetivo no es formar artistas en esta etapa, sino comprender los aportes del arte en el desarrollo integral de adolescentes que se encuentran en situación de riesgo social, ya que cada ser humano "tiene derecho a ver sus necesidades satisfechas de la manera más adecuada a su desarrollo" (UNICEF, p. 10)

Este periodo que vive cada persona de diversas formas, según sus propias experiencias y contextos, suele estar socialmente vinculada a aspectos con cargas negativas, como la inseguridad, el deseo de estar solo, o ensimismados, el rechazo por el mundo adulto y su forma de responder frente a él, los cambios físicos y todo lo que esto conlleva. Sin embargo, la adolescencia es el proceso más importante de un ser humano, es el momento que define al futuro adulto, es la base de este proyecto de identidad propia, es una nueva construcción de lo que se conocía como ser, el momento exacto para crear y afianzar redes, para abrir paso al mundo y salir más allá de su núcleo primario. En este proceso, "la construcción de la identidad un acto individual, pero que se remite inevitablemente a lo social. Si entendemos como identidad aquellos aspectos propios desde los cuales cada persona establece vínculos basados en la identificación con otro" (Sen, 2007).

Habiendo nombrado este proceso de reescritura identitaria, la adolescencia se reconoce también como el momento de creación de los primeros borradores de su proyecto de vida, caracterizándose además por ser una etapa dinámica, desafiante, explorativa, enérgica, de construcción gradual. Por lo tanto, generar las condiciones pertinentes permite a las adolescencias transitar este camino de manera íntegra, contemplando todas las dimensiones posibles como son sus inteligencias, la creatividad, el aprendizaje y la afectividad, puesto que están estrechamente relacionadas e influenciadas entre sí y buscan una adolescencia contextualizada, consciente y sentida.

Para que este adolescente que ha transitado situaciones de riesgo y vulnerabilidad llegue a ser o avance hacia una persona desarrollada íntegramente, es necesario conocer sobre el concepto de resiliencia y su aporte en el contexto de adolescentes en situación de vulnerabilidad. La resiliencia no se limita al éxito, o a la fuerza de voluntad, ya que implica un aprendizaje del crecimiento que permite sumar problemáticas a través de un proceso profundo, integrando estas dificultades a su forma de vida.

La idea de resiliencia no tiene un significado único; existen muchas variantes. En esta propuesta, se busca enfocar este concepto desde la superación de problemáticas a través de un aprendizaje profundo que permita a las adolescencias optar por una vida saludable, integrando estas problemáticas a su forma de vida. Se trata de convertir los tropiezos en volteretas, modificando situaciones adversas en nuevas oportunidades de aprendizaje y generando una esperanza realista. Es importante no negar ni ocultar el riesgo, el dolor o daño, sino enfocar desde aspectos positivos.

Vanistendael habla del enfoque 50:50, donde se consideran tanto las vulnerabilidades como los recursos del contexto, sin concentrarse solamente en las vulnerabilidades. Cada persona es única, con sus dificultades y fortalezas. Una persona fuerte no necesariamente es invulnerable, al igual que una persona no es particularmente vulnerable sin puntos fuertes. Esta idea amplía el abanico de situaciones a las que se enfrenta una persona en su cotidianidad.

Este concepto de resiliencia es amplio, dinámico, interdisciplinario. En términos generales, los autores Manciaux, Stefan Vanistendael, Lecompte et Cyrulnik, definen el concepto como “la capacidad de una persona o de un grupo, de crecer, desarrollarse y seguir proyectándose plenamente, a pesar de la presencia de condiciones de vida difíciles, acontecimientos desestabilizadores e incluso traumas, a veces graves”. Todo esto está englobado en un proceso, con subidas y bajadas, fases que se presentan en cierto orden que claramente puede variar debido a la cualidad de dinamismo que posee la resiliencia.

Fases del proceso de resiliencia:

- ◉ **Fase de caos y confusión:** es el momento donde se vive el acontecimiento estresante o traumático.
- ◉ **Evaluación de recursos:** la persona evalúa cuales son los recursos que pueden ayudarle a superar la situación, ya sea de manera individual o social.
- ◉ **Fase de adaptación:** es el momento en el que se comienza a volver a la normalidad, aunque esta fase puede ser la más larga, y a veces puede haber retrocesos.
- ◉ **Adaptación positiva o florecimiento:** es el momento en el que se integra el significado del acontecimiento en la vida y se logra renacer a través de este proceso de aprendizaje.

Según Cyrulnik (2014), existen límites para la resiliencia que no permiten que esta se desarrolle. Por ejemplo, **el aislamiento** ocurre cuando él o la adolescente no entra en contacto con otras personas y considera que no tiene apoyo para elaborar su experiencia, decidiendo entonces alejarse del grupo. **La vergüenza** nace desde la culpa y humillación, lo que hace que la persona se aleje y no acepte el apoyo de otros. Desde la comunidad, Suarez Ojeda postula **la corrupción**

y al fatalismo como factores que limitan la resiliencia. La corrupción hace perder la confianza en la comunidad, mientras que el fatalismo impide visualizar un objetivo en el futuro.

Es necesario que el entorno, el contexto interactúe con el individuo para activar su resiliencia. En algunos casos, un tutor o facilitador de resiliencia como lo propone Cyrulnik, puede desempeñar un papel importante, ya que esta capacidad no siempre se activa de forma automática. Es fundamental que este tutor pueda reconocer ciertos factores de protección, como características individuales, familiares y comunitarias, que ayuden a combatir los efectos negativos de factores de riesgo en el desarrollo del adolescente, convirtiéndolos en potencialidades y habilidades de la vida.

La resiliencia hace volver a la persona al centro de su vida; el adolescente vuelve a hacerse cargo y protagonista de sus decisiones. Si se suman otros factores de riesgo a la complejidad propia de la adolescencia, la resiliencia se vuelve una herramienta fundamental para brindar al adolescente claridad en su futuro. Los docentes pueden desempeñar el papel de adultos de referencia y facilitadores de resiliencia para aquellos adolescentes que enfrenten situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.

La resiliencia les permite desarrollar autonomía y valorar los desafíos como oportunidades de crecimiento. Al analizar y releer los contextos, se deben estudiar todos los factores, no solo las carencias, y trabajar desde las fortalezas y potencialidades. Es importante ver la adolescencia como un desafío motivador, y crear espacios seguros y acogedores que fomenten el desarrollo emocional, social y físico, refuercen la autoestima y los sueños, ampliando los espacios para dar a conocer su voz, para escuchar de manera flexible, promoviendo vínculos sociales positivos y acompañen el manejo de las emociones.

Una vez que se integran las problemáticas como un proceso de aprendizaje para la vida, el adolescente logra una nueva mirada de sí mismo, generando un proceso de autoconocimiento que establece nuevos caminos con desafíos adecuados a sus habilidades, y experiencias, considerando también las herramientas individuales y redes de apoyo con las que puede contar.

Desde este punto de encuentro del adolescente con su persona y con el entorno, se puede plantear trabajar desde el área educativa en pro del desarrollo integral de adolescentes en contextos de riesgo social con una actitud resiliente.

El resultado de cada proceso de resiliencia puede tomar diferentes rumbos, y estos están influenciados por la sociedad y la cultura, lo que hace que dichos resultados dependan del contexto cotidiano. Al observar el ritmo ajetreteado de la sociedad, la discriminación, la soledad, y la poca empatía, muchas veces la emoción negativa condiciona al ser humano a restringirse para expresarse libremente. El temor está relacionado con nuestra herencia genética de supervivencia, lo que puede bloquear la inclusión de hechos novedosos en la vida debido a la inseguridad. Sin embargo, es sabido que existen herramientas que permiten ampliar las miradas y que esta misma cotidianeidad trae consigo un abanico de posibilidades.

La actividad artística se propone como un mediador útil para trabajar con personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, incluido las y los adolescentes, ya que permite realizar un proceso de toma de conciencia de su propia identidad y de transformación hacia la autonomía personal y la inclusión social. A través del arte, se puede fortalecer de manera afectiva, positiva e innovadora la idea de tomar y valorar los desafíos o descubrimientos logrados, potenciando su autoestima, posicionándose de manera crítica ante su realidad proyectándose de manera mayormente positiva, para generar cambios provenientes desde una edad temprana como lo es la adolescencia.

3.8 Del Concepto a la Práctica

En esta propuesta, resulta fundamental comprender y analizar de manera integral los conceptos bases, estableciendo las bases teóricas sobre las cuales se desarrolla la investigación-acción que se plantea teniendo como objetivo establecer un enfoque comprensivo y estructurado para abordar un conjunto de conceptos interrelacionados que son de gran relevancia para la temática. Al reunir estos conceptos, se busca proporcionar una visión panorámica que permita analizar y comprender las diferentes posturas o problemáticas.

Se abarcan los siguientes conceptos: **desarrollo integral, vulnerabilidad, riesgo social, adolescencia, identidad, autoconocimiento, sentido de pertenencia, creatividad y expresión**. Estos conceptos se han seleccionado cuidadosamente debido a su relevancia y a la interconexión que existe entre ellos. Al explorar y examinar la relación entre estos conceptos, se busca profundizar en su significado, interdependencia y aplicabilidad en distintos contextos.

Cada concepto es explorado desde una perspectiva teórica y práctica, y se analizarán las implicancias y conexiones que surgen entre ellos. En conclusión, este marco conceptual servirá como una herramienta de referencia para aquellas personas interesadas en profundizar los conceptos mencionados para mejorar sus prácticas pedagógicas en función del desarrollo integral de sus estudiantes.

Desarrollo integral:

El desarrollo integral referido a un proceso multidimensional, continuo de crecimiento y maduración de las personas en todas las áreas de su vida, incluye lo físico, cognitivo, emocional, social y espiritual. Este concepto se basa en la idea de que todas estas áreas están interconectadas y que el fomento de una de ellas puede afectar al desarrollo en todas las demás, implica no solo la adquisición de habilidades y conocimientos, potenciando la participación activa y significativa en su entorno y en la sociedad en general, influenciado por factores internos y externos, como la genética, el ambiente y la cultura. “El desarrollo integral implica la creación de oportunidades y entornos propios para que las personas puedan alcanzar su máximo potencia en todas las áreas de su vida, incluyendo su salud, educación, trabajo, relaciones interpersonales y participación en a comunidad” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020)

Riesgo social:

Se refiere a la probabilidad que un persona o grupo social experimente desventajas o dificultades en su vida, debido a una serie de factores que pueden incluir la pobreza la falta de acceso a recursos básicos, la exclusión social, la violencia, la discriminación entre otros. Estos factores de riesgo social pueden ser individuales, como problemas de salud mental, consumo de drogas, falta de habilidades sociales, entre otros. También pueden ser colectivos, como la falta de acceso servicios básicos, la falta de oportunidades educativas o laborales, o la discriminación y la exclusión social.

Es importante tener en cuenta que el riesgo social en esta propuesta no se considera como una condición fija o permanente, sino que puede cambiar con el tiempo. Las personas y los grupos sociales pueden superar los riesgos y las dificultades a través de la resiliencia, la ayuda y el apoyo de su entorno social, así como a través de políticas y programas públicos que aborden los factores de riesgo.

Vulnerabilidad:

Lo primero que se debe tener en consideración para comprender este concepto es que, vulnerabilidad y riesgo social son conceptos relacionados pero diferentes.

La vulnerabilidad se refiere a la capacidad de una persona o de un grupo para resistir, adaptarse y recuperarse de situaciones adversas o peligrosas.

Al igual que el riesgo social, la vulnerabilidad puede ser temporal, pero no necesariamente implica una situación de desventaja social o económica como lo es el concepto anterior. Entonces, la vulnerabilidad se relaciona con la capacidad interior de una persona para enfrentar y superar situaciones difíciles, mientras que el riesgo social se refiere a la probabilidad de que una persona o grupo experimente situaciones diversas debido a factores sociales, económicos o políticos. Ambos conceptos son importantes para entender las situaciones de desventaja y dificultad que enfrenta algunas personas o grupos sociales y para diseñar intervenciones efectivas que les permitan superar estos desafíos y mejorar su bienestar.

Adolescencia:

Etapas de la vida que abarca desde la pubertad hasta la edad adulta temprana. Considerada desde UNICEF, como el periodo entre los 10 y 21 años de edad, siendo dividida en tres etapas: adolescencia temprana (10 a 13 años), adolescencia media (14 y 16 años) y adolescencia tardía (17 a 21 años).

Es un periodo de transición en el que las y los jóvenes experimentan muchos cambios físicos, emocionales, sociales y cognitivos a medida que se preparan para convertirse en adultos.

Como se plantea, las adolescencias suelen experimentar cambios importantes en su personalidad y en su relación con el mundo que les rodea, lo que puede generar tanto oportunidades como desafíos. Suelen estar en una búsqueda constante de su identidad, tratando de encontrar su lugar en el mundo mientras lidian con nuevas situaciones y desafíos, también, pueden experimentar cambios en sus relaciones con amigos y familiares, y sentirse atraídos por nuevas experiencias y riesgos.

Se considerará el contexto etario de la adolescencia desde los 14 hasta los 17 años de edad, abarcando tanto la adolescencia media como parte de la adolescencia tardía. Cabe destacar que las y los estudiantes de primero medio participantes de esta investigación pertenecientes a la institución educativa propuesta suelen tener hasta 17 años en este nivel, lo que proporciona una significativa diversidad de edades dentro del mismo grupo.

Se debe aclarar además que el centro de interés de esta investigación busca trabajar sobre el cómo las variantes físicas, psicológicas y sociales que intervienen en este momento pueden ser vistas como una posibilidad de resiliencia teniendo las herramientas y apoyos necesarios desde una nueva propuesta de estrategias pedagógicas.

Identidad:

El concepto se refiere al conjunto de características, creencias, valores, intereses y experiencias que definen a una persona y la distinguen de los demás, es la percepción subjetiva y la conciencia que cada individuo tiene de sí mismo, así como también su sentido de pertenencia a grupos sociales y culturales. La formación de la identidad en adolescencias que están en situación de vulnerabilidad, se forja en el cruce de múltiples factores que se han descrito anteriormente, estas circunstancias adversas impactan directamente en la percepción que las y los adolescentes tienen de sí mismos y como se relacionan con el resto de su comunidad primaria o de la sociedad en general.

Según el psicólogo Erik Eriksson, “la adolescencia es una etapa donde se desarrolla la identidad personal y se busca un sentido de pertenencia y conexión con los demás”. Es por esto que, se identifica al adolescente como un sujeto que necesita generar vínculos fortalecedores para un correcto desarrollo integral. El tener una identidad formada con mayor claridad a una edad más temprana permite que estas personas reconozcan sus fortalezas para ser capaces de cambiar sus realidades.

Autoconocimiento: Implica la capacidad de reflexionar sobre las propias experiencias, y emociones, y de ser consciente de cómo influyen en nuestras decisiones y acciones. También implica la capacidad de reconocer nuestras fortalezas y debilidades, y de captar nuestras limitaciones y errores.

El autoconocimiento se puede desarrollar a través de la introspección, la meditación, la observación de uno mismo en situaciones cotidianas, la reflexión sobre los propios valores y metas, y la retroalimentación de otras personas. También puede ser fomentado mediante terapias psicológicas y/o de un guía personal. Es una capacidad esencial para el crecimiento personal, para establecer relaciones interpersonales saludables que nos permite conocer y comprender nuestras características, fortalezas, debilidades, emociones, pensamientos y comportamientos permitiendo tomar decisiones informadas y establecer metas de manera efectiva.

El autoconocimiento puede aportar significativamente a superar situaciones de vulnerabilidad en la adolescencia desde los siguientes puntos de vista:

-Identificación de fortalezas y debilidades: El autoconocimiento permite que las y los adolescentes identifique sus fortalezas y debilidades personales, lo que permite enfocarse en potenciar sus habilidades individuales y sociales para superar situaciones difíciles.

-Aumento de la autoestima: Permite desarrollar una imagen positiva de si mismos lo que puede aumentar su autoestima y confianza en sí, para enfrentar situaciones difíciles y tomar decisiones informadas.

-Identificación de emociones y pensamientos: el autoconocimiento permite que las y los adolescentes identifiquen sus emociones y pensamientos lo que les permite abordarlos y gestionarlos de manera más efectiva. Esto puede ayudar a prevenir situaciones de estrés, ansiedad y depresión.

-Toma de decisiones informadas: El autoconocimiento les permite a las y los adolescentes tomar decisiones más informadas y conscientes, lo que les ayuda a establecer objetivos y metas realistas y a tomar decisiones más efectivas y saludables.

-Fortalecimiento de relaciones interpersonales: el autoconocimiento puede mejorarla comunicación y la empatía en las relaciones interpersonales, lo que puede ayudar a prevenir situaciones de discriminación y exclusión social.

Para concluir este es uno de los principales conceptos que se abordan con la finalidad que las adolescencias tengan mayores herramientas para su proceso de formación, pero desde su propia concepción de su persona.

Sentido de pertenencia:

El sentido de pertenencia en adolescentes se refiere a la sensación de conexión y pertenencia a un grupo o comunidad que brinda apoyo, seguridad y aceptación. Este sentido de pertenencia puede ser especialmente importante

para las y los adolescentes que se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad estando en riesgo social, como la pobreza, la discriminación, la exclusión social o la violencia.

Cuando estos adolescentes en situación de vulnerabilidad se sienten parte de un grupo o comunidad, pueden experimentar una sensación de seguridad emocional y física, lo que puede ayudarles a sentirse más capaces de enfrentar y superar situaciones difíciles. Además, un sentido de pertenencia puede brindarles una identidad positiva y un propósito, lo que puede aumentar su autoestima y motivación para alcanzar sus metas y sueños.

El sentido de pertenencia también puede ser un factor importante en la prevención de conductas de riesgo, como el consumo de drogas o el comportamiento violento. Las adolescencias que se sienten parte de una comunidad positiva y de apoyo pueden ser menos propensos a buscar pertenencia en grupos negativos que promueven comportamientos peligrosos.

Creatividad:

La creatividad considerada desde la resolución de problemáticas y aplicadas en estrategias pedagógicas para adolescentes en situación de vulnerabilidad se refiere a la capacidad para buscar soluciones creativas e innovadoras a los problemas que enfrentan. En este contexto, la creatividad no se limita a la capacidad de crear artísticamente, sino que se refiere a la habilidad de encontrar soluciones efectivas y diferentes a los problemas que enfrentan. “La creatividad en la resolución de problemas implica la capacidad de pensar fuera de la caja, encontrar soluciones innovadoras y tener la flexibilidad cognitiva para adaptarse a nuevas situaciones” (Runco, 2014). Las y los adolescentes en situación de vulnerabilidad enfrentan desafíos únicos y complejos, donde la creatividad puede ser una herramienta valiosa para tener esta flexibilidad necesaria para avanzar frente a problemáticas y encontrar soluciones efectivas.

La creatividad aplicada como se propone puede desarrollar habilidades de pensamiento crítico habilidades de resolución de problemas, y habilidades para adaptarse a situaciones cambiantes. Además, la creatividad puede fomentar el autoestima y motivación, ya que les permite sentirse más capaces y poderosos al enfrentar los desafíos que enfrenten.

Es importante destacar que la creatividad desde la resolución de problemas no es algo que se posea naturalmente, sino que es una habilidad a desarrollar y fomentar a través de la práctica y el estímulo. Los adolescentes en situación de vulnerabilidad pueden ser capacitados en habilidades creativas, como la generación de ideas, la exploración de diferentes soluciones, y la evaluación crítica de las opciones desde la aplicación de nuevas estrategias de aprendizaje en el sistema escolar.

Expresión:

La expresión se refiere a la capacidad de comunicar ideas, sentimientos y emociones de manera clara y efectiva. Es una forma de comunicación que permite a las personas transmitir sus pensamientos y sentimientos a través de diferentes medios. La expresión es una habilidad importante a la comunicación interpersonal, ya que permite a las personas conectarse y comprenderse entre sí. La expresión puede ser una forma de procesar experiencias y emociones, lo que puede ayudar a las personas a entender y superar situaciones difíciles, a que se sienten escuchados y validados, encontrando apoyo y comprensión. La expresión puede adoptar muchas formas como el arte, la música, la escritura etc. Estas formas de expresión pueden permitir a las y los adolescentes explorar pensamientos y emociones de manera creativa y significativa. Además, la expresión puede ser una forma segura y saludable de procesar tramas y situaciones complejas. En muchas ocasiones los adolescentes pueden sentir que no tienen una voz o que sus opiniones y sentimientos no son importantes. La expresión puede ayudar a darles esta voz y empoderarlas para defenderse y abogar por sí mismos., fomentando la autoestima y la autoconfianza, ayudando a los adolescentes a desarrollar una identidad positiva y seguros de sí mismos.

4. MARCO METODOLÓGICO

4.1 Enfoque Metodológico

El propósito de la presente investigación es formular estrategias a partir de las artes visuales, generando herramientas creativas para docentes de enseñanza media, mejorando el desarrollo del autoconocimiento en estudiantes en condición de vulnerabilidad específicamente en el Liceo Polivalente Juan Gómez Millas de la comuna de El Bosque. Para lo anterior, será necesario acceder a la dimensión subjetiva, por lo que la presente investigación tendrá un enfoque metodológico de tipo investigación - acción.

4.2 Definición de investigación-acción

Uno de los primeros escritos sobre la investigación-acción es la propuesta de Lewin (1946). Para este autor esta metodología debía surgir desde la idea de investigar y dar soluciones a casos sociales:

Es un tipo de acción-investigación, una investigación comparativa sobre las condiciones y los efectos de diversas formas de acción social y una investigación que conduce a la acción social. La investigación que no produce más que libros no es suficiente. (Lewin, p.35)

Con los años estas definiciones han ido variando pero continúan con la estructura de su desarrollo cíclico, se destaca a Stenhouse (1984) quien busca llevar la investigación-acción un paso más allá de solo resolución de problemas y busca

unirla al currículo, considerando entonces que el profesorado debe convertirse en investigador y hacer de esta característica la base de su desarrollo (Stenhouse, 1987), y finalmente Elliott, quien fuese discípulo de Stenhouse y define la investigación-acción como:

El estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción misma. Su objetivo consiste en proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e hipótesis que generan no depende tanto de pruebas “científicas” de verdad, sino de la utilidad de ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y acertado. (Elliott, 1993, p.88)

Estos últimos autores destacan la principal característica de la investigación acción que permite generar mejoras en la acción, y por lo mismo ambos apuntan a que esta investigación acción debe ser llevada a cabo por los mismos participantes del grupo que se está observando. Desde esta postura, la investigación acción se trata de una forma de ampliar la comprensión de los docentes hacia sus problemas prácticos (Latorre, 2003).

El objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión e interpretación de las complejas interrelaciones que se dan en la realidad, centrando la indagación en los hechos. En este tipo de investigación, el conocimiento no es un descubrimiento, sino más bien una construcción, que pretende la comprensión y no así la generalización, por lo que está orientada al estudio de caso, entendido el caso como un sistema limitado. (Rodríguez, Gil & García, 1996)

La investigación-acción pertenece a un modelo de formación permanente de investigación (Imbernón, 1998), de indagación (Marcelo, 1995), de accionar reflexivo y crítico, donde los procesos de investigación son llevados a cabo por los

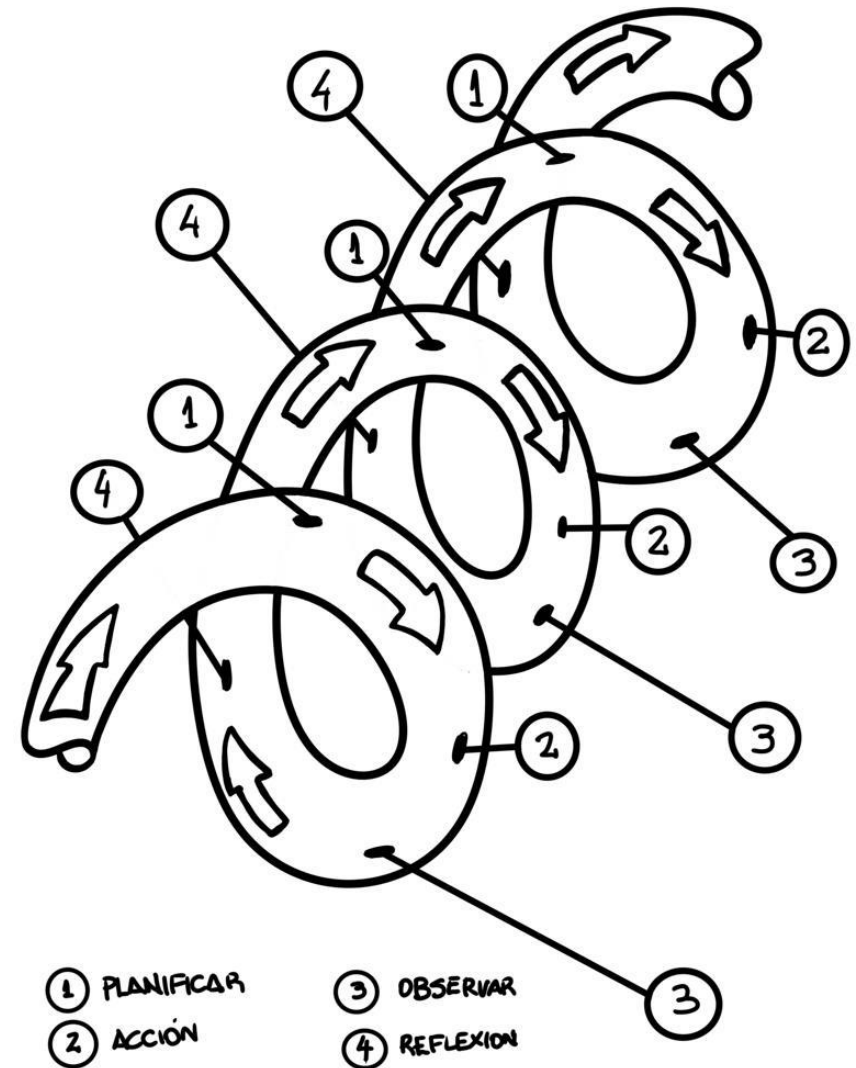
propios participantes con la finalidad de comprender lo que sucede en su entorno y producir mejoras en la acción (Elliott, 1991; Suárez, 2002)

Esta metodología vista desde una perspectiva más crítica y social, se puede asociar con la mirada de Carr & Kemmis (1986) quienes definen el concepto como “Una forma de estudio de autor reflexivo emprendido por los participantes en situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su comprensión de estas prácticas y las situaciones en que se llevan a cabo” (p.186)”

Como se plantea anteriormente la investigación acción, se desarrolla en forma de ciclos reflexivos que se repiten constantemente, esto permite un constante análisis, reflexión y modificación de los actuantes. Para Kemmis y colaboradores el desarrollo de la investigación acción participativa en forma de espiral se relaciona directamente con los diferentes momentos por los que se interrelaciona la labor docente, siendo estos ciclos: planificación, acción, observación y reflexión. A continuación, se presentan estos ciclos acompañados de un esquema que clarifica la interacción entre éstos

- ⦿ **La planificación:** ha de ser una acción organizada y anticipada, identificando el contexto para generar las adecuaciones correspondientes, para llegar a un modo de actuar efectivo, esta planificación debe ser abierta, flexible para adaptarse a imprevistos y así llegar a posibles modificaciones en pro de lo que se necesita potenciar.

- ⊙ **La acción:** consiste entonces en la puesta en práctica de lo planificado, es el momento de llevar a cabo las ideas y a la vez tener una perspectiva crítica para poder potenciar estas mismas ideas en un futuro. Este punto entonces se caracteriza por un dinamismo, y exige decisiones atentas a lo planificado, al contexto al momento de actuar.
- ⊙ **La observación:** tiene una función de registro, de documentación de las acciones realizadas, se trata de la base sistematizada de los hechos para una próxima reflexión. Generalmente la observación se acerca bastante a los logros finales, ya que se observan las limitaciones con miradas hacia las formas para ir superándolas.
- ⊙ **La reflexión:** por lo tanto, es el momento de recordar la acción tal y como fue registradas en el proceso de observación. Tiene como finalidad encontrar un sentido a toda la acción, considerando múltiples perspectivas de la situación, para comprenderlas y ver su efecto en la acción próxima basada en las mejoras estratégicas creadas, la idea de reconstruir un nuevo significado, una nueva experiencia.

Siendo entonces para estos autores un proceso naturalmente participativo donde su destino es la mejora social y no solamente prácticas de superación personal y donde estas definiciones reflejan aspectos analizados anteriormente de forma genérica en el marco teórico, la necesidad de reconocer las habilidades y necesidades de formación desde el individuo y sus prácticas y su finalidad transformadora para crear mejoras basadas en el análisis, la reflexión y la acción desde la teoría y la práctica para un actuar mejorado como sociedad.

El enfoque cualitativo es mediante el cual se estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que tiene para las personas implicadas. (Rodríguez, Gil & García, 1996)

La investigación-acción es un enfoque metodológico que busca confinar la investigación académica con la acción práctica para abordar y resolver problemas en un contexto específico. Este enfoque implica la participación activa de los sujetos involucrados en la situación estudiada y tiene como objetivo generar cambios y mejoras a través de la reflexión y la implementación de soluciones.

Para cumplir y llevar a cabo esta investigación acción, se siguieron los siguientes pasos:

1.-Diseño de la investigación:

- A.-Identificación del problema
- B.-Selección de participantes
- C.-Establecimiento de objetivos

2.-Recopilación de datos:

A.- Métodos de recolección de datos

B.- Análisis de datos

3.-Plan de acción.

Con base en los hallazgos de la investigación y en colaboración con los participantes, se debe desarrollar un plan de acción con estrategias y acciones específicas para abordar el problema identificado.

4.-Implementación del Plan de acción.

5.- Evaluación y reflexión.

6.- Ciclos recursivos.

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

4.3. A. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Al observar diversos registros obtenidos en el aula y resultados de estudiantes en distintas evaluaciones y prácticas educacionales, reconociendo ciertos actuares pedagógicos recurrentes se refleja que a las y los estudiantes se les limita a un formato estandarizado de respuestas y expresión, donde además el error no forma parte del proceso de aprendizaje, evitando modificaciones en su actuar para una construcción desde el conocimiento de su persona, teniendo espacios para la sensibilidad mínimos, construyendo así, una percepción acotada de sí. Esta situación de frustraciones constantes pueden invisibilizar la esperanza de transformaciones sociales e individuales para estos, convirtiendo a las adolescencias en agentes aislados en los procesos educativos, identitarios y comunitarios, vulnerando desde lo educativo su capacidad de expresión, creación y autoconocimiento para lograr un desarrollo creativo e integral como ser único y social, siendo capaces de interrumpir, apresurar o minimizar esta esencia por el cumplimiento de los objetivos y programas establecidos, o al establecer rutinas de comportamiento estático en el aula, con diseños de actividades desde el enfoque de solo dos tipos de inteligencias, la lógico-matemática y la lingüística, o mal entendiendo los canales de percepción, limitando entonces la diversidad de aprendizajes y contextos estudiantiles, obteniendo sesiones con mínima relación entre contenido, experiencia, sorpresa y creatividad.

4.3.B. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES.

En esta investigación forman parte del proceso:

Ana María Senfetier Cabello, autora de esta investigación-acción y Profesora de Artes Visuales de la institución educativa y además cumpla el rol Docente Guía¹ del primer año medio C, apporto datos a través de mi experiencia profesional, mediante el registro de datos en bitácora, registro fotográfico, planificaciones y análisis de clases, profundizado en el desarrollo del plan de acción.

El curso seleccionado para este proceso es el primer año medio C, del Liceo Polivalente Juan Gómez Millas de la comuna de El Bosque. Este conjunto está conformado por 26 estudiantes adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años. Es importante desatacar la diversidad presente en este grupo, compuesto por 5 estudiantes mujeres, 20 estudiantes hombres, 1 estudiante no binario. La selección de este grupo específico se basa en la comprensión de que este periodo académico representa una etapa crucial en el crecimiento y la formación de los estudiantes.

En mi papel de docente guía de este curso, reconozco que este grupo de adolescentes se encuentra en un momento clave de transición, enfrentando desafíos y oportunidades únicas requieren una atención especial. En primer lugar, los estudiantes del primero medio C experimentan cambios notables a nivel emocional y de conducta, los cuales se originan en diversas situaciones que impactan su cotidianidad desde el ámbito privado. Estos desafíos se reflejan en sus interacciones con sus pares y docentes, así como en la gestión de la frustración al no alcanzar sus metas individuales. Es

¹ Docente guía: Es el rol comúnmente denominado profesor jefe, se busca modificar este nombre en base a la naturaleza pedagógica de ser profesor a cargo de un grupo de estudiantes, un guía en su formación integral.

relevante subrayar que este grupo de adolescentes manifiesta un genuino interés y curiosidad con la asignatura de artes visuales. Además, demuestran una disposición a aceptar los diversos desafíos propuestos, son participativos, y se embarcan en una constante búsqueda y acción en las clases. Como docente guía de este grupo, cuento con la ventaja de disponer de horarios más extensos durante la semana, con cinco bloques pedagógicos, divididos en dos horas de artes visuales, 2 horas de formación y 1 de consejo de curso. También compartimos espacios comunes, como el taller de artes visuales y la sala de curso, lo que me brinda la oportunidad de conocer en profundidad sus intereses, problemáticas que enfrentan, sus avances y sus contextos familiares. Esta proximidad proporciona una visión más completa y enriquecedora de su proceso de desarrollo.

En calidad de participante indirecto, he establecido una comunicación constante con el departamento de Unidad Técnico Pedagógica. Este departamento desempeña un papel fundamental al aportar datos específicos sobre el establecimiento educacional a través del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el acceso al registro de libros de clases. Esta colaboración es esencial para contextualizar y profundizar la comprensión del entorno educativo en el que se desenvuelven los estudiantes.

4.4 RECOPIACIÓN DE DATOS

4.4.A MÉTODOS DE RECOPIACIÓN DE DATOS

La recopilación de evidencias a considerar para esta investigación-acción están basados en los resultados obtenidos de bitácoras de docente y estudiantes, registro de libros de clases y registro fotográfico. A continuación, se especifica los métodos de recopilación de cada una.

- Datos Generales de institución Educativa

- Misión, visión y sello educativo.
- Contexto social.
- Infraestructura

-Bitácora Docente.

- Registro anecdótico.
- Comentarios reflexivos.
- Datos de la sesión.
- Auto evaluación.

-Bitácora Estudiante.

- Desarrollo de actividades.
- Respuestas reflexivas.
- Auto evaluaciones.

-Coevaluaciones.

-Registro Fotográficos de docente y estudiantes.

-Instrumentos administrativos.

-Libro de clases.

-Planificaciones

4.4.B ANÁLISIS DE DATOS

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

MISIÓN, VISIÓN Y SELLOS EDUCATIVOS.

Es necesario para el análisis de datos conocer la amplitud del contexto institucional realizando un estudio objetivo para luego implementar el plan de acción. Estos datos se recogen directamente del Programa Educativo Institucional (PEI)

El Liceo Polivalente Juan Gómez Millas, es una comunidad educativa ubicada en el sector sur de Santiago, comuna de El Bosque, empeñado en convertirse en un liceo de excelencia. En el que nuestros y nuestras estudiantes son alentados a alcanzar sus proyecciones de vida potenciados por la comunidad. Al egresar queremos alcanzar su integralidad y que estén preparados para la vida tanto educacional como laboral.

Dirigido a estudiantes de primero a cuarto medio Humanista científico, técnico profesional y educación de jóvenes y adultos. Nuestro proyecto refleja la decisión y compromiso de docentes, estudiantes, asistentes de la educación, padres y apoderados en la búsqueda de la identidad de nuestro establecimiento, lo que lleva consigo un gran desafío y responsabilidad: asumir los cambios que trascienden, con énfasis en lo pedagógico y la buena convivencia escolar. Enriqueciendo nuestras reflexiones sobre el quehacer educativo y visualizando la necesidad de un trabajo en equipo y un cambio en nuestras prácticas diarias, propendemos a una educación integral, otorgando el derecho a que se le brinde la oportunidad de desarrollarse en todos los aspectos.

Nuestro país vive un proceso constante de transformación a la par con el mundo. El desarrollo científico y tecnológico que de manera acelerada nos exige y motiva a avanzar en un desarrollo integral de los estudiantes con un marcado énfasis en valores conductuales, éticos, desarrollados a través de actividades recreativas, culturales, deportivas y curriculares tendientes a crear, entregar y promover entre nuestros estudiantes los espacios de tolerancia, comprensión, solidaridad y justicia.

Visión del Liceo Polivalente Juan Gómez Millas.

Ser una comunidad educativa comprometida con la educación pública, integral y de excelencia para sus estudiantes en las áreas humanista científico, técnico profesional y educacional de jóvenes y adultos, que permita formar personas reflexivas, resientes y pro activas en la construcción de una sociedad multicultural justa, solidaria, democrática y sustentable con el medio ambiente.

Misión del liceo Polivalente Juan Gómez Millas

Ser una comunidad educativa en permanente formación y desarrollo que entrega y garantiza a los estudiantes el derecho al aprendizaje en las áreas humanista científico, técnico profesional y educación de jóvenes y adultos, fomentando y potenciando conocimientos, competencias y habilidades en los estudiantes, que favorezcan su inserción a la educación superior, al mundo laboral y a la vida en sociedad como agentes de cambio de su realidad sociocultural a través de una educación basada en una sana convivencia afectividad.

Sello educativo

Nuestro sello educativo se entiende como la marca distintiva, quien lo que hace único y distingue a este establecimiento educacional de otros, por lo tanto, refleja la propuesta formativa y educativa de esta comunidad escolar, en él se reconocen tres aspectos fundamentales que nos identifican, se expresa como: “Educación polivalente, transformadora y afectiva”

Proyecto educativo Institucional Liceo Polivalente Juan Gómez Millas, 2020, p.13-17.

CONTEXTO SOCIAL DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

El Liceo Polivalente Juan Gómez Millas es una comunidad educativa ubicada en el sector sur de Santiago, comuna de El Bosque específicamente en el paradero 29 de Gran Avenida José Miguel Carrera, está circundado por variedad de negocios y supermercados, cuenta con un paradero de locomoción colectiva en la entrada, cercano a la red de metro estación La Cisterna, permitiendo además la llegada de estudiantes de las comunas aledañas como La cisterna, San

Bernardo, La Pintana y La Granja. Cuenta con una matrícula de 351 estudiantes, con un índice de vulnerabilidad del 93%, estos estudiantes son divididos en 14 cursos de 1º a 4º medio donde cada grupo varía de 12 a 38 estudiantes por sala.

Con respecto a la planta de personal, cuenta con 4 docentes directivos y de gestión, 43 docentes de aula y 25 asistentes de la educación.

INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Las instalaciones se presentan en la siguiente tabla:

Dependencia	Cantidad	Dependencia	Cantidad
Salas de clases	26	Laboratorio de ciencias	1
Oficinas	6	Laboratorio de computación	2
Biblioteca CRA	1	Sala / taller de Artes visuales	1
Sala Proyecto Integración Escolar	2	Sala de Música	1
Sala de profesores	1	Sala audiovisual	1
Taller de atención de párvulos	1	Taller de Gastronomía	1
Taller administración	1	Sala humanista científica	1
Camarín	2	Gimnasio	1
Patios	3	Baños de personal	4
Casino	1	Baños estudiantes	4

BITÁCORA DOCENTE.

Planilla personal de docente diseñada con el propósito de fomentar la reflexión sobre la práctica pedagógica. Este instrumento abarca distintos ámbitos con el fin de proporcionar una visión integral del proceso educativo:

REGISTRO ANECDÓTICO

El objetivo principal de esta sección es sistematizar situaciones relacionadas con la cotidianidad, actitudes y experiencias que surgen en el contexto de la sala de clases. Estas no necesariamente quedan plasmadas en el libro de clases, pero influyen significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La idea es capturar estos momentos que podrían pasar desapercibidos pero que contribuyen de manera única al ambiente educativo.

COMENTARIOS REFLEXIVOS

En esta sección, se busca plasmar los pensamientos analíticos sobre los aciertos y desaciertos experimentados durante la sesión pedagógica.

DATOS DE LA SESIÓN

Aquí se recopilan datos cuantitativos específicos de la sesión, tales como la cantidad de estudiantes presentes, fecha, y cualquier información relevante sobre estudiantes ausentes, entre otros. Estos datos son esenciales para planificar futuras sesiones, permitiendo al docente tener en cuenta los tiempos necesarios para abordar el trabajo individual con estudiantes de manera efectiva.

AUTO EVALUACIÓN

En esta sesión, se registra una evaluación autocrítica de los aciertos y desaciertos correspondientes a la labor del docente. Este espacio invita al docente a considerar el error como parte inherente del proceso de aprendizaje, fomentando la mejora continua. Cada reflexión en esta sección se convierte en un punto de partida para ajustar y perfeccionar las prácticas pedagógicas en las siguientes sesiones.

BITÁCORA ESTUDIANTE.

Es el cuaderno o croquera de cada estudiante que se modifica en su modo de uso, ampliando las posibilidades reflexivas en estudiantes al contener el registro de experiencias, estados emocionales, gustos, entre otros. La cual contiene los siguientes ámbitos:

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Correspondiente al registro de guías de trabajo, apuntes de contenido, bocetos de proyectos, lluvias de ideas enfocadas en teoría, técnicas y contenido relacionado a la asignatura.

RESPUESTAS REFLEXIVAS

Generalmente trabajadas al cierre de la clase mediante un boleto del día a través de preguntas de metacognición.

AUTO EVALUACIONES

Evaluaciones de proyectos realizados en clase que miden los procesos, actitudes y habilidades propios del desempeño del estudiante.

CO-EVALUACIONES

Evaluaciones realizadas en grupo por sus propios pares que miden los procesos, actitudes y habilidades propios del trabajo colaborativo.

REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE DOCENTE Y ESTUDIANTES.

Utilizado para evidenciar las actividades y o proyectos planificados, como la participación de estudiantes, la comunidad educativa, y los avances por proceso en cada sesión.

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS

LIBRO DE CLASES

Se recurre al libro de clases para obtener datos relacionados a las calificaciones por asignaturas y al registro de las hojas de vida de estudiantes, permitiendo un análisis relacionado al comportamiento y desempeño según sus habilidades e intereses.

PLANIFICACIONES

El análisis de las planificaciones permite recopilar datos de los intereses y enfoques educativos de la institución, la distribución de carga curricular y las estrategias de aprendizaje para poder entregarlas. Además del enfoque que cada docente aplica según sus criterios, procesos y énfasis de la asignatura.

Análisis de Planificaciones como instrumento comparativo

Las siguientes planificaciones se adjuntan con el propósito de comparar formatos pertenecientes a Liceo Polivalente Juan Gómez Millas, asignatura de Artes Visuales, primer año de enseñanza media, unidad de aprendizaje Grabado y libro de artista, aplicadas desde el año 2018 al 2023.

Planificación año 2018

La institución educativa trabaja mediante la planificación por unidad, las cuales deben ser entregadas por semestre. Esta planificación fue aplicada en el primer semestre en el curso 1º medio B, conformado por 33 estudiantes.

UNIDAD DIDÁCTICA: GRABADO y LIBRO DE ARTISTA

FECHA DE INICIO: 10 de abril 2018 FECHA DE TÉRMINO: 10 julio 2018 HORAS PEDAGÓGICAS: 28 HORAS

APRENDIZAJES ESPERADOS:

- Investigar, analizar y valorar la técnica del grabado en el arte y sus principales exponentes.
- Generar trabajos y proyectos visuales basados en su imaginación personal investigando el manejo de materiales sustentables en procedimiento de grabado.
- Realizar juicios críticos de trabajo y proyectos visuales personales y de sus pares, fundamentados en criterios referidos al contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo.
- Investigar y comparar libros de artistas comparando la estética, diseños y temáticas para confeccionar su propio proyecto en base a sus intereses.

OJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES: Potenciar el sentido de responsabilidad y auto cuidado a través del manejo de nuevas herramientas, en el descubrimiento del imaginario propio incentivando la autocrítica y el respeto por los resultados de los proyectos personales de sus pares, reutilizando materiales, además de mantener limpio el entorno cotidiano de aprendizaje.

CONTENIDOS	OBJETIVO DE LA CLASE	HR	ACTIVIDADES	I. DE EVALUACIÓN	TICS Y O MATERIALES
Principales expositores del grabado.	Conocer y apreciar artistas visuales dedicados al grabado.	2hrs	Clase expositiva y ejercicio básico	Evaluación y calificación	Ppt artistas visuales dedicados al grabado y sus técnicas.
Manejo de luz y sombra, tipos de achurado, texturas y tramas.	Conocer, ejercitar y aplicar técnicas gráficas.	4hrs	Realización de bocetos.	Lista de cotejo	Prensa
Grabado y técnicas alternativas.	Crear diseños desde el imaginario propio con línea temática.	2hrs	Creación de set de matrices para las técnicas a ejecutar.	Autoevaluación	Rodillo
Manejo y creación de herramientas clásicas y alternativas	Conocer, aplicar y ejercitar técnicas básicas clásicas y alternativas del grabado.	14hrs	Preparación de taller por estaciones de trabajo.	Co evaluación	Tinta xilográfica mantel
Tipos de soportes y usos.	Conocer, identificar y seleccionar materiales y / o soportes adecuados para cada técnica.		Selección de papel y preparación.	Calificación formativa	Goma Eva
Proceso de impresión	Investigar y comparar artistas especialistas en grabado u otras especialidades que desarrollen cuadernos de artistas para sus obras.	6hrs.	Entintado e impresión.		Tetra pack
Cuaderno de artistas, formatos, diseños y técnicas	Escoger, reestructurar y armar cuaderno de artista relacionado a la propuesta personal diseñada.		Secado y selección de copias.		Trupan de 20x20cm
Encuadernación básica	Organizar, difundir y dar a conocer los proyectos de grabado a la comunidad educativa.		Decidir formato de cuaderno de artista en base a lo investigado o a su propio imaginario.		Corta cartón
Montaje y composición en exposición.			Confección de cuaderno de artista.		Tijeras
			Muestra colectiva de cuadernos de artistas.		Tempera
					Tinta xilográfica
					Corchos
					Alfileres
					Lápiz sin tinta
					Papeles
					Paños de limpieza
					Papel absorbente
					Gubias
					Cartón piedra
					Cola fría
					Materiales seleccionados individualmente para ejecución de cuaderno de artista

Planificación año 2020

El equipo directivo en conjunto con la unidad técnico pedagógica, modifican el formato de planificación a uno anual, para bajar el agobio docente debido a la pandemia, cabe destacar que todo este año las clases se realizaron de manera virtual. Este formato se mantiene en la institución educativa hasta el año 2022.

Unidad		Grabado			
Inicio	Término	nivel	Año	Recursos a domicilio	Entrega digital
Marzo	mayo	1° medio	2020	no	si
Objetivos de Aprendizaje					
OA1 Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes medios y contextos.					
OA2 Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de grabado y pintura mural.					
OA3 Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, investigando en medios contemporáneos como libros de artista y arte digital					
OA4 Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales considerando las condiciones contextuales de su creador y utilizando criterios estéticos pertinentes					
OA5 Realizar juicios críticos de trabajos y proyectos visuales personales y de sus pares, fundamentados en criterios referidos al contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo.					
OA6 Diseñar propuestas de difusión hacia la comunidad de trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar y local, de forma directa o virtual, teniendo presente las manifestaciones visuales a exponer, el espacio, el montaje, el público y el aporte a la comunidad entre otros					

Planificación año 2022

Como docente se toma la opción de ampliar la descripción de la metodología por sesión en la unidad de aprendizaje, para lograr mayor secuencia y potenciar la sistematización de la misma.

Nivel: Primer año de enseñanza media	Unidad: Grabado y libro de artista
Objetivos fundamentales transversales	<p>Demostrar disposición respetando a sus compañeros, trabajando colaborativamente y teniendo un comportamiento crítico y activo frente a los cuestionamientos, demostrando sus propias ideas, sentimientos y experiencias a través de las diversas formas artísticas</p>

OBJETIVO DE APRENDIZAJE	<ul style="list-style-type: none"> - Generar trabajos y proyectos visuales basados en su imaginación personal investigando el manejo de materiales sustentables en procedimiento de grabado. - Realizar juicios críticos de trabajo y proyectos visuales personales y de sus pares, fundamentados en criterios referidos al contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo.
HABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> -Interés y capacidad de involucrarse con las artes visuales, es inquieto/a intelectualmente y abierto/a a la experimentación artística. -Desarrollo de investigaciones artísticas por medio de la experimentación con diferentes materiales, herramientas y procedimientos. -Habilidades relacionadas con la expresión de ideas y sentimientos visualmente. -Habilidades técnicas con lo que es capaz de manejar herramientas y materiales con destreza y confianza, siendo capaz de seleccionar y modificar. -Reflexión y evaluación de trabajos personales y de sus pares, fundamentando sobre la base de criterios estéticos -Habilidades para trabajar cooperativamente, es un facilitador y organizador de actividades en equipo. -Difusión de trabajos artísticos de manera directa y/o a través de internet.

TIPO DE ACTIVIDAD/ METODOLOGIA	<p>Sesión 1: Clase expositiva sobre el grabado en la historia del arte latinoamericano. Ejercicio de uso de la línea en el grabado.</p> <p>Sesión 2: Demostración de técnicas relacionadas al grabado (xilografía y serigrafía) visualización de obras en vivo y digitales.</p> <p>Sesión 3: Realización de bocetos desde el imaginario propio, inspirado en calaveras mexicanas.</p> <p>Sesión 4 y 5: Creación de matriz y o bastidor según la técnica a ejecutar por estudiante (elección individual)</p> <p>Sesión 6: Reproducción de imágenes incorporando materiales reciclables, secado y selección de copias para ser expuestos a la comunidad educativa.</p> <p>Sesión 7: Preparación de fundamentación de proyecto para exposición colectiva, destacando la expresión personal oral y visual desde su imaginario propio.</p> <p>Sesión 8: Presentación de fundamentación a grupo curso para su coevaluación.</p> <p>Sesión 9: Presentación de exposición gráfica a la comunidad.</p>
INDICADOR DE EVALUACIÓN	<p>Conoce y aprecia artistas visuales dedicados al grabado. (XILOGRAFÍA Y SERIGRAFÍA)</p> <p>Conoce, ejercita y aplica técnicas de xilografía y/o serigrafía.</p> <p>Creación de diseños desde el imaginario propio integrando línea temática.</p> <p>Discrimina entre distintos materiales para realizar grabados, en función de la sustentabilidad con el medio ambiente.</p> <p>Fundamenta su proyecto utilizando conceptos pertinentes al grabado.</p> <p>Organiza, difunde y da a conocer los proyectos de grabado a la comunidad educativa.</p>
TÉCNICA DE EVALUACIÓN	<p>Avance de proyectos (auto y coevaluación)</p> <p>Muestra de proyectos</p> <p>Exposición oral de conocimientos, manejo de técnica y fundamentación de proyecto gráfico.</p> <p>Evaluación sumativa por proceso.</p> <p>Rúbrica presentación final de proyecto.</p>
RECURSOS	<p>Proyector</p> <p>PPT El grabado en la historia del Arte / Artistas latinoamericanos del grabado y obras/ México, sus calaveras y el grabado.</p> <p>Video el arte del grabado https://youtu.be/jaquzG-DiT4?si=3wbLp1WwBD0D7aYJ</p> <p>Materiales y herramientas: Trupán, Gubias, Tinta xilográfica, Rodillo, Distintos tipos de papeles, Bastidor de serigrafía, Papel Kraft y pegamento blanco, Distintos tipos de telas, Secador de trabajos.</p>

Planificación año 2023

Después de haber enfrentado los desafíos derivados de la pandemia, la institución educativa continúa utilizando el formato de planificación anual, pero se ha implementado una nueva metodología en la asignatura de artes visuales, la cual es presentada en la propuesta de investigación-acción.

Esta planificación por unidad de aprendizaje tiene como objetivo principal proporcionar una mayor claridad en los procesos pedagógicos, especialmente aquellos que impactan el desarrollo integral de estudiantes. Reconociendo la importancia de abordar no solo los aspectos académicos, sino también los emocionales, sociales y creativos, por esto se ha decidido incorporar otros ámbitos en la planificación, buscando así sistematizar de manera más óptima el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La planificación que se presenta representa la continuación de un trabajo enfocado en la unidad de Grabado y libro de artista, la cual forma parte del programa de primer año de enseñanza media. Este enfoque continuado tiene como objetivo no solo consolidar los conocimientos adquiridos anteriormente, sino también fomentar un ambiente de aprendizaje enriquecedor y estimulante para los estudiantes.

Unidad: Grabado y Libro de artista		Nombre de la Actividad: “De lo individual a lo colectivo”
Objetivo de aprendizaje (OA): Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de grabado y pintura mural.		Objetivo de Desarrollo Integral (ODI): Reconocer su persona a través de elementos simbólicos representativos de su personalidad, mediante la reflexión y la interpretación propia ante sus pares.
Contenido -La importancia de la imagen y la auto representación. -Origen de las catrinas. -Xilografía como medio de expresión.	Formato de entrega: Libro de artista colectivo	Aprendizaje transversal: Construir un sentido positivo ante la vida, así como una autoestima y confianza en si mismo que favorezcan la autoafirmación personal, basándose en el conocimiento y reconocimiento tanto potencialidades como ámbitos de superación.
Contenido Conceptual: Imagen Identidad Elemento simbólico	Contenido actitudinal: Tolerancia Perseverancia Disposición al trabajo colectivo	Contenido procedimental: Elaboración de diseño en base a elementos simbólicos Evaluación de diseño Traspaso de diseño a matriz Creación de matriz Entintado y copias Selección de trabajos Confección libro de artista

<p>Técnica: Eco grabado</p> <p>Materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tetrapak - Punzón - Oleos - Corchos - Papeles de diferentes tipos como papel hilado, cartulinas, hojas de diario, papel lustre, papel craft. - Guantes - Diluyente - Papel de diario para limpieza - Tijeras - Lápiz grafito 	<p>Recursos didácticos:</p> <p>Imágenes de grabados</p> <p>Equipo audiovisual (computador, proyector, extensión, parlante)</p> <p>-Video ejecución de técnica.</p> <p>Ejemplo de grabado por etapas.</p>	<p>Habilidades:</p> <p>-Expresión.</p> <p>-Creación.</p> <p>-Experimentación con medios expresivos y procedimientos.</p>	<p>Actitudes:</p> <p>-Disfrutar y añorar la diversidad de manifestaciones estéticas provenientes de múltiples contextos.</p> <p>-Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.</p> <p>-Aportar a la sustentabilidad del medio ambiente, utilizando o reciclando, de manera responsable, materiales en sus trabajos y proyectos visuales.</p> <p>-Respetar el trabajo visual de otros, valorando la originalidad.</p>
--	---	---	---

Sesión nº: 1

Objetivo Didáctico: Conocer la importancia de la utilización de los símbolos como herramienta de expresión a través de herramientas graficas creando la representación de una identidad.

Tipo de Inteligencia enfatizada: inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia visual, inteligencia existencial.

Inicio: (10 minutos)

Al ingresar al taller se invita a elegir el lugar donde quieren ubicarse para la clase, pudiendo ser (piso, sillas, mesas, mesones), mientras toman su lugar se saluda a estudiantes y se muestra al curso la imagen de la paloma de Picasso para hacer la siguiente pregunta generalizada: ¿qué significado se le puede dar a una paloma? Las respuestas son entregadas abiertamente.

Desarrollo:**Actividad A (20 minutos)**

Se entrega a cada estudiante una lámina, algunos tendrán un símbolo y otros el concepto de este, en un tiempo de 5 minutos estudiantes deberán recorrer la sala en busca del compañero que tiene su par. Una vez terminado el tiempo las parejas dan a conocer su resultado, para continuar con la explicación teórica del concepto de símbolo. A través de una selección de imágenes en ppt de personas con diversas características se busca que estudiantes reconozcan los elementos que los diferencian para poder llegar a una simbología que les represente.

Actividad B (50 minutos)

En su bitácora mediante el dibujo, herramientas tecnológicas como web www.pixton.com, o en apps de celular o estudiantes crean su avatar reconociendo sus principales características agregando simbologías que respeten las características antes identificadas.

Cierre: (10 minutos)

Se reúne el curso para compartir los resultados de las creaciones del avatar, y se entrega instrucciones de materiales para la próxima sesión, invitándoles a averiguar sobre la imagen de la catrina.

Sesión nº: 2

Objetivo Didáctico: Identificar la importancia de la imagen en el grabado, expresando su imaginario propio a través de bocetos, respetando el trabajo visual de sus compañeros y compañeras.

Tipo de Inteligencia enfatizada: inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia visual, inteligencia lingüística.

Inicio: (20 minutos)

En esta sesión se esperará a estudiantes con un quiebre visual en la vestimenta del docente que aporte al concepto de simbolismo de la persona trabajado en la sesión uno. Al ingreso de estudiantes a la sala, se explicará esta intervención poniendo énfasis en la significancia de los símbolos visuales, continuando con las siguientes preguntas:

¿Porque consideras importante expresarte?

¿Puedes expresarte a través de una imagen?

Las respuestas serán conversadas en dúo y registradas en su bitácora. Luego de esto, se seleccionan 4 estudiantes al azar del curso para monitorear las respuestas registradas, evidenciando la participación equitativa entre hombres y mujeres. Se retroalimentan las respuestas entregadas por las y los estudiantes.

Desarrollo: (60 minutos)

Se forman grupos de tres integrantes, se entregan fotografías de grabados para que respondan de manera colectiva a dos preguntas:

¿Qué emociones o sensaciones sientes al observar los grabados?, Qué imagen llama la atención por su originalidad?

Las respuestas serán entregadas al curso por parte de un representante de cada equipo analizando la importancia del trabajo de texturas y tramas, y el por qué una imagen es importante al momento de expresar emociones. Se agradece la participación de los equipos y se da comienzo a la presentación del contenido con ppt “la importancia de la imagen en el grabado “en el cual se da énfasis a la imagen de la catrina como imaginario del grabado mexicano.

Se entregan las coqueras, para comenzar la creación de bocetos, (autorretratos basado en la figura de la catrina), estos bocetos se utilizarán en la próxima sesión.

Cierre: (10 minutos)

A modo de cierre, por orden aleatorio, las y los estudiantes muestran el boceto al curso para escuchar opiniones sobre su trabajo, intentando descubrir la importancia de elementos simbólicos en el diseño. Se recalca el valor del respeto y la escucha activa entre pares.

Sesión nº: 3

Objetivo Didáctico: Valorar sus características en base a imaginario personal, reproduciendo copias en materiales sustentables, reconociendo elementos identitarios con sus pares.

Tipo de Inteligencia enfatizada: inteligencia intrapersonal, inteligencia naturalista, inteligencia visual, inteligencia corporal kinésica, inteligencia lingüística.

Inicio:

Se da ingreso a estudiantes a la sala, dando tiempo para su ubicación y saludos. Para comenzar la presentación de objetivo de la clase y agenda. Una vez dada esta indicación se entregan las coqueras a las y los estudiantes para que puedan revisar, su trabajo sobre texturas y tramas, recordando estos conceptos desarrollados, para observar cómo estás están presentes en una xilografía, comparando este resultado con una matriz realizada en Tetrapak.

Desarrollo:

Para la presentación del contenido se da a conocer el concepto de grabado verde o eco grabado y los pasos a seguir de la técnica se presenta un video (de elaboración propia duración 2 minutos) donde explico el proceso. Luego las y los estudiantes seleccionan los materiales para comenzar la confección de la matriz, siguiendo el proceso:

-traspaso de boceto a Tetrapak.

-remarcado de líneas ejerciendo presión para la creación de bajo relieve o hendiduras necesarias.

Una vez terminada esta fase, se organiza el taller por sectores (entintado, reproducción, secado). Para que cada estudiante vaya reproduciendo las copias en papel blanco.

Una vez comprendida la técnica se invita a las y los estudiantes a reproducir copias en distintos tipos de papeles, cartones y o materiales reutilizables como cilindros de papel higiénico.

Ya terminada la reproducción de imágenes, se ubica el curso cerca de la zona de secado para comenzar con el cierre.

Cierre:

Para cerrar la sesión las y los estudiantes observan y analizan el resultado obtenido en el proceso, dando su opinión en un posit pegándolo a un costado de los trabajos que más les gustaron, los que tuvieron mejor manejo de técnica o algunas observaciones para mejorar, responden a las preguntas, ¿que aprendieron hoy en la clase? ¿Qué proceso fue más difícil de ejecutar? ¿En qué otros trabajos podemos utilizar estas técnicas?

Sesión nº: 4 (Desarrollo en dos clases)

Objetivo Didáctico: Visualizar y apreciar la diversidad de expresiones estéticas individuales y colectivas, confeccionando un libro de artista, aplicando la técnica del eco grabado.

Tipo de Inteligencia enfatizada: inteligencia lingüística, inteligencia interpersonal, inteligencia corporal kinésica

Inicio:

Se saluda afectuosamente a las y los estudiantes, solicitando que guarden los celulares, reforzando las normas de convivencia para dar comienzo a la clase, realizando algunas preguntas sobre los procesos de grabado realizados durante la unidad, observando la pizarra didáctica. Responden a las siguientes preguntas ¿Cuál es el nombre de la técnica que trabajamos con tinta china? ¿Cómo es el proceso de mono copia? Para dar a conocer el objetivo y agenda de la sesión.

Desarrollo:

Comienzo de la presentación de contenido con un ppt sobre el libro de artista, donde las y los estudiantes conocen nuevos conceptos, y obras con sus respectivos creadores, Ximena Pérez Grobet (México) y Guillermo Núñez (chile) mediante un video y la muestra de un libro de artista original.

Luego de los contenidos entregados, continuo con las instrucciones para el trabajo práctico y colaborativo del día. Se crean dos equipos de trabajo, uno que se dedica a la reproducción de imágenes y el armado de la primera parte del libro de artista.

Ya terminada la reproducción de copias, se comienza el proceso de limpieza colectiva.

Para el comienzo del armado del libro de artista estudiantes se reúnen para la distribución de las imágenes según criterios y decisiones de grupo teniendo en cuenta que este libro es una representación de ellos como curso.

Cierre:

En el cierre de la clase, se realizan las siguientes preguntas:

¿Qué diferencias o semejanzas encontramos entre un libro común y un libro de artista? (respuesta individual)

¿Qué desafíos existieron durante la elaboración del libro de artista y cómo los abordaron? (Respuesta de dúos)

¿Qué sensaciones o emociones les produce observar su trabajo como curso? (Respuesta colectiva)

Se entrega a estudiantes el boleto del día con la pregunta ¿qué aprendiste hoy? El cual debe ser entregado antes de salir del taller, el análisis de este boleto se realizará la siguiente clase.

Sesión nº: 6

Objetivo Didáctico: Reflexionar y opinar realizando juicios críticos de la temática y técnica abordada, respetando la opinión de sus pares con una escucha activa.

Tipo de Inteligencia enfatizada: inteligencia lingüística, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal

Inicio: (15 minutos)

Se da comienzo a la sesión visualizando las fotografías tomadas durante el proceso de trabajo de este proyecto, para conversar sobre cómo se han sentido en la realización de este trabajo individual y colectivo.

Desarrollo: (65 minutos)

Se solicita a estudiantes que organicen el taller y los materiales para continuar con la confección del libro de artista, docente monitorea de cerca y constantemente el trabajo para apoyar en el caso de encontrar alguna duda.

Se realiza una evaluación colectiva del proyecto antes de la entrega definitiva para modificar detalles, procurar finalizar el proyecto con un correcto oficio.

Para el proceso evaluativo de este trabajo se realizarán entrevistas grupales para responder las siguientes preguntas:

¿Qué sensaciones o emociones les produce observar su trabajo individual y como grupo curso?

¿Qué desafíos existieron durante la elaboración de la imagen y del libro de artista y cómo los abordaron?

¿Lograste identificarte con el trabajo?

¿Observas una actitud diferente del grupo curso?

¿La actividad te permitió conocer mejor a tus compañeros?

Cierre: (10 minutos)

Se invita al curso a observar el trabajo finalizado y dar a conocer sus apreciaciones de manera voluntaria al grupo, a través de su voz, escribiendo en un posit, o completando un boleto de salida, invitando a reflexionar sobre la importancia de conocerse y reconocerse como un grupo.

Adecuaciones según canales de representación

Canal Visual

- Presentación en PPT con diferentes imágenes representativas a Catrinas mexicanas.
- Copias de grabado hechas en xilografía y eco grabado.
- Video con paso a paso de ejecución de técnicas e instrucciones

Canal Auditivo:

- Video con paso a paso (material audiovisual)
- Música y audios de entrevistas a grabadores.
- Instrucciones y contenido de clase entregadas de manera oral.
- lista de canciones que hablen de autovaloración ejemplo "creo en ti" de Ana Tijoux

Canal Kinésico:

- Manipulación de materiales ejemplificadores de la técnica.
- Ejecución de técnica.
- Desplazamiento por el aula mediante trabajo por sectores (entintado, copia, secado)

Indicadores de evaluación:

- Buscan intencionadamente nuevas maneras de trabajar procedimientos de grabado por medio de la investigación artística.
- Expresan imaginarios personales y propósitos expresivos por medio de bocetos para grabados.
- Crean grabados originales a partir de sus bocetos y la aplicación de los resultados más novedosos de investigación artísticas con procedimientos.

Herramientas de evaluación:

- Cuestionario
- Coevaluación
- Rúbrica

-Discriminan entre distintos materiales para realizar grabados, en función de la sustentabilidad con el medioambiente.

Reflexiones de actividad aplicada:

Ampliar tiempo para creación de matriz, trabajo de línea, textura y trama.

Modificar selección de técnicas por cursos para que cada grupo tenga la posibilidad de trabajar variedad de tipos de resultados.

Tener en cuenta los procesos de aprendizaje socio emocional de cada curso para trabajar los conceptos de autoconocimiento

Tipo de registro:

Fotográfico si

Audiovisual

Bitácora si

Trabajos si

5. PLAN DE ACCIÓN

Para poder aportar como docentes al desarrollo integral de estudiantes, debemos modificar algunas estrategias metodológicas en nuestro proceso de enseñanza, esto comienza desde la planificación, puesto que el reconocer las inteligencias y los canales de representación de estudiantes no puede quedar a voluntad, sin planear con anticipación las estrategias correctas de aplicación y la reflexión sobre el proceso como tal.

Es por eso que se presenta en los análisis de datos un conjunto de planificaciones que fueron analizadas y comparadas para posteriormente crear una nueva propuesta de formato de planificación que incorpora datos relevantes para dar paso a resultados que involucren y potencien el desarrollo integral.

La metodología y estrategia de esta planificación puede ser adaptable para cualquier nivel educacional, asignatura, módulo o establecimiento educacional.

Cabe destacar que este plan de acción cuenta con algunas especificaciones necesarias para comprender el proceso:

Docente:

Es esencial destacar que este proyecto de investigación surge a partir de mi experiencia laboral en el Liceo Polivalente Juan Gómez Millas, donde he desempeñado funciones como:

- Profesora de Artes Visuales de 1º a 4º medio (2013-2016) 1º a 2º medio (2017 hasta la fecha actual)
- Integrante del área técnico profesional desarrollando el módulo de Material Didáctico y ambientación en la carrera de técnico en Atención de Párvulos.

- Profesora Guía de primer nivel de enseñanza media durante 2 ciclos
- Profesora asesora del Centro de Estudiantes en 3 periodos.

A lo largo de mi labor pedagógica que abarca una trayectoria de diez años en esta institución pedagógica, he ideado diversas actividades con el objetivo de ampliar la percepción de la comunidad educativa sobre las artes visuales y su potencia como herramienta pedagógica para generar cambios significativos en los y las estudiantes, más allá de su aprendizaje académico. Estas actividades se han integrado tanto en las planificaciones de la asignatura, colaborando directamente con estudiantes, como en iniciativas abiertas a la comunidad educativa en general.

Un ejemplo palpable de este compromiso es el taller de artes visuales que he impulsado. Gracias a la colaboración con el equipo directivo, hemos logrado consolidar este espacio como un lugar formal en la institución educativa. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto innovador de una galería de artes, el cual representa un paso significativo hacia la promoción y apreciación del arte en nuestro entorno educativo.

Este proyecto de investigación surge como una extensión natural de mi compromiso con la educación artística y el impacto que se puede tener en la formación integral de nuestros estudiantes. A través de mi experiencia directa en la institución educativa, he observado cómo las artes visuales no solo contribuyen al desarrollo académico, sino que también ofrecen un espacio vital para la expresión personal, la creatividad y la construcción de identidad. En este sentido, la investigación se posiciona como una oportunidad para profundizar en la comprensión de estos impactos y explorar vías para potenciar aún más el papel transformador de las artes visuales en el contexto educativo de estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Infraestructura específica:

Las clases se desarrollan en el taller de artes visuales, un espacio estratégicamente diseñado para brindar las y los estudiantes amplitud y libertad de movimiento, facilitando el desarrollo de diversas habilidades y destrezas técnicas. Esta disposición del espacio fomenta un aprendizaje activo, fortalece la convivencia a través de trabajos grupales e individuales, y aborda desafíos colectivos que promueven la cohesión del curso. Además, permite una visión global del grupo, facilitando así la retroalimentación constante.

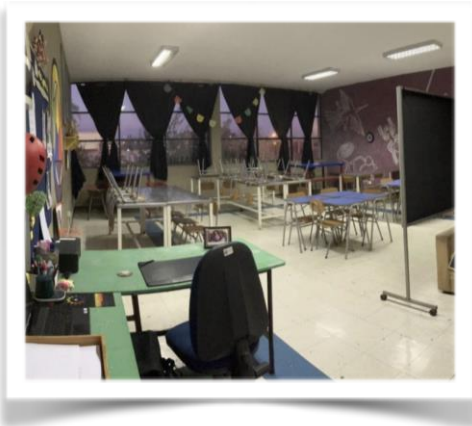
La elección de ubicación de las y los estudiantes recae en ellos mismos, promoviendo la construcción de relaciones afectivas en este espacio compartido. En el taller, hemos establecido acuerdos colaborativos que han demostrado ser valiosos en términos de convivencia, aprendizaje y autovaloración.

Destaca el acuerdo del “Sillón de pausa”, nacido desde la necesidad de los estudiantes de contar con un espacio cómodo y tranquilo para la meditación durante el proceso creativo. Este rincón, busca proporcionar momentos de descanso y reflexión.

La ambientación de la sala/taller se concibe como material didáctico, siendo un recurso adicional para enriquecer el proceso de aprendizaje. Este aspecto se ha construido de manera colaborativa con estudiantes, fortaleciendo su sentido de pertenencia.

Se implementan “Galerías abiertas”, espacios visuales de exposición para proyectos individuales y colectivos. Estas galerías, que emulan exposiciones formales, involucran a las y los estudiantes en roles específicos como creadores, montañistas, presentadores, evaluadores y observadores, promoviendo así la autovaloración dentro y fuera del taller.

En el ámbito tecnológico, se cuenta con una red social de apoyo que ofrece videos respaldando contenidos y técnicas. Esta herramienta no solo facilita el acceso a recursos multimedia, sino que también brinda la posibilidad de exhibir proyectos visuales, incentivando el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

6. Implementación del Plan de Acción

El desarrollo del plan de acción se erige como una tarea crucial para avanzar hacia una educación más integral y centrada en el estudiante. Sin embargo, este proceso va más allá de simplemente establecer metas y objetivos; implica un enfoque innovador que busca enriquecer la experiencia educativa y fortalecer los vínculos dentro de la comunidad escolar.

En esta tarea, se entrega una segunda planificación como una actividad transversal que se extiende a otras asignaturas. Este enfoque holístico no solo busca unificar los esfuerzos docentes, sino que también representa una oportunidad invaluable para que los educadores conozcan a sus estudiantes de una manera más profunda y didáctica.

El propósito fundamental de esta iniciativa es promover la empatía en el grupo curso. Al integrar actividades de planificación en diversas materias, los docentes pueden identificar los intereses, habilidades y desafíos individuales de los estudiantes de manera más amplia. Este conocimiento detallado contribuye a la creación de un entorno educativo en el que cada estudiante se sienta reconocido y valorado, fomentando así la conexión emocional entre el personal docente y los alumnos.

Además, esta metodología fomenta la práctica de la escucha activa. Al entender las metas y aspiraciones únicas de cada estudiante, los docentes están mejor equipados para adaptar sus métodos de enseñanza, brindando un aprendizaje más personalizado y efectivo. Este enfoque colaborativo no solo beneficia a los estudiantes, sino que también fortalece la relación entre los docentes y el grupo curso, creando un ambiente de confianza y apoyo mutuo.

Actividad: “Soy expert@ en...”		Curso: 1° medio C
Objetivo de aprendizaje (OA): OA5 Realizar juicios críticos de trabajos y proyectos visuales personales y de sus pares, fundamentados en criterios referidos al contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo.		Objetivo de Desarrollo Integral (ODI) Reflexionar y desarrollar habilidades que potencien el concepto propio y la felicidad, en busca de una base sólida de autoestima para el fortalecimiento del reconocimiento grupal.
Contenido: Fanzine como medio de expresión narrativa. Técnicas de Ilustración y composición gráfica (tipografía, collage, composición)	Formato de entrega: Presentación al grupo (ppt, galería de imágenes, demostración en vivo, video) Fanzine (Collage - Técnicas gráficas mixtas)	Aprendizajes transversales Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión. Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se manifiesta entre las personas y desarrollar la capacidad de empatía con otros.
Contenido conceptual: Identidad Expresión Auto representación gráfica	Contenido actitudinal: Escucha activa Aprendizaje dialógico Reflexión y autovaloración	Contenido procedimental: Clase demostrativa de docente Clase preparación de presentación Presentaciones y entrega de fanzine

<p>Técnica:</p> <p>Audiovisual y técnica mixta a elección</p> <p>Materiales:</p> <p>-Papelería variada -Imágenes impresas -Materiales varios seleccionado por gusto e intencionalidad de estudiante</p>	<p>Recursos:</p> <p>-Proyector -Computador -Parlantes</p>	<p>Habilidades:</p> <p>-Expresión -Creación</p>	<p>Actitudes:</p> <p>Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.</p> <p>Respetar el trabajo visual de otros, valorando la originalidad.</p>
---	--	--	--

Sesión nº: 1

Objetivo Didáctico: Comprender la importancia del autoconocimiento, a través de la reflexión individual respondiendo preguntas guiadas.

Tipo de Inteligencia enfatizada: Inteligencia lógico matemática, inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia espacial, inteligencia corporal kinésica, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia existencial

Descripción de la Actividad:**Inicio: (10 minutos)**

Se da comienzo a la clase luego que estudiantes se ubican en la sala escogiendo sus lugares, una vez en silencio, la docente se ubica entre estudiantes para comenzar a contarles su experiencia como “experta en” (en este caso ilustración) comenta su experiencia, logros y desafíos al respecto, acompañados con láminas impresas, e imágenes de redes sociales, la presentación tiene una duración de 5 minutos aproximados, al finalizar estudiantes responden a la pregunta ¿por qué es importante saber cuáles son nuestras habilidades? ¿O en lo que mejor nos desempeñamos? Escribiéndolo en su bitácora

Desarrollo: (50 minutos)

Se explica a estudiantes los criterios mínimos que debe tener esta presentación, dando la posibilidad de dos modalidades: presentación a curso o creando un fanzine, dando a conocer los pasos necesarios para desarrollar la actividad y lograr una mejor comprensión: ejemplos de fanzine, composición de imágenes y collage, modos de presentación oral, apoyos visuales y actitud tanto individual como grupal.

Estudiantes comienzan a planificar, bocetear y construir su presentación en su bitácora, se permite el uso de celular para investigar más a fondo su tema o inspiración. Para este momento se reproduce listas de canciones instrumentales.

Cierre: (30 minutos)

Se presenta boceto a docente entregando retroalimentación personalizada, y se refuerzan indicaciones necesarias, dando énfasis y un reforzamiento positivo en cuanto a las habilidades seleccionadas por cada estudiante, se puede comentar si otro par tiene intereses parecidos, fomentando la relación entre ellos. Se entrega indicaciones impresas con rúbrica, para evaluación en la siguiente sesión.

Sesión nº: 2

Objetivo Didáctico: expresar creativamente al grupo curso sus habilidades, gustos y o experiencias a través de una presentación o creación de fanzine, utilizando técnicas pertinentes según la metodología seleccionada.

Tipo de Inteligencia enfatizada: inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia visual, inteligencia musical

Descripción de la Actividad:**Inicio: (10 minutos)**

Se saluda a estudiantes y al ingreso se les entrega un número que indica el orden para las presentaciones, siendo esta totalmente aleatoria, se otorga un tiempo de 5 minutos para que cada estudiante revise su presentación, prepare material de apoyo o chequee su fanzine en el caso de algún detalle. En este momento docente observa si algún estudiante presenta alguna necesidad para lograr su trabajo.

Desarrollo: (70 minutos)

Se comienza preguntando si alguien quiere comenzar de manera voluntaria, o con el llamado por números, (no necesariamente debe ser en orden correlativo, se puede generar un quiebre llamando a números pares, o jugando con cálculos simples etc.) es necesario percatarse del tiempo estimado por cada presentación, en el respeto hacia estudiante, y velar para que sea una buena experiencia, por ejemplo no forzando a estar delante del curso necesariamente, quizás permitir al estudiante estar en un sector que le genere mayor confianza dentro de la sala. El permitir al resto del curso una retroalimentación pequeña, ayuda a potenciar los lazos entre pares.

Cierre: (10 minutos)

A modo de reflexión colectiva estudiantes responden boleto de salida que es entregado a docente para generar registro de actividad aplicada, y responden criterios evaluación de la actividad.

Adecuaciones según canales de representación

Canal Visual

Ejemplos de fanzine
Instrucciones y rubrica impresas

Canal Auditiva:

Ejemplo de docente
Instrucciones de actividad

Canal Kinésico:

Revisión de material como ejemplo de fanzine
Creación de bocetos en croquera

Indicadores de evaluación:

Evalúan propuestas e ideas para su presentación, considerando su creatividad y la relación entre propósito expresivo, materialidad y lenguaje visual

Expresan imaginarios personales, habilidades y gustos por medio de bocetos.

Utilizan estrategias pertinentes para investigar sobre temática y o técnica.

Comunican apreciaciones y juicios críticos respetuosamente

Herramientas de evaluación:

Boleto de salida.

Rúbrica.

Evaluación de actividad desde estudiantes.

Reflexiones de actividad aplicada:

Mantener la posibilidad que estudiantes escojan el formato de presentación, preguntar a estudiantes por algún formato que conozcan y quieran utilizar.

Crear un listado de preguntas bases, para guiar a estudiantes que les cuesta expresarse sobre sus experiencias

Tipo de registro:

Fotográfico si _____

Audiovisual _____

Bitácora si _____

Trabajos si _____

7. Aplicación de estrategia

Análisis de planificaciones propuestas aplicadas

Con el fin de abarcar de mejor manera cada proceso se realiza la transcripción de cada sesión realizada

Sesión 1: curso 1º medio C / 26 estudiantes presentes / martes 11:50 hrs. / sala de artes visuales (p.89)

La sugerencia de tomar asiento en distintas áreas de la sala se llevó a cabo de manera natural, aprovechando el ambiente versátil del espacio. La disposición del lugar, con alfombra y sillón, siempre invita a disfrutar las sesiones de diferentes maneras, otorgando a los estudiantes una especie de “permiso” que cambia su disposición hacia la clase. Este enfoque contribuye a una rápida concentración cuando se solicita la atención de los estudiantes.

La comprensión de los conceptos relacionados con los elementos simbólicos fue ágil y se consolidó al buscar imágenes y conceptos en el taller. Sin embargo, la dinámica varió cuando se abordaron las características individuales y cómo los demás pueden reconocer a cada estudiante a través de ellas. La utilización de la página web Pixton² desde los celulares de los estudiantes resultó beneficioso, permitiendo un trabajo más íntimo y guiado. La plataforma ofrece una configuración que incluye diversos elementos facilitadores para la representación. Aunque, en algunos casos, los estudiantes no encontraron elementos pertinentes para su propia representación, por lo que les alenté a trasladar la idea de la imagen obtenida en la web a sus bitácoras, lo que les permitiría complementar el diseño {o con su toque personal.

² www.pixton.com herramienta online que sirve para la creación de personajes y cómics creativos. Se puede utilizar para reforzar los contenidos relacionados con las diferentes áreas del conocimiento del currículo educativo.

El cierre de la actividad fue el momento crucial en el cual los estudiantes lograron reafirmar la idea de su imagen con la contribución de sus compañeros. Durante este intercambio, se destacaron afirmaciones positivas con respecto a la percepción que los demás tenían de cada estudiante, Cabe resaltar el ambiente agradable que se generó en este momento, evidenciando no solo el éxito de la actividad en términos de aprendizaje, sino también la construcción de un ambiente colaborativo y positivo en la clase.

Sesión 2: curso 1º medio C/ 24 estudiantes presentes / martes 11:50 hrs / sala de artes visuales.

Si bien la vestimenta de la docente no generó la sorpresa esperada al inicio de la clase, sirvió para identificar elementos simbólicos presentes en ella y cómo se relacionan con la docente. Esto desencadenó una lluvia de opiniones que fueron plasmadas en la pizarra, lo que facilitó la conexión de algunos de estos conceptos con las preguntas movilizadoras planificadas. Permitir a los estudiantes discutir con un compañero antes de registrar sus respuestas en la bitácora les brinda la oportunidad de reflexionar más profundamente sobre sus ideas, facilitando así una respuesta más fluida sin quedarse en blanco ni pensar que su postura es incorrecta. De las reflexiones obtenidas en esta sesión, se destaca que los estudiantes consideran de suma importancia la posibilidad de expresarse, pero coinciden en que no siempre logran hacerlo visualmente o a través de su propia imagen, ya que se sienten más cuestionados o perciben menos posibilidades de justificarse en el momento.

Durante el desarrollo de la clase, al observar las imágenes de distintos artistas relacionados con la técnica del grabado, los estudiantes comprendieron mejor las amplias posibilidades para expresarse visualmente, utilizando recursos como la línea a través de texturas, tramas y elementos simbólicos presentes en algunas obras.

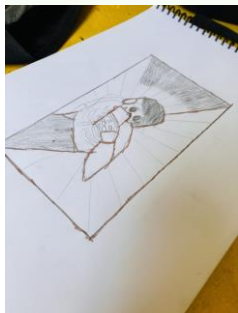
El PowerPoint creado para esta sesión fue diseñado con espacios de pausas y de registros en el mismo PowerPoint para las opiniones de estudiantes, lo que permite verificar en el momento los aportes o dudas. En cuanto al contenido, el conocimiento del proceso de creación de la catrina y del papel crítico que desempeñaba en la sociedad mexicana, así como el significado de cada elemento que acompaña a la calavera garbancera, permitió valorar y mejorar en el curso el trabajo del boceto creado en base a sus propias características. También comprendieron cómo se puede transmitir una idea propia a través de la gráfica, dando pie a que sus diseños puedan ser leídos visualmente con mayor facilidad.

Sesión 3 clase 1 / curso 1º medio C/ 26 estudiantes presentes / martes 11:50 hrs / sala de artes visuales.

En este inicio de sesión se distribuyen las bitácoras, ya que el curso requiere un poco más de tiempo para mejorar sus diseños antes de pasar a la etapa de creación de la matriz. Una vez completado este paso este paso, se procede a la visualización de un video que muestra el desarrollo de la técnica en sí. Cada estudiante comienza a transferir su diseño a la matriz de Tetrapak, mientras la docente se asegura de recorrer mesa por mesa, verificando que todo esté en orden y ofreciendo sugerencias para mejorar las texturas y el uso de las líneas en cada diseño.

Dada la complejidad de la actividad, esta sesión tuvo que ampliarse, ya que el tiempo fue insuficiente para estampar las copias. Esta extensión permitió a los estudiantes potenciar su trabajo en la matriz. Para el cierre de la clase se llevaron a cabo los círculos de diálogos grupales, donde estudiantes compartieron opiniones sobre su propio proceso. Discutieron los desafíos que enfrentaron, evaluaron su nivel de satisfacción con su trabajo y se preguntaron mutuamente si sus compañeros podían reconocerlos a través de sus dibujos.

Con el propósito de evaluar El Progreso del grupo, las matrices fueron colocadas en la pizarra didáctica. Este enfoque facilitó una revisión colectiva y permitió a la docente y a estudiantes analizar conjuntamente el avance grupal en la ejecución de la técnica.

Sesión 3 clase 2/ curso 1º medio C/ 26 estudiantes presentes / martes 11:50 hrs / sala de artes visuales.

Al inicio de la clase, al ingreso de estudiantes, las mesas estaban dispuestas de manera diferente, asignando cada una a un espacio de trabajo específico, ya sea entintar, limpiar la matriz o reproducir copias.

Antes de que los estudiantes ocupen sus lugares en el taller, se proporcionan las instrucciones y se muestra un ejemplo detallado de todos los pasos necesarios para ejecutar la técnica correctamente. Además, los pasos también se encuentran detallados en la pizarra, acompañados de imágenes que representan cada proceso. Como docente circulo constantemente por la sala, brindando apoyo en este proceso técnico, motivando el trabajo de los estudiantes y potenciando su confianza, dado que la técnica les resulta completamente desconocida. Conforme se obtienen los resultados, estos se cuelgan para que se sequen y posteriormente se realice una revisión.

Una vez que cada estudiante ha reproducido cinco copias, se procede a la selección de entrega de la mejor lograda. Se establecen criterios para esta elección, fomentando el trabajo en equipo para fortalecer la comunicación entre pares, la escucha activa, la tolerancia ante la diversidad de opiniones y la autocrítica. Los estudiantes trabajan colaborativamente en esta selección, promoviendo un ambiente de aprendizaje enriquecedor.

Para la entrega final, los estudiantes del grupo comparten con el conjunto del curso la razón detrás de su elección. Este ejercicio no sólo permite que los estudiantes practiquen habilidades de expresión oral, sino que también fomenta un ambiente participativo y de intercambio constructivo entre los miembros del curso. La elección y explicación de la mejor copia se convierte en un acto significativo de aprendizaje colectivo, donde cada estudiante aporta su perspectiva única al proceso.

Sesión 4 curso 1º medio C/ 23 estudiantes presentes / martes 11:50 hrs / sala de artes visuales.

La sesión se inicia con una cautivadora presentación en PowerPoint dedicada a explorar el mundo de los libros de artista. Después de confirmar que se comprende la compleja estructura que caracteriza a este formato de obra, se plantea la propuesta transformar los grabados en un proyecto auténtico de estos libros, centrándose en dos temáticas: las relaciones entre compañeros como curso y la estética característica con las catrinas (contenido visto en clases). Este enfoque no solo despierta la creatividad de los estudiantes, sino que también les brinda la oportunidad de expresar y explorar conexiones significativas que han forjado a lo largo del curso. En el centro de esta experiencia se encuentra una profunda reflexión sobre la identidad individual y colectiva,

Se inicia una conversación crítica en grupo, donde se responden oralmente ciertas preguntas diseñadas para guiar el proceso y promover el reconocimiento dentro del curso, fortaleciendo así el sentido de pertenecía. Una vez que se responden estas preguntas, los estudiantes seleccionan los grabados que los representan y comienzan a construir estructuras según las relaciones establecidas en el curso. El taller se convierte en un fluir de creatividad, donde las ideas fluyen libremente y las conexiones personales se traducen en arte colectivo. A medida que las estructuras toman forma, se invita a los estudiantes a dar vida a este libro de artista grupal. Este paso permite la incorporación de objetos que tienen un significado especial, aquellos que representan recuerdos adquiridos durante el año. Desde objetos tangibles hasta mensajes personales, cada aporte contribuye a la riqueza y la singularidad del proyecto final.

Sesión 5 curso 1º medio C/ 25 estudiantes presentes / martes 11:50 hrs / sala de artes visuales.

La culminación de este proyecto se da con el continuo embellecimiento del libro de artista. Durante estas dos últimas sesiones, hemos presenciado una participación activa por parte del curso, revelando no solo un aumento en la creatividad individual, sino también una mayor interacción entre los estudiantes. A través de las preguntas de metacognición, se ha fomentado una reflexión profunda sobre su propio actuar y comprensión mutua, evidenciando un notable incremento en la empatía entre ellos. La relación grupal se ha fortalecido manera significativa, consolidado vínculos que van más allá de lo académico.

En esta sesión, los estudiantes no solo han aportado su destreza artística, sino que también han compartido más recuerdos personales para incorporar al proyecto. Estos elementos añadidos no solo enriquecen visualmente el libro de artista, sino que también aportan capas de significado y experiencias compartidas. La creación colectiva convierte así en un reflejo tangible de conexión única entre los miembros del grupo, capturando la esencia de su trayectoria conjunta a lo largo de esta experiencia artística.

Una vez completada la decoración, se abre el libro de artista y se fija en una pared de la sala. Esta presentación en formato mural permite una observación completa del proyecto desde todos los ángulos, revelando la armonía visual y narrativa que ha surgido de la colaboración del grupo. La exhibición en la pared no solo sirve como un acto simbólico de finalización, sino que también ofrece la oportunidad de evaluar tanto el producto final como el proceso creativo en su totalidad. Cada página del libro cuenta una historia, y el mural expuesto se convierte en una ventana a las diversas perspectivas y contribuciones individuales que han convergido para dar forma a esta obra colectiva. En este proyecto, no solo se celebra el arte, sino también la colaboración, la reflexión y el crecimiento personal y grupal.

Planificación 2 fanzine

Sesión 1 curso 1º medio C/ 26 estudiantes presentes / jueves 11:50 hrs / sala de curso / asignatura formación.

La clase se inicia con la docente llevando a cabo la ejemplificación de la actividad programada, mostrando en que es “experta”, mostrando su destreza en el campo artístico. Durante este momento, comparte su experiencia, menciona las fuentes que la inspiran y utiliza algunas imágenes como demostración. Esta introducción suscita una notable curiosidad entre los estudiantes, quienes se encuentran intrigados por la información que la profesora comparte. Este primer acercamiento da lugar a un mini conservatorio espontáneo en el que los estudiantes participan activamente, formulando preguntas sobre el tema en cuestión. A partir de estas interacciones, se orienta la discusión hacia la importancia del trabajo artístico como medio para reconocer aspectos positivos de la propia persona y experiencia.

Al abordar las indicaciones para la exposición, se observó que varias estudiantes se sintieron incómodas al contemplar la idea de tener que presentar sus trabajos frente al resto del curso. Esta incomodidad generó una leve disminución en el interés por el proyecto en su conjunto. No obstante, esta tensión se alivió cuando se introdujo la opción de presentar un fanzine como alternativa. Tras la explicación detallada de ambas opciones, se brindó el espacio necesario para que los estudiantes comenzaran a gestar sus ideas sobre la presentación. Cabe destacar que algunos alumnos expresaron el deseo de trabajar en ambos formatos, elección que fue debidamente permitida.

Es relevante señalar que el uso de la música durante el proceso de trabajo ha contribuido a crear un ambiente distendido en el aula. Este elemento ha demostrado ser un factor positivo para el desarrollo creativo y la expresión artística de los estudiantes. La música ha funcionado como un estímulo adicional que ha enriquecido la experiencia en el aula, fomentando la concentración y la conexión con las emociones durante el proceso creativo.

En conclusión, la clase ha logrado establecer un equilibrio entre la enseñanza de técnicas artísticas, la inspiración personal de la docente y la participación activa de los estudiantes. El uso flexible de diferentes formatos de presentación ha permitido adaptarse a las preferencias individuales de los alumnos, promoviendo un ambiente de aprendizaje inclusivo y estimulante. El papel de la música como elemento facilitador de la creatividad ha sido una adición valiosa que ha contribuido al desarrollo integral de la experiencia educativa en el aula de artes visuales.

Sesión 2 curso 1º medio C/ 24 estudiantes presentes / jueves 11:50 hrs / sala de curso / asignatura formación.

Al dar la bienvenida a los estudiantes al taller, se les proporcionan tarjetas numeradas que serán utilizadas durante las presentaciones. Además, se les entrega detalladas instrucciones para llevar a cabo sus exposiciones. Con el objetivo de asegurar un ambiente propicio, se les concede un tiempo adicional para preparar sus presentaciones, aprovechando recursos visuales o demostraciones en vivo. Durante este periodo, mientras el grupo se prepara, se reciben los fanzines elaborados por los estudiantes. Se realiza una breve retroalimentación individual y se agradece a cada uno por compartir sus experiencias creativas.

Es en este momento que se solicita la atención del curso para dar inicio a las presentaciones, El ambiente se llena de anticipación y expectación mientras los estudiantes se disponen a compartir sus proyectos. Las presentaciones son recibidas con entusiasmo por parte de la audiencia, que aplaude a cada compañero, generando un clima de apoyo mutuo. La participación activa se manifiesta a través de preguntas reflexivas, demostrando un auténtico interés en los temas presentados por sus compañeros. Es notable la sensibilidad del grupo, que muestra magia y respeto hacia aquellos que pudieran sentir nervios al compartir sus trabajos.

Una vez concluidas las presentaciones, se reúne al grupo en un círculo para fomentar la reflexión colectiva sobre la experiencia. Se invita a los estudiantes a compartir sus apreciaciones y reflexiones acerca de las presentaciones. Este momento de retroalimentación y dialogo promueve la conexión entre los compañeros, fortaleciendo los lazos en el aula y creando un espacio propicio para el intercambio de ideas.

Además, se utiliza el boleto de salida como una herramienta para recoger respuestas individuales y reflexiones escritas de los estudiantes. Este ejercicio no solo brinda la oportunidad de expresar pensamientos postales, sino que también sirve como un medio para evaluar la comprensión y el impacto de la actividad en cada estudiante.

La experiencia de compartir proyectos artísticos no solo desarrolla habilidades de expresión y presentación, sino que también fomenta la construcción de una comunidad en el aula. La creatividad y la apertura a la diversidad de perspectivas se ven reforzadas mediante este tipo de intercambios. Este enfoque participativo y reflexivo contribuye a crear un ambiente de aprendizaje enriquecedor, donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos técnicos, sino que también habilidades sociales y emocionales fundamentales para su desarrollo integral. En resumen, el proceso de presentación y reflexión post exposición no solo nutre el crecimiento artístico individual., sino que también fortalece el sentido de comunidad y colaboración en el aula del primero medio C.

8.-Evaluación y reflexión

En la siguiente tabla se grafican los datos correspondientes a las planificaciones en el transcurso de la experiencia docente, la cual permite observar las adecuaciones aplicadas en el proceso metodológico educativo. Cabe destacar que los formatos adjuntados correspondientes a los años 2018, 2020 y 2022 son entregados por la institución educativa.

Tabla comparativa de planificaciones de Unidad de Aprendizaje Grabado y libro de artista / Artes Visuales

	2018	• 2020	2022	2023
Unidad de aprendizaje	Si	Si	Si	Si
Nombre de Actividad	No	no	No	Si
Nivel educativo	No	Si	Si	Si
Objetivo de aprendizaje (OA)	Si	Si	Si	Si
Objetivo de Desarrollo Integral (ODI)	No	No	No	Si
Aprendizaje transversal	Medianamente desarrollado	No	Si	Si
Habilidades	No	No	Si	Si
Actitudes	No	No	No	Si
Contenido	Si	No	Si	Si
Formato de entrega	No	No	No	Si
Técnica	No	No	No	Si

Tabla comparativa de planificaciones de Unidad de Aprendizaje Grabado y libro de artista / Artes Visuales

Materiales	Si	No	Si	Si
Recursos	Si	No	Si	Si
Adecuaciones canales de representación	No	No	No	Si
Herramientas de evaluación	No	No	No	Si
Objetivo didáctico	No	No	No	Si
Inteligencia enfatizada	No	No	No	Si
Metodología (inicio, desarrollo, cierre)	Medianamente desarrollado	No	Medianamente desarrollado	Si
Indicadores de evaluación	Si	No	Si	Si
Reflexión de docente de actividad aplicada	No	No	No	Si
Tipo de registro	No	No	No	Si

• Clases en línea debido a Covid 19

Con los datos entregados y en base a la experiencia pedagógica se deja en claro que, primeramente, año tras año estos recursos han sido modificados por diversas necesidades de la institución educativa, es por esto que en el año 2020 se solicita sólo el formato anual, obteniendo datos generales que amplían la mirada pedagógica generando la oportunidad de modificar y agregar ámbitos observables que se enfoquen en el desarrollo integral de adolescentes.

En este transcurso de tiempo el enfoque de la planificación se modificó pasando del contenido como hilo conductor a la búsqueda de nuevos recursos y estrategias para potenciar al estudiantado, es así como las adolescencias toman

protagonismo de su proceso de aprendizaje, promoviendo el desafío docente de aplicar innovaciones en la práctica pedagógica.

Desde este enfoque se integran nuevos criterios en las planificaciones desde el año 2022, abarcando nuevas perspectivas relacionadas al desarrollo de habilidades y actitudes, pero aun así no se centran en criterios que permitan planificar herramientas para el desarrollo integral.

Los datos recogidos en esta investigación-acción, confirman la necesidad de incorporar nuevas herramientas y estrategias que abarquen directamente el desarrollo integral en adolescencias en situación de vulnerabilidad de manera sistemática otorgando la visualización y el análisis de un abanico de datos que permiten enfocar la educación a los requerimientos estudiantiles como su contexto sociocultural, entorno y primordialmente el valor de ellos como sujeto de derechos.

9. Ciclos recursivos

En el campo de la educación, la búsqueda constante de métodos y enfoques innovadores que maximicen el impacto pedagógico es esencial. La metodología de investigación-acción ofrece a educadores una estructura sistemática, dinámica y participativa para reflexionar sobre su práctica y evolucionar en respuesta de las necesidades cambiantes del aprendizaje.

En este contexto, se analiza sobre experiencias pedagógicas que se distinguen por su compromiso con la mejora continua: un trayecto a través de cuatro ciclos recursivos de investigación-acción. Estos ciclos no solo son un proceso secuencial, sino un entramado dinámico que se entrelaza, se retroalimenta y se adapta en cada interacción. Cada ciclo tiene a su vez cuatro etapas: planificar, acción, observar y reflexión. Estas etapas son analizadas, no solo nutren la esencia de la investigación-acción, sino que también aportan una dimensión temporal que permite a los educadores ajustar y perfeccionar su enfoque pedagógico. Desde la concreción inicial hasta la implementación y evaluación, cada ciclo ofrece una oportunidad única para la reflexión, la adaptación y el crecimiento continuo.

Primera Experiencia año 2018

En el inicio de la experiencia pedagógica, se dirige la atención hacia la introducción de los estudiantes de primer año de enseñanza media en los elementos de la expresión artística. El enfoque en esta fase inicial, que constituye el primer ciclo recursivo de la metodología. Reside en la preocupación sustancial por facilitar un manejo preciso y reflexivo de las técnicas artísticas. (Contenido y técnica)

Diseño y producción de contenido: (PLANIFICAR)

En este contexto, se seleccionan meticulosamente las técnicas visuales pertinentes, y se elaboran ejemplos prácticos con el objetivo de impartir a los estudiantes un entendimiento sólido de los fundamentos técnicos esenciales para su desarrollo artístico.

Acciones específicas: (ACCIÓN)

- Concepción de lecciones visuales en formato de grabado, resaltando elementos clave de la técnica artística.
- Presentación de demostraciones detalladas para garantizar una comprensión clara del manejo adecuado de herramientas y materiales artísticos.
- Integración de ejercicios prácticos que permitan a los estudiantes aplicar directamente las técnicas presentadas.

Evaluación y calificación: (OBSERVAR)

La culminación de este primer ciclo implica una evaluación que se enfoca en la competencia técnica. A través de la observación del progreso de cada estudiante en la aplicación de la técnica artística y la expresión personal, se realiza una evaluación conjunta para comprender tanto los resultados tangibles como las experiencias y desafíos enfrentados durante el proceso creativo y técnico.

Resultados:

- Adquisición de habilidades técnicas sólidas en el manejo de la técnica artística.
- Desarrollo de la capacidad creativa y expresiva a través del formato de presentación a la comunidad educativa
- Comprensión individualizada por parte de los estudiantes de su progreso y áreas de mejora.

Análisis: (REFLEXIÓN)

Este primer ciclo sienta las bases para una progresión educativa continua y una exploración artística más profunda. Se espera que la técnica artística no solo se convierta en una destreza, sino en una herramienta potente para la autoexpresión y la innovación artística de los estudiantes.

Segunda Experiencia año 2020

En el segundo ciclo recursivo, en el contexto del desafiante año de la pandemia, se propone una nueva aproximación pedagógica centrada en la integración significativa de contenido. Consciente de las complejidades del aprendizaje a distancia y deseando entregar los contenidos de manera más atractiva y relevante para los estudiantes, se introduce la temática de la Catrina y la muerte, explorada desde la perspectiva cultural mexicana.

Diseño y producción de contenido: (PLANIFICAR)

Se busca establecer conexiones significativas entre los contenidos académicos y aspectos relevantes de la vida de los estudiantes, fomentando la reflexión sobre las experiencias compartidas durante el periodo de pandemia. Se destaca la técnica del grabado como medio artístico para la representación visual, adaptado a técnicas alternativas para el desarrollo en casa, además se busca no solo enseñar una habilidad técnica, sino también proporcionar a los estudiantes una vía para expresar sus propias interpretaciones creativas de la temática introducida.

Acciones específicas: (ACCIÓN)

- Investigación y selección cuidadosa de elementos culturales relacionados con la Catrina y la muerte en la tradición mexicana.
- Diseño de sesiones que integren estos elementos en los contenidos académicos, fomentando la conexión cultural y emocional.
- Adaptación de las actividades para acomodarse al aprendizaje a distancia, utilizando herramientas tecnológicas de manera efectiva según las posibilidades de recursos tanto del establecimiento como los hogares de estudiantes.
- Instrucción detallada sobre la técnica del grabado, incluyendo sus propios principios básicos y aplicaciones prácticas.
- Estímulo a la experimentación creativa, animando a los estudiantes a fusionar sus propias interacciones personales con la temática.
- Facilitación de sesiones virtuales para el intercambio de ideas y retroalimentación entre estudiantes y docente.

Innovación pedagógica:

Se introduce la idea de bitácora de estudiante. Esta herramienta se concibe como un espacio donde estudiantes pueden documentar sus reflexiones personales, conectar los contenidos académicos con su vida cotidiana y expresar sus experiencias durante el año de pandemia, el formato utilizado es el digital, creando un set de plantillas editadas a modo de collage, donde integran textos, videos, canciones etc. También se entrega la opción de la ejecución manual de la bitácora, entregando luego un registro fotográfico de esta.

La plataforma digital de Instagram se mantiene como herramienta didáctica para aportar al entendimiento de sesiones, adjuntando videos, guías, comunicación y resolución de dudas para estudiantes.

Evaluación y calificación: (OBSERVAR)

A través de este segundo ciclo recursivo, se busca no solo enriquecer el aprendizaje académico, sino también proporcionar a los estudiantes herramientas para procesar y expresar sus experiencias en el contexto único del año de la pandemia. El objetivo es crear un entorno de aprendizaje que nutra no solo la mente, sino también el alma de los estudiantes en este periodo desafiante.

Los resultados reflejan una integración efectiva de contenidos, el desarrollo de habilidades artísticas y técnicas, así como la promoción de la reflexión. La integración de nuevas estrategias pedagógicas hace que se potencie el interés de los estudiantes hacia las clases, potenciando su participación y que a la vez incrementen sus calificaciones, ya que la bitácora se presenta en el formato que mejor se adapte al estudiante.

Resultados:

- Competencias técnicas y manejo de contenido:

Estudiantes logran comprender y apreciar contenido, desarrollando una conexión más profunda al integrar estos elementos con su vida cotidiana.

Adquieren habilidades técnicas sólidas en la práctica del grabado alternativo, demostrando comprensión de los principios básicos y la capacidad de aplicar la técnica de manera creativa fomentando la autonomía artística.

- Expresión creativa y reflexión personal:

A través de la integración de la temática, los estudiantes expresan sus propias interpretaciones creativas.

La implementación de la bitácora del estudiante permite reflexionar sobre la conexión entre contenidos académicos y sus experiencias personales, fomentando la empatía y el entendimiento de realidades compartidas.

- Adaptación efectiva al aprendizaje a distancia y uso de nuevas tecnologías:

Se adaptan las actividades y contenidos al formato de aprendizaje a distancia, utilizando herramientas tecnológicas de manera efectiva.

Los estudiantes participan activamente en actividades virtuales, evidenciando su capacidad para comprometerse con el aprendizaje a pesar de las circunstancias.

Análisis: (REFLEXIÓN)

En resumen, este segundo ciclo recursivo no solo representa una etapa educativa compleja, sino un testimonio palpable de cómo la adaptación de las experiencias educativas al contexto emocional de los estudiantes puede abrir puertas significativas para la reflexión y la expresión personal. Este enfoque, centrado en considerar las emociones de los estudiantes y entrelazarlas con los contenidos académicos, ha fortalecido la conexión entre el aprendizaje y la realidad vivida durante el año de la pandemia.

La transformación experimentada en la croquera, que se vislumbra como un recurso esencial para un próximo ciclo, surge de la diversidad de experiencias, técnicas y formatos recopilados en este ciclo. La variedad de expresiones artísticas y personales contenidas en la bitácora refleja no solo la habilidad técnica adquirida, sino también la riqueza de las vivencias individuales de los estudiantes.

En consideración a las lecciones aprendidas, se plantea la posibilidad de ampliar los canales para el proceso de enseñanza. La modalidad de clases en línea, que se adoptó durante este ciclo, permitió la incorporación de recursos audiovisuales. Esta expansión de canales ha demostrado ser una estrategia exitosa para diversificar las formas de aprendizaje y captar el interés de los estudiantes de manera más efectiva.

La apertura a diferentes formatos no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también potencia la participación activa de los estudiantes. La introducción de elementos multimedia no solo se presenta como una herramienta didáctica adicional, sino como una oportunidad para explorar la creatividad, potenciar un aprendizaje consciente y el pensamiento crítico desde distintas perspectivas.

Tercera Experiencia año 2022

En el segundo ciclo recursivo, se sembraron las bases de una transformación al adaptar las experiencias educativas al contexto de los estudiantes, considerando sus emociones y entrelazándolas con los contenidos académicos. Este enfoque no solo permitió una mayor conexión emocional con el aprendizaje, sino que también cultivo un ambiente propicio para la reflexión y la expresión personal. Ahora, en el tercer ciclo recursivo, la evolución de la metodología se evidencia en la incorporación de nuevas estrategias centradas en la activación de los tres canales de representación mental (VAK): Visual, Auditivo y Kinestésico. Esta progresión demuestra el compromiso con la diversificación de enfoques pedagógicos para satisfacer las diversas formas de aprendizaje de los estudiantes.

Diseño y producción de contenido: (PLANIFICAR)

En este ciclo, la decisión estratégica es mantener la consistencia en el contenido y la técnica a desarrollar, pero se introduce una variación clave al alternar las opciones de materiales utilizados en cada curso. Esta alternancia busca proporcionar a cada grupo una experiencia única y diferente de trabajo, fomentando así la diversidad de enfoques y perspectivas en la exploración artística.

Acciones específicas:

- Se planifica una variedad de opciones de materiales, incluyendo diferentes tipos de soporte, técnicas de grabado y herramientas específicas.
- Integrar la pizarra didáctica en las sesiones de clases. Establecer momentos específicos para su uso.
- Preparar contenido visual y actividades interactivas que potencien la comprensión y la autorreflexión desde los canales de representación mental.
- Presentar y coordinar con los cursos la creación del formato de libro de artista.
- Planificar y organizar la muestra colectiva al final del ciclo.

Innovación sostenida:

La introducción de las TICS (red social Instagram) en el segundo ciclo como una vía de comunicación y galería virtual se mantiene y fortalece en el tercer ciclo. La continuidad en la utilización de esta plataforma y otras herramientas tecnológicas evidencia un formato sostenido de innovación pedagógica, como medio para enriquecer la experiencia educativa y conectar con los estudiantes a través de medios visuales y auditivos, adaptándose a las necesidades cambiantes de los estudiantes y del entorno educativo.

Innovación pedagógica:

Mientras que, en el segundo ciclo, se puso énfasis en la conexión emocional, en el tercer ciclo se expande hacia un enfoque multisectorial al activar los canales VAK. La pizarra didáctica, al permitir la interacción kinestésica y la integración de medios visuales y auditivos a través de conversaciones y debates entre estudiantes, buscan enriquecer la experiencia de aprendizaje considerando los diferentes estilos de comprensión. Intensificando esta tendencia con el PPT interactivo, proporcionando canales adicionales para la representación dinámica de contenidos y la participación activa de los estudiantes.

Evaluación: (OBSERVAR)

Al seguir estas acciones planificadas, se establece una base sólida para la implementación del tercer ciclo recursivo, promoviendo la variedad, la creatividad y la interdisciplinariedad en la experiencia educativa de los estudiantes. Al presentar la actividad como experiencia única para cada curso, e ir desarrollando las etapas a través de la pizarra didáctica, cada estudiante estaba al tanto de lo que sus pares realizaban, generando una conexión entre estos cursos, lo cual se vio reflejado al momento de armar los libros de artistas y organizar la exposición a la comunidad educativa, valorando el desarrollo de una actividad que se había planificado en ciclos anteriores como una actividad individual, a un proyecto colectivo e interdisciplinario.

Resultados:

- Variedad en la experiencia de trabajo:

La alternancia de materiales por cada curso proporcionó a los estudiantes una experiencia diversa, fomentando la exploración y la adaptabilidad en el uso de diferentes recursos artísticos.

- Interdisciplinariedad con otras áreas:

La integración de textos escritos con la temática del proyecto del libro de artista fortaleció la diversidad de expresión desde otra área a estudiantes, enriqueciendo además la colaboración, la expresión y la dinamización de las clases, fomentando la participación y autovaloración de estudiantes que se vinculan menos con la asignatura de artes visuales.

- Eficiencia de la pizarra didáctica:

La incorporación estratégica de la pizarra didáctica para activar aprendizajes previos y potenciar la metacognición facilitó la comprensión y autorreflexión de los estudiantes, convirtiéndose en una herramienta para mejorar el proceso de

enseñanza-aprendizaje que, de evidencia con mayores tipos de preguntas en clases por parte de los estudiantes, ya que se acuerda constantemente de lo desarrollado, debido a lo expuesto en la pizarra.

- Desarrollo de habilidades multisectoriales:

La variedad de recursos utilizados en clases como ppt interactivos, ejemplos en distintos formatos, la pizarra didáctica entre otros contribuyó al desarrollo de habilidades multisensoriales al activar los canales VAK. Esto enriqueció la experiencia educativa y atendió a diferentes estilos de aprendizaje, aportando a la comprensión, la participación activa de más estudiantes al encontrar otras opciones para percibir y expresar la información e ideas.

Análisis: (REFLEXIÓN)

El cierre de este tercer ciclo se enmarca en la atención cuidadosa a los canales de representación mental generando un entorno propicio para la expresión integral y la exploración creativa desde múltiples formatos.

La interdisciplinariedad con otra área, ha demostrado una integración interesante, enlazando el arte con la escritura creativa, los estudiantes han desarrollado habilidades comunicativas más sólidas, expresándose de manera más clara y elocuente, además de fortalecer la idea de un desarrollo más integral al desenvolverse desde otras áreas.

El observar como este ambiente educativo ha influido en la confianza y la disposición de los estudiantes para explorar otras áreas de su persona, sintiéndose más seguros y capaces en su expresión, abre puertas para el desarrollo de nuevas facetas de su ser. Es por ello que, mirando hacia el futuro, se propone un enfoque específico en el desarrollo de estas áreas en el próximo ciclo.

Cuarta experiencia año 2023

Este cuarto ciclo recursivo se centra en potenciar las habilidades de estudiantes a través del reconocimiento y desarrollo de sus inteligencias múltiples. La planificación se ha diseñado de manera específica, generando nuevos ámbitos en esta, entendiendo la necesidad de la sistematización de campos que generalmente no se especifican en esta y que están enfocadas en el desarrollo integral de los estudiantes. Cada sesión se convierte en una oportunidad para fortalecer distintas inteligencias, permitiendo que los estudiantes se auto reconozcan y valoren tanto a nivel individual como colectivo.

Diseño y producción de contenido: (PLANIFICAR)

Se conservan los contenidos y formatos del tercer ciclo recursivo, incorporando actividades que estimulen las inteligencias. Cada clase incluye momentos dedicados a la reflexión personal y grupal, donde evalúan sus propios avances, identifican áreas de mejora y comparten sus percepciones con sus compañeros.

Acciones específicas:

- Diseño de actividades específicas para desarrollar las inteligencias múltiples
- Sistematización de los canales de representación mental
- Establecimiento del OBJETIVO DE DESARROLLO INTEGRAL
- Implementación de momentos de autovaloración, proporcionar a los estudiantes herramientas y guías para reflexionar sobre su progreso, identificar fortalezas, y áreas de mejoras.
- Sistematización del proceso a través del uso de bitácoras de docente y estudiantes
- Reflexión y adecuaciones del proceso para futuros ciclos.

Innovación sostenida:

- Integración continua de la autovaloración:

Mantener y perfeccionar la práctica de la autovaloración, asegurándose de que sea una parte integral de cada clase. Fomentar la reflexión constante y la mejora continua a lo largo del ciclo, promoviendo la toma de conciencia y la autorreflexión.

- Adaptación de estrategias según respuestas de los estudiantes:

Ser receptivos a las respuestas y necesidades de los estudiantes, adaptando las estrategias de enseñanza según la retroalimentación recibida. Tanto la flexibilidad como la improvisación en esta etapa permiten que las planificaciones cumplan con su naturaleza de guía y no de estructura rígida, la cual es capaz de adaptarse a las respuestas y experiencias de aprendizaje de los estudiantes.

Innovación pedagógica:

- Enfoque en las inteligencias múltiples desde la planificación:

La innovación pedagógica radica en la planificación específica para el desarrollo de las inteligencias múltiples. Integrar esta consideración desde el inicio permite una personalización y diversificación de las estrategias educativas, adaptándose a la variedad de estilos de aprendizaje.

- Sistemas de representación mental desde una perspectiva integradora:

Integrar los VAK, esta vez va más allá de generar distintos tipos de estrategias en una clase, para que estas cumplan realmente su labor, se debe planificar pensando en que cada actividad, objetivo o instrucción debe abarcarse desde estas tres áreas, de lo contrario siguen siendo actividades variadas y que no llegan a todos los estudiantes de la manera que se pretende.

- Cambio en el paradigma de evaluación:

Innovar en la evaluación, priorizando la autovaloración y la evaluación entre pares en comparación con las evaluaciones tradicionales impulsa una evaluación más holística y centrada en el proceso de desarrollo de los estudiantes.

Evaluación: (OBSERVAR)

- La evaluación de este cuarto ciclo recursivo se centra en el fortalecimiento de las habilidades múltiples, la aplicación correcta de los canales VAK, y el desarrollo personal de los estudiantes.
- La implementación de estrategias pedagógicas centradas en las inteligencias múltiples será evaluada mediante la observación continua del progreso desde la expresión, la colaboración, la autoconciencia, la resolución de problemas, la autovaloración y la evaluación entre pares, estas serán herramientas fundamentales para medir la percepción individual y colectiva del crecimiento en estas áreas, permitiendo a los estudiantes reflexionar sobre su proceso y el aporte de todos a un proyecto en común.
- El establecer en este ciclo el objetivo de desarrollo integral permite enfocarse desde un principio en el contexto estudiantil y en las metas que se desean alcanzar en beneficio del desarrollo integral real del ser en el sistema educativo.

Resultados:

- Fortalecimiento de las inteligencias múltiples:

Los estudiantes muestran un fortalecimiento significativo en sus inteligencias, demostrando un progreso en la forma de relacionarse, establecer objetivos, tomar decisiones y solucionar problemáticas.

- Fortalecimiento de los canales de percepción mental:

Se observa que existe un Mayor entendimiento de contenidos, instrucciones y temáticas mediante la variedad de estrategias aplicadas a través del uso adecuado de los VAK, destacando en los tipos de respuestas entregadas por estudiantes, su entendimiento de los contenidos, y la participación activa en las sesiones.

- Mayor participación estudiantil debido a la autoconfianza y autovaloración:

La integración de actividades que potencien la autovaloración contribuye al desarrollo de una persona más segura, estos componentes claves influyen positivamente en la actitud hacia el aprendizaje y la percepción de si mismos.

- Fortalecimiento de la colaboración activa y empatía en el grupo curso:

La estimulación de la inteligencia intrapersonal a través de proyectos colaborativos, de debates, conversatorios, preguntas colectivas entre otros, promueve una mayor colaboración activa y a la vez desarrolla mayor empatía entre pares, fortaleciendo las relaciones dentro del grupo.

- Desarrollo de la creatividad y pensamiento crítico:

La propuesta de trabajar temáticas relacionadas a sus realidades y contextos permite una vinculación mas profunda con el aprendizaje, donde los estudiantes pueden abarcar propuestas, ideas, puntos de vista desde su contexto, llevando a desarrollar su innovación creativa y pensamiento crítico para analizar el mundo que lo rodea y de esta manera generar estrategias para cambiar su realidad.

Análisis: (REFLEXIÓN)

El análisis de los cuatro ciclos recursivos revela una evolución significativa en la estrategia pedagógica implementada para potenciar el desarrollo integral de los estudiantes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. La planificación centrada en los canales de representación mental y la posterior incorporación de las inteligencias múltiples y

el objetivo de desarrollo integral ha demostrado ser un enfoque fructífero para enriquecer tanto el proceso educativo como la experiencia de aprendizaje de estas adolescencias.

A lo largo de estos ciclos, ha existido un progreso en la expresión, la colaboración, la autovaloración, la resolución de problemas en los estudiantes. La integración de la autovaloración y la evaluación entre pares ha fortalecido la percepción individual y colectiva del crecimiento, fomentando una visión de reflexión constante y mejora continua.

La adaptación progresiva de estrategias en respuesta de las necesidades y dinámicas de los estudiantes ha sido una herramienta valiosa. La flexibilidad en la planificación y la atención a la retroalimentación y la sistematización de las reflexiones han contribuido a que estas estrategias evolucionen naturalmente.

En un próximo ciclo se espera la continuidad del énfasis en el desarrollo integral, con especial atención a las habilidades sociales, la adaptación de estrategias para abordar las necesidades cambiantes de los estudiantes y la inclusión de enfoques innovadores en el diseño curricular contribuirán a mantener la relevancia y la efectividad de esta metodología propuesta.

5. PROPUESTA DIDÁCTICA

La presente propuesta didáctica surge con la firme convicción y mediante la práctica, de brindar un enfoque pedagógico inclusivo, y humanizado, que permita a las y los adolescentes no sólo adquirir conocimientos académicos, sino también desarrollar habilidades emocionales, sociales y cognitivas que fomenten su bienestar y crecimiento personal.

Si se habla de la naturaleza pedagógica automáticamente aparece la idea del poder transformador de esta, que puede cambiar vidas y abrir oportunidades para un futuro próspero. En este contexto, se torna aún más significativo dirigir la atención hacia aquellas adolescencias que debido a diversas circunstancias de vulnerabilidad, enfrentan obstáculos para alcanzar un desarrollo integral.

A través de metodologías participativas, enfoques lúdicos y herramientas creativas, se pretende fomentar la autoestima, el autoconocimiento, la resiliencia y el sentido de pertenencia en estos adolescentes, creando un ambiente propicio para el aprendizaje significativo y la construcción de relaciones positivas. Asimismo, se promueve el desarrollo de habilidades para la vida, como la toma de decisiones informadas, la resolución de conflictos y la comunicación asertiva, fortaleciendo así su capacidad para afrontar los retos presentes y futuros.

La columna vertebral de esta propuesta son las artes visuales, donde este enfoque busca proporcionar a estudiantes una plataforma para expresar su identidad y su visión del mundo. El arte, ya sea mediante el dibujo, la pintura, la fotografía, la escultura o cualquier otra forma creativa, ofrece una vía de escape para liberar tensiones, canalizar emociones y desarrollar la autovaloración, especialmente en momentos en que las palabras pueden resultar insuficientes o difíciles de expresar.

En conclusión, la propuesta didáctica que se presenta combina el enfoque de un desarrollo integral para el estudiantado con el poder de las artes visuales como estrategia pedagógica para nutrir a estudiantes en situación de vulnerabilidad con las herramientas y recursos necesarios para enfrentar los desafíos de la vida de manera positiva y constructiva. Se aspira a empoderarlas como ciudadanos conscientes, creativos y comprometidos, capaces de trascender sus circunstancias y contribuir al desarrollo de una sociedad más equitativa y solidaria, sanando las heridas causadas por prejuicios, limitancias y olvidos sociales.

A continuación, se entregan las propuestas de manera especificada para comprender cada aspecto definido y cuál debe ser su registro, aclarando y apoyando la labor docente en la implementación de estas estrategias.

5.1 Propuesta de planificación

Se trabaja en formato de unidad de aprendizaje, para desarrollar aspectos de manera más amplia y continua, poniendo énfasis en los procesos de enseñanza aprendizaje, pero sobre todo en cada aspecto pedagógico que permita fortalecer el desarrollo integral de las y los estudiantes.

A continuación, se presenta el formato que se propone para ser desarrollado en la propuesta didáctica.

<p>Unidad: (Diseño secuencial de actividades que responden a una serie de contenidos y a las características de estudiantes, obtenido de programa de estudio.)</p>		<p>Nombre de la Actividad: (Título de la actividad que haga referencia al logro, producto o finalidad del proceso de aprendizaje. Considerar un nombre llamativo para el grupo curso)</p>
<p>Objetivo de aprendizaje (OA): (Apunta al desarrollo de aprendizajes relevantes desenvolviéndose con conocimiento, habilidades y actividades para enfrentar diversos desafíos tanto en la asignatura, como en la vida cotidiana.)</p>		<p>Objetivo de Desarrollo Integral (ODI): (El objetivo de desarrollo integral se crea en base al contexto y desafío de cada grupo curso, enfocado en las necesidades, habilidades y herramientas adecuadas para el fortalecimiento de ámbitos del desarrollo integral individual y grupal.)</p>
<p>Contenido: (Conjunto de temas, conceptos e información pertinente para el logro de objetivos de aprendizaje.)</p>	<p>Formato de entrega: (Descripción de la modalidad de presentación de proyecto finalizado.)</p>	<p>Objetivo de Aprendizaje Transversal (OAT): (Alude tanto al desarrollo personal y social de estudiantes como al desarrollo relacionado con el ámbito del conocimiento y la cultura.)</p>

<p>Contenido conceptual: (Hechos, datos o conceptos que serán aprendidos en la unidad didáctica)</p>	<p>Contenido actitudinal: (Contenido referido a valores, actitudes y normas que se desarrollarán en la unidad de aprendizaje)</p>	<p>Contenido procedimental: (Listado de los procedimientos teórico-prácticos y/o estrategias a desarrollar en la unidad de aprendizaje)</p>	
<p>Técnica: (Técnica a aplicar en el tipo de actividad, por ej. Pintura al óleo)</p> <p>Materiales: (Listado de elementos, implementos y herramienta para la ejecución de la actividad y o técnica requerida que serán utilizados por estudiantes.)</p>	<p>Recursos didácticos: (Listado de herramientas, material didáctico y recursos tecnológicos necesarios para el docente para llevar a cabo la clase.)</p>	<p>Habilidades: (Describir habilidades pertinentes a la actividad planificada, potenciando el enfoque establecido en el objetivo de desarrollo integral y/o el programa educativo.)</p>	<p>Actitudes: (Lista de actitudes que permitan el desarrollo fluido de la clase, la convivencia y la disposición con el proceso de aprendizaje. Obtenidas desde programa educativo o creadas en función de potenciar el objetivo de desarrollo integral.)</p>

Sesión nº: (Conjunto de clases que se considera para un proceso educativo, se puede desarrollar desde uno o más bloques de horas pedagógicas.)

Objetivo Didáctico: (Resultado que se espera de estudiantes, como consecuencia del proceso de enseñanza aprendizaje en la clase.)

Tipo de Inteligencia enfatizada: (Identificar la o las inteligencias múltiples que se potenciarán en la actividad.)

Inicio: (tiempo estimado)

(Momento destinado a motivar, identificar y verbalizar los aprendizajes y experiencias previas relacionados con el tema o aprendizaje que se espera lograr en la clase. Es necesario dar a conocer el sentido e importancia del aprendizaje propuesto y la relación con otros aprendizajes.)

Desarrollo: (tiempo estimado)

(Descripción de las actividades o situaciones de aprendizaje contempladas en la clase.)

Cierre: (tiempo estimado)

(Momento destinado a la recopilación de información para la evaluación formativa y/o sumativa de aprendizaje de estudiantes en la clase.)

Adecuaciones según canales de representación

(Forma en que se percibe la información del exterior a través de los sentidos y se codifica generando proyecciones internas mediante tres sistemas de representación: visual, auditivo y kinestésico)

Canal Visual:

(Estrategias indicadas para estudiantes que perciban la información a través de imágenes, de lectura, videos, notas etc.)

Canal Auditiva:

(Estrategias indicadas para estudiantes que perciban la información de manera oral, escuchando instrucciones, con música ambiental, entre otros)

Canal Kinestésico:

(Estrategias indicadas para estudiantes que perciben la información a través de sensaciones, experiencias, contacto corporal.)

Indicadores de evaluación:

(Listado de indicadores de desempeño observables y evaluables del estudiante en relación a los objetivos planificados (OA, ODI, OAT)

Herramientas de evaluación:

(Definición de medios para registrar y evidenciar niveles de logros o dificultades de aprendizaje y o de ejecución de proyectos.)

Reflexiones de docente sobre actividad aplicada:

(Registro de reflexiones obtenidas luego de la aplicación de la actividad/clase planificada, con el objetivo de retroalimentación docente y aplicación de futuras adecuaciones.

- Analizar lo que se logró.
- Analizar lo que faltó o se modificaría.
- Registrar posibles adecuaciones.)

Tipo de registro final: (Tipo de registro que se obtuvo de la sesión)

FOTOGRAFICO: AUDIOVISUAL: BITÁCORA: TRABAJOS:

5.2 Propuesta de Bitácora Docente

Formato didáctico modular de aplicación pedagógica relacionada a la planificación, con el objetivo de sistematizar la actividad reflexiva, creando y analizando elementos recursivos obtenidos con los resultados de cada sesión, apoyando el quehacer del profesorado con un enfoque primordial en el desarrollo integral de sus estudiantes.

BITÁCORA DOCENTE		FECHA: (Día de aplicación relacionada a la planificación)	
Unidad de aprendizaje: (Nombre de la unidad correspondiente a desarrollar en la planificación.)	Sesión: (Conjunto de clases que se considera para un proceso educativo, se puede desarrollar desde uno o más bloques de horas pedagógicas.)	Cantidad de presentes: (Registro de estudiantes participantes)	Estudiantes ausentes: (Registro de estudiantes que no participan debido a inasistencia)
Observaciones Generales: (Registrar aspectos que influyen en la sesión de manera externa e internamente estando relacionadas a aciertos y desaciertos pedagógicos, convivencia y/o socio emocional.)			

Observaciones a estudiantes

(Registrar aciertos, desaciertos o criterios a desarrollar del proceso de aprendizaje relacionadas al objetivo de desarrollo integral (ODI), al objetivo de aprendizaje transversal (OAT) habilidades y actitudes de estudiantes de manera individualizada.)

Grupos de trabajo / grupo curso	Consideraciones:	Logros:	Dificultades:
(Registrar aciertos, desaciertos o criterios a desarrollar del proceso de aprendizaje relacionadas al objetivo de desarrollo integral (ODI), al objetivo de aprendizaje transversal (OAT) habilidades y actitudes de estudiantes de manera grupal y/o como curso.)	(Registrar posibles adecuaciones relacionadas a los recursos, tiempos de ejecución y/o necesidades del estudiantado)	(Observar aciertos relacionados al desarrollo de las inteligencias múltiples y canales de representación de acuerdo a los intereses, tendencias, habilidades prácticas y cognitivas de estudiantes)	(Observar obstrucciones que influyan en el desarrollo de las inteligencias múltiples y canales de representación del estudiantado)

Autoevaluación: (Registrar aciertos y desaciertos pedagógicos ocurridos en la sesión, poner atención en instrucciones, diseño de la actividad, materiales, discurso, manejo del tema, relación con estudiantes, etc.)

Tipo de registro:	(Seleccionar el tipo de registro verificador obtenido en la sesión. (Fotográfico, audiovisual, trabajos, bitácora)
--------------------------	--

5.3 Bitácora de Estudiante

La metamorfosis de la convencional croquera, cuaderno de dibujo o de asignaturas, es un proceso que va más allá de lo habitual, donde cada estudiante plasma sus bocetos, ideas, ejercicios, aspectos personales, grupales y proyectos relacionados con la asignatura en que se desee implementar esta estrategia. Inspirada en cuadernos de artistas, diarios de Bullets³ y bitácoras de viaje, esta evolución de la herramienta no solo amplía su utilidad, sino que potencia diversos aspectos cruciales para el estudiantado, tales como la identidad, la reflexión, el autoconocimiento, el sentido de pertenencia, la creatividad y la valorización de cada proceso creativo en sus proyectos.

En esta nueva versión, las y los estudiantes pueden plasmar no solo sus ideas relacionadas a los trabajos o proyectos, sino también sus emociones, gustos, estados de ánimo y experiencias obtenidas en cada sesión, plasmando su identidad a través de fotografías, recortes, dibujos, textos, colores, complementos con información relacionada a los temas, todo lo que un estudiante decida incorporar. Esta ampliación de formato incluye la posibilidad de mantener además una carpeta de archivos digitales en sus celulares como registro de una bitácora audiovisual, enriqueciendo sus registros y facilitando la revisión de su progreso.

En estas bitácoras, además se registran los “boletos de aprendizaje, que consisten en papeles con preguntas de metacognición o sobre aprendizajes previos. Estos boletos generan un quiebre significativo al inicio o cierre de cada clase, impulsándola reflexión y el análisis crítico de los estudiantes sobre su propio proceso de aprendizaje.

³ El bullet journal, diario de bullet o bujo es un sistema de organización personal creado por el neoyorquino Ryder Carol como una forma de ordenar su día a día y contrarrestar las dificultades que le generaba su déficit de atención. Creando un método para organizar tareas, ideas, metas, hábitos y todo lo que se necesita en una agenda o diario que se actualiza cada día.

La incorporación de estas bitácoras no solo transforma la manera en que las y los estudiantes documentan su trabajo, sino que también enriquece la dinámica de la clase al promover la autorreflexión y la interacción entre pares, e invita al docente a ampliar la visión de sus estudiantes, poniendo atención a las interacciones de cada estudiante con su bitácora. Esta adaptación innovadora refuerza el valor del proceso creativo y su impacto en el desarrollo integral de cada estudiante.

5.4 Cuadernillo

El cuadernillo que se adjunta como herramienta para docentes reúne las estrategias propuestas en esta investigación, para de esta manera facilitar la sistematización de datos, planificaciones y procesos para la creación de estrategias que busquen potenciar el desarrollo integral en adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Este recurso se ha diseñado meticulosamente con el propósito de facilitar a los educadores la implementación de estrategias específicas derivadas de investigaciones y experiencias probadas. Esta guía aborda la complejidad de trabajar con adolescentes en situación de vulnerabilidad, proporcionando un marco claro para la sistematización y que el enfoque esté en el estudiantado.

Sistematización de datos:

Una parte fundamental de la guía se centra en la importancia de recopilar y organizar datos de manera efectiva. Por esto se presentan enfoques prácticos y herramientas diseñadoras para ayudar a los docentes a comprender las circunstancias individuales y colectivas de los estudiantes en profundidad. La sistematización de datos se convierte así en la base para abordar las necesidades específicas de los adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Planificaciones educativas y herramientas de reflexión docente:

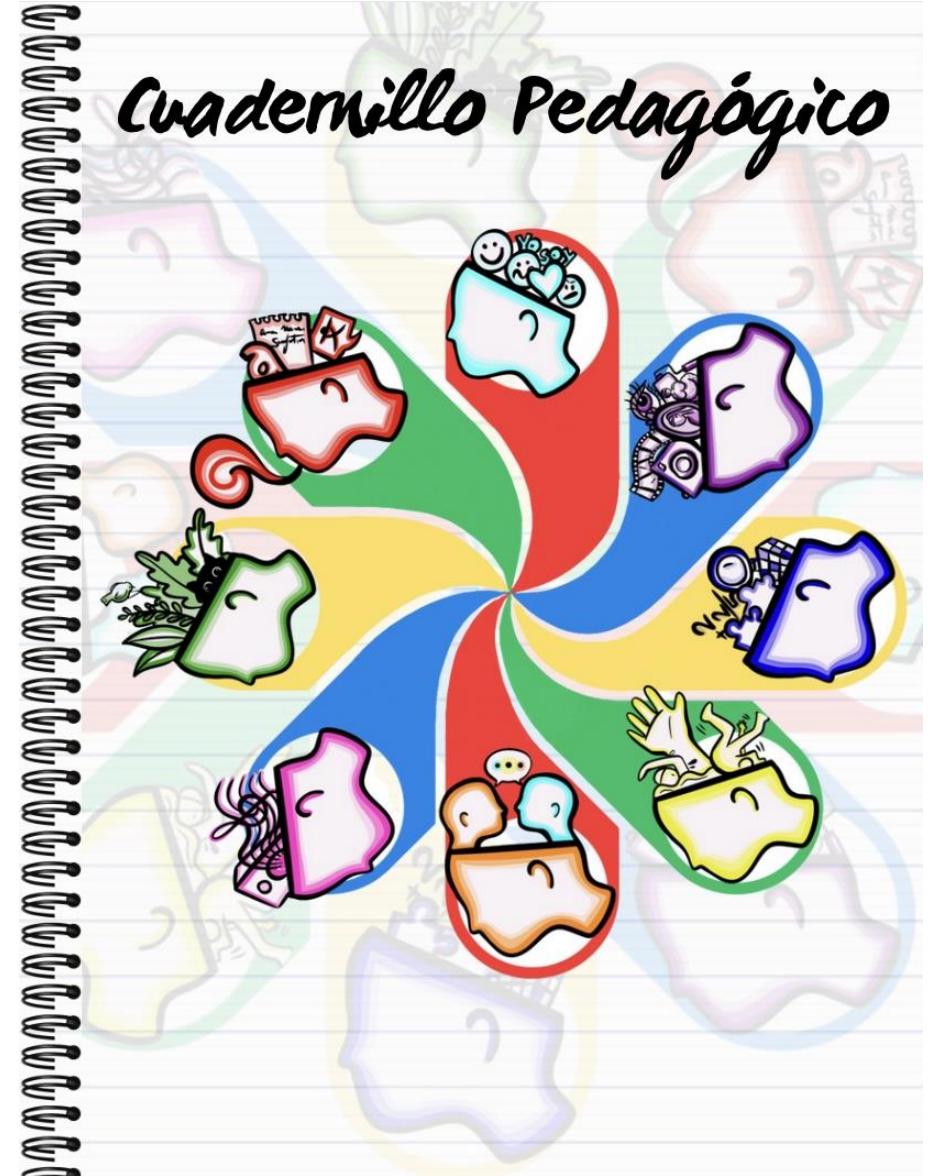
El cuadernillo ofrece un modelo y sus directrices detalladas para la creación de planificaciones por unidad de aprendizajes adaptadas para tener un enfoque en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de los canales de percepción mental (VAK), las inteligencias múltiples para cumplir con el objetivo de desarrollo integral (ODI). Los docentes encontrarán estrategias específicas para fomentar un entorno de aprendizaje que no solo acorde los ámbitos académicos, sino que también promueva el desarrollo cognitivo, emocional y social de manera integral.

Recursos complementarios:

Se adjuntan recursos relacionados a la organización de la práctica docente, como calendario, horario entre otros, además de herramientas didácticas que aporten a la complementación de la estructura de la bitácora del estudiante,

La reflexión docente es apoyada desde la sistematización ya sea clase a clase o por unidad educativa, dependiendo de la decisión del docente, esta bitácora permite evaluar sucesos, procesos, roles individuales y colectivos de estudiantes y del mismo docente, para la reflexión generando de esta manera adecuaciones para nuevas estrategias.

Más allá de las estrategias y técnicas, el cuadernillo promueve un compromiso ético y continuo con el desarrollo integral de las y los estudiantes en riesgo social. Incluye reflexiones sobre la importancia de crear entornos educativos inclusivos, equitativos y empáticos. Inspira a los docentes a convertirse en agentes de cambio positivo en la vida de sus estudiantes y en la construcción de una sociedad más justa.

Calendario 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Calendario eficiente:

Organizador anual de días laborales, cuenta con la numeración de las semanas, espacios de organización para anotar unidades, Objetivo de desarrollo integral (ODI), otros.

Mes:

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Semana 1					
Semana 2					
Semana 3					
Semana 4					
Semana 5					

Calendario mensual:

Organizador mensual de lunes a viernes considerando los días laborales docentes, con espacio para completar los días según las fechas correspondientes, al igual que el mes y la semana.

HORARIO

Hrt.	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes

Horario de clases:

Para favorecer la organización docente y tener en cuenta las horas lectivas y no lectivas durante su jornada laboral.

LICENCIAS / ADMINISTRATIVOS / HORAS EXTRAS

Desde	Hasta	Motivo	Recordar

Permisos administrativos:

Tener en cuenta los días administrativos, horarios extras, reuniones entre otros, permite la organización docente, el respeto de sus horarios y la recuperación de contenidos con los cursos en caso que haya ausencia del profesor.

Diagnóstico curso

Metas e desafíos

Recursos

Ideas de actividades

Diagnóstico de curso:

Su finalidad es tener una primera visión global del curso, con lo que se potencia la selección de recursos, metas y desafíos a desarrollar durante el periodo escolar.

Características

1

2

3

4

5

Observaciones

Intereses

Información:

Cantidad:

Id:

Id:

LGTBIQ+

NBE

Descripción de curso:

Página creada para el registro panorámico de las principales características, intereses, y datos generales del grupo, para el apoyo en el momento de desarrollar actividades grupales y de conocimiento del estudiantado.

• Contiene sólo los días de jornada laboral

Ten una visión panorámica registrando estos datos

* Contiene los números de las semanas para calcular los periodos de cada unidad de manera más eficiente y coordinada

Calendario 2024

SEMANA	MES	LUNES	MARTES	MIÉRCO.	JUEVES	VIERNES	UNIDAD	ODI	OTROS
1	MARZO	4	5	6	7	8			
2	MARZO	11	12	13	14	15			
3		18	19	20	21	22			
4		25	26	27	28	29			
5	ABRIL	1	2	3	4	5			
6	ABRIL	8	9	10	11	12			
7		15	16	17	18	19			
8		22	23	24	25	26			
9		29	30						
10	MAYO	6	7	8	9	10			
11		13	14	15	16	17			
12		20	21	22	23	24			
13		27	28	29	30	31			
14	JUNIO	3	4	5	6	7			
15	JUNIO	10	11	12	13	14			
16		17	18	19	20	21			
17		24	25	26	27	28			
18	JULIO	1	2	3	4	5			
19	JULIO	8	9	10	11	12			
20		15	16	17	18	19			
21		22	23	24	25	26			
22		29	30	31	1	2			
23		5	6	7	8	9			
24	AGOSTO	12	13	14	15	16			
25		19	20	21	22	23			
26		26	27	28	29	30			
27	SEPTIEMBRE	2	3	4	5	6			
28	SEPTIEMBRE	9	10	11	12	13			
29		16	17	18	19	20			
30		23	24	25	26	27			
31		30							
32	OCTUBRE	1	2	3	4				
33	OCTUBRE	7	8	9	10	11			
34		14	15	16	17	18			
35		21	22	23	24	25			
36		28	29	30	31	1			
37	NOVIEMBRE	4	5	6	7	8			
38	NOVIEMBRE	11	12	13	14	15			
39		18	19	20	21	22			
40		25	26	27	28	29			
41	DICIEMBRE	2	3	4	5	6			
42	DICIEMBRE	9	10	11	12	13			
43		16	17	18	19	20			
44		23	24	25	26	27			
		30	31	1	2	3			

* 10 Unidades, Este del Arte
 * 11 Prueba Diagn
 * 15 Calificación
 * 16 Calificación
 * 17 Calificación
 * 18 Calificación
 * 19 Calificación
 * 20 Calificación
 * 21 Calificación
 * 22 Calificación
 * 23 Calificación
 * 24 Calificación
 * 25 Calificación
 * 26 Calificación
 * 27 Calificación
 * 28 Calificación
 * 29 Calificación
 * 30 Calificación
 * 31 Calificación
 * 32 Calificación
 * 33 Calificación
 * 34 Calificación
 * 35 Calificación
 * 36 Calificación
 * 37 Calificación
 * 38 Calificación
 * 39 Calificación
 * 40 Calificación
 * 41 Calificación
 * 42 Calificación
 * 43 Calificación
 * 44 Calificación

Semana Faltas
 Fin año escolar
 37 semanas de clases

Registra tus actividades considerando el número de la semana para el calce con los periodos programados

* Define el mes que quieres trabajar o duplícalo según tus necesidades.

Mes: **Abril** (puedes registrar el enfoque del mes según la programación del establecimiento o tu ODI)

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Semana n° 5	Reflexión sobre diagnóstico con 1º medio A-B	2	3	Solicitar materiales fotografía 4º	5
Semana n° 6	8	Cumple Mily 1º	9	10	11
Semana n° 7	Reunión copias grabado 1º A B * calificación Avance proyecto memoria 4º	16	Calificación grabado 1º D	17	18
Semana n° 8	22	23	24	25	26
Semana n° 9	29	30			

Escribe la fecha correspondiente

* Puedes optar por un calendario anual por curso o nivel y así tener datos más específicos registrados

Creo un diagnóstico a modo de FODA para tener un panorama inicial

Fortalezas, Oportunidades
Debilidades, Amenazas

Diagnóstico
curso:

Blank lined area for the FODA diagnosis.

Metas a trabajar

Blank lined area for working goals.

Recordar

Clipboard icon with a checklist and lines for notes.

Ideas de actividades

Blank lined area for activity ideas.

Busca puntos a potenciar del curso y registralo para luego ver su avance

Datos relevantes de del curso, pueden ser entregados por colegas por ejemplo.

Consulta a tus estudiantes para saber intereses sobre técnicas o temáticas que les gustaría desarrollar durante el año

Datos de clases según horario

CURSO: DÍA: HORA:

Características

Numbered list (1-5) with dotted lines for characteristics.

observaciones

Registra datos necesarios a considerar y que no debes olvidar

Información:

Cantidad:

M:

H:

LGTBIQ+

N/B:

intereses

Anotar los intereses del curso permite generar actividades vinculadas a su cotidianidad, potenciando su participación en el proceso de aprendizaje.

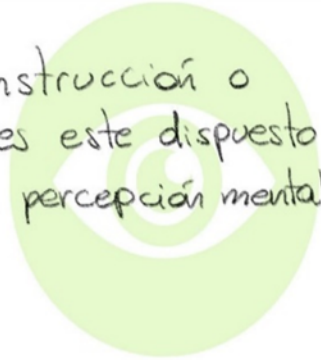
Tener en cuenta estos datos permite respetar la identidad de tus estudiantes

Registra características particulares del curso, te pueden servir para que las clases sean más lúdicas

ADECUACIONES SEGÚN CANALES DE PERCEPCIÓN MENTAL

CANAL VISUAL:

* Procura que cada instrucción o contenido que entregues este dispuesto en los tres canales de percepción mental.

CANAL AUDITIVO

CANAL KINESTÉSICO:

INDICADORES DE EVALUACIÓN:

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

REFLEXIONES DE DOCENTE SOBRE ACTIVIDAD REALIZADA:

* Una vez ejecutada la unidad de aprendizaje, vuelve aquí para reflexionar sobre los procesos.

Esto te ayudará para generar adecuaciones en otro momento que implementes la planificación.

TIPOS DE REGISTRO:

Bitácora Docente Sesión n° :	Fecha:	
Unidad de aprendizaje	Estudiantes presentes:	Estudiantes ausentes:

Observaciones generales

Observaciones a estudiantes

Grupos de trabajo / Grupo curso	Consideraciones	Logros	Dificultades

Autoevaluación

Tipo de registro	
-------------------------	--

REFLEXIONES

En el universo del contexto educativo, la necesidad de enfocarse en el desarrollo integral de estudiantes que enfrentan situaciones de riesgo social, ésta se presenta como una tarea de suma importancia. Este enfoque se toma como un pilar fundamental, una cimentación robusta que les permitirá a estos estudiantes superar los obstáculos presentes en su entorno y alcanzar su máximo potencial. En esta exploración, sumergirse en la integración de las artes visuales como una herramienta pedagógica, demuestra que es un medio altamente efectivo para cumplir con este propósito, priorizando, durante el proceso de aprendizajes, los canales de percepción, las inteligencias múltiples, la creatividad y el pensamiento divergente.

Al reconocer la importancia de los distintos canales de percepción mental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se posibilita una comprensión más profunda del acto educativo como un enfoque multisectorial. Este enfoque no solo facilita la absorción de conocimientos, sino que también contribuye al reconocimiento individual, permitiendo que las y los estudiantes se comprendan así mismos en mayor medida. Es así como, al tener claridad sobre su forma de percibir el mundo, se potencian las habilidades y capacidades de manera única.

Abrazar la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner permite no solo reconocer los potenciales únicos de cada estudiante, sino también desarrollarlos de manera transversal e interrelacionada. Esta perspectiva otorga a las adolescencias mayores posibilidades de comprenderse como sujetos creativos capaces de abordar problemáticas desde

diversas perspectivas. En este sentido, la creatividad se consolida como una herramienta pedagógica central, guiando la formación integral de los estudiantes en su travesía educativa.

Las artes visuales, al ofrecer un espacio seguro y libre de juicios, se presentan como una plataforma única que proporciona a estudiantes la oportunidad de explorar su imaginación y experimentar con ideas novedosas. Este proceso se traduce en el desarrollo del pensamiento crítico, convirtiendo la creatividad en un catalizador de empoderamiento y autoestima. Dentro de este espacio de expresión artística, los estudiantes en situación de vulnerabilidad encuentran un refugio donde pueden dar rienda suelta a su potencial creativo, construyendo confianza en sí mismos y fortaleciendo su autoconcepto.

La educación es un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier individuo, pero su impacto se magnifica cuando se trata de adolescentes en situación de vulnerabilidad y se cambia el enfoque de las artes visuales puesto que, no son meramente actividades recreativas, sino que constituyen una ventana a la autoexploración y al descubrimiento de habilidades latentes. Es por esto que, en el ámbito educativo, es imperativo que las y los docentes de diversas asignaturas reconozcan el potencial transformador de las artes visuales. No se trata simplemente de integrar con más horas estas disciplinas en el currículo, ni de trabajar interdisciplinariamente, a pesar de ser este un paso para el comienzo, sino de adoptar un enfoque que permita a los educadores de diferentes áreas incorporar estrategias relacionadas a las artes en sus metodologías pedagógicas propiciando la cooperación, el trabajo en equipo, construyendo relaciones no solo académicas, sino también sociales, emocionales, críticas y reflexivas. Estos proyectos deben ir acompañados de evaluaciones formativas que valoren el proceso creativo tanto como el resultado final, posibilitando que los estudiantes aprendan de sus errores, desarrollen la perseverancia y fortalezcan habilidades críticas. Al hacerlo, no solo se diversifican las formas de aprendizaje, sino que se ofrece a los adolescentes en situación de vulnerabilidad un abanico de oportunidades que brindan una nueva lectura de este mundo.

Los docentes, como agentes de cambio, tienen la responsabilidad de no solo transmitir conocimientos académicos, sino de nutrir el crecimiento integral de sus estudiantes. Al integrar en sus prácticas pedagógicas las herramientas que se proponen como las bitácoras para sistematizar el proceso de reflexión, el modelo de planificación, el uso de los cuadernos de estudiantes en formato de bitácora, entre otras, abren un espacio propicio para el florecimiento de la creatividad y la originalidad en los adolescentes. Esta perspectiva no solo beneficia a los individuos en el aula, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.

El verdadero impacto se encuentra en la posibilidad de generar un cambio social. Al adoptar estas estrategias pedagógicas, se está sembrando la semilla de una transformación profunda en la vida de las adolescencias en situación de vulnerabilidad. Estos jóvenes, al descubrir y desarrollar sus habilidades creativas, adquieren un nuevo punto de vista ante los desafíos que enfrentan. Se vuelven no solo receptores de conocimiento, sino agentes activos de su propio desarrollo y, por ende, de la sociedad que los rodea.

En conclusión, el enfoque en el desarrollo integral a través de las artes como herramienta pedagógica se configura como una estrategia enriquecedora y transformadora de realidades para estudiantes en situación de vulnerabilidad. Al nutrir las inteligencias múltiples, aprovechar los canales de percepción mental y fomentar la creatividad, se crea un entorno educativo que no solo potencia el crecimiento académico, sino que también contribuye al bienestar emocional y social de los estudiantes. Este enfoque integral busca acortar la brecha de desigualdad educativa. Enfocarse únicamente en el rendimiento académico podría dejar de lado las circunstancias y desafíos individuales que enfrentan los estudiantes en situación de vulnerabilidad. Proporcionar un entorno educativo que valore y apoye a estos estudiantes, además de buscar empoderamiento brindándoles las herramientas y habilidades necesarias para tomar decisiones informadas y ejercer un

mayor control sobre su propio aprendizaje y vida, fomentando la autonomía, la confianza a través del autoconocimiento, elementos clave para superar las barreras asociadas a la vulnerabilidad.

Apoyada desde la teoría y del proceso de investigación-acción, esta propuesta de estrategias pedagógicas, reflejadas en acciones serias y sistemáticas en pro del desarrollo creativo, educativo y por, sobre todo, el desarrollo integral de estudiantes, convergen en un cúmulo de experiencias que enfocan la búsqueda inquieta, constante y activa en el rol docente para aportar a la transformación de realidades de estudiantes y al trabajo pedagógico.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Dirección de Investigación y Postgrado

ANEXOS

9 de Mayo, 2023

DIRECTORA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Yo, Yamile Murillo Osorio, Directora del Liceo Juan Gómez Millas, otorgo las facilidades correspondientes para desarrollar el presente estudio, a la investigadora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Ana María Vásquez Cabello Investigadora Principal a realizar el estudio "La integración natural de las Artes Visuales" en la institución que represento.

Expreso estar en conocimiento que el objetivo del estudio es "Analizar la relevancia que representa el desarrollo integral de estudiantes a través de las asignaturas y otras actividades en el contexto escolar", y que para ello se requerirá aplicar entrevista en profundidad y focus group que consisten en instrumentos de investigación para recoger información sobre acontecimientos y experiencias en el desarrollo integral de adolescentes en docentes del Liceo Polivalente Juan Gómez Millas. Las personas involucradas en el estudio serán profesores de diversas asignaturas, estudiantes y Jefe de UTP Media, de la institución.

He sido informada de que los datos recogidos serán analizados en el marco de la presente investigación y que su presentación y divulgación científica será efectuada de manera que los usuarios no puedan ser individualizados. También he sido informado que los datos serán recogidos entre el mes de mayo y junio del 2023, los datos personales relacionados serán custodiados por 5 años y luego será destruido, y que una vez finalizado el estudio se me hará llegar una copia de los resultados y/o presentación a través de un seminario.

La participación de los sujetos de investigación es LIBRE Y VOLUNTARIA e independiente de esta autorización.

Se me ha comunicado que toda la información que se entregue será confidencial (no será identificado el nombre de los participantes), usada únicamente para los fines de esta investigación, y estará protegida y resguardada, bajo la custodia de Ana María Vásquez Cabello de manera que solo la investigadora pueda acceder a ella.

Estoy en conocimiento de que esta investigación cuenta con aprobación Ética Científica. Para cualquier duda que se presente o si se vulneran sus derechos puede contactarse con el Dr. Jairo Vanegas López, Presidente del Comité de Ética de la Universidad de Santiago de Chile, CEI-USACH, al teléfono 2-2-7180293 o al correo electrónico comitedeetica@usach.cl. También puede solicitar más información sobre la ética del proyecto con la Dra. Beatriz Figueroa, representante del Comité UMCE en el teléfono 22-322-9193 y en el correo electrónico evaluacion.etica@umce.cl.

Sin perjuicio de lo anterior, manifiesto que la institución que represento cautelará que toda la información recogida en el marco de esta investigación se utilice de acuerdo a lo señalado en la Ley 20.120 sobre Investigación Científica en el Ser Humano, Ley 20.584 sobre los Derechos de los Pacientes en Salud y en la Ley 19.628 sobre la Protección de la Vida Privada.

Declaro que he recibido un duplicado de este documento.

Firma:

Nombre:

Timbre de la Institución:

Yamile Murillo Osorio
Liceo Juan Gómez Millas

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 - Ñuñoa, Santiago
Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa
www.umce.cl

Cuadernillo Pedagógico

Bitácora Docente Sesión n° :	Fecha:	
Unidad de aprendizaje	Estudiantes presentes:	Estudiantes ausentes:

Observaciones generales

Observaciones a estudiantes

Grupos de trabajo / Grupo curso	Consideraciones	Logros	Dificultades

Autoevaluación

Tipo de registro	
------------------	--

Calendario 2024

SEMANA	MES	LUNES	MARTES	MIÉRCO.	JUEVES	VIERNES	UNIDAD	ODI	OTROS
1	MARZO	4	5	6	7	8			
2		11	12	13	14	15			
3		18	19	20	21	22			
4		25	26	27	28	29			
5	ABRIL	1	2	3	4	5			
6		8	9	10	11	12			
7		15	16	17	18	19			
8		22	23	24	25	26			
9		29	30						
10	MAYO			1	2	3			
11		6	7	8	9	10			
12		13	14	15	16	17			
13		20	21	22	23	24			
14		27	28	29	30	31			
15	JUNIO	3	4	5	6	7			
16		10	11	12	13	14			
17		17	18	19	20	21			
18		24	25	26	27	28			
19	JULIO	1	2	3	4	5			
20		8	9	10	11	12			
21		15	16	17	18	19			
22		22	23	24	25	26			
23		29	30	31	1	2			

SEMANA	MES	LUNES	MARTES	MIÉRCO.	JUEVES	VIERNES	UNIDAD	ODI	OTROS
23	AGOSTO	5	6	7	8	9			
24		12	13	14	15	16			
25		19	20	21	22	23			
26		26	27	28	29	30			
27	SEPTIEMBRE	2	3	4	5	6			
28		9	10	11	12	13			
29		16	17	18	19	20			
30		23	24	25	26	27			
31		30							
32	OCTUBRE		1	2	3	4			
33		7	8	9	10	11			
34		14	15	16	17	18			
35		21	22	23	24	25			
36		28	29	30	31	1			
37	NOVIEMBRE	4	5	6	7	8			
38		11	12	13	14	15			
39		18	19	20	21	22			
40		25	26	27	28	29			
41	DICIEMBRE	2	3	4	5	6			
42		9	10	11	12	13			
43		16	17	18	19	20			
44		23	24	25	26	27			
45		30	31	1	2	3			

Mes:

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Semana n°					
Semana n°					
Semana n°					
Semana n°					
Semana n°					

Diagnóstico
curso:

Metas a trabajar

Recordar

Ideas de actividades

CURSO: DÍA: HORA:

Características

-
-
-
-
-

observaciones

Información:
Cantidad:
M:
H:
LGTBIQ+
N/B:

PROYECTOS COLECTIVOS

	ESTUDIANTE	ROL	OBSERVACIONES
GRUPO:			
GRUPO:			
GRUPO:			
GRUPO:			

ACTIVIDAD										FECHA DE ENTREGA FINAL:				
FECHA														
VERIFICADORES														
GRUPO:														
GRUPO:														
GRUPO:														
GRUPO:														
GRUPO:														
GRUPO:														

UNIDAD:		NOMBRE ACTIVIDAD:
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:		OBJETIVO DE DESARROLLO INTEGRAL (ODI):
CONTENIDO:		OBJETIVO DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL (OAT):
CONTENIDO CONCEPTUAL::		
TÉCNICA:	FORMATO DE ENTREGA:	CONTENIDO ACTITUDINAL::
MATERIALES: ○ _____ ○ _____ ○ _____ ○ _____ ○ _____ ○ _____ ○ _____ ○ _____ ○ _____ ○ _____		
		CONTENIDO PROCEDIMENTAL:

SESIÓN N°:

OBJETIVO DIDÁCTICO:

TIPO DE INTELIGENCIA ENFATIZADA

- I. NATURALISTA
- I. LÓGICO MATEMÁTICA
- I. LINGÜÍSTICA VERBAL
- I. KINÉSICA CORPORAL
- I. INTRAPERSONAL
- I. INTERPERSONAL
- I. VISUAL ESPACIAL
- I. MUSICAL

INICIO / DESARROLLO / CIERRE:

--	--

BIBLIOGRAFÍA

- Arnhem, R. (1933). Consideraciones sobre la educación artística. Paidós España.
- Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades: Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual. Plaza edición, Madrid.
- Errázuriz, L. H. (sin año). Historia de un área marginal: La enseñanza artística en Chile 1797-1993. Chile.
- Save the Children. (sin año). Pedagogía desde el arte: Manual de introducción.
- Fernández Troiano, G. (2010). "Tres posibles sentidos del arte en la escuela." Revista Iberoamericana de Educación, nº 52, pp. 23-41.
- Santos Regó, M. A. (2000). "El pensamiento complejo y la pedagogía: Bases para una teoría holística de la educación." Estudios Pedagógicos, núm. 26, p. 133-148, Universidad Austral, Chile.
- Martínez, M. (sin año). Dimensiones básicas de un desarrollo humano integral.

- Csikszentmihalyi, M. (1998). Creatividad - El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención. Paidós.
- Rodríguez, J. (2000). Manual de creatividad.

- De la Torre, (2000). Manual de la creatividad: Aplicaciones educativas.

- Tatarkiewicz. Historia de seis ideas: Pensamiento lateral de Bono.

- Armstrong, T. (sin año). Inteligencias múltiples en el aula: Guía práctica para educadores. Paidós Educación.

- Eisner, E. W. (2012). El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Grupo Planeta.

- Ramos, H., & Sotelo, N. (2011). La autoestima en el desarrollo de los adolescentes: Taller de autoestima aplicado en el ex convento de Culhuacán, México.

- Errázuriz, L. (1986). "Algunas causas de marginalidad del arte en la educación." ASi Thesis, nº 19.

- (sin autor). (2011). "Vulnerabilidad adolescente: Factores que favorecen la resiliencia en los jóvenes de la localidad."

- Moreno González, A. (sin año). "El arte punto de encuentro." Paper.

- Bolívar, A. (sin año). "Justicia social y equidad escolar: Una revisión actual." Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, vol. 1.

- Osorio García, S. N. (2010). "John Rawls: Una teoría de justicia social su tensión de validez para una sociedad como la nuestra."
- Medina Rivilla, A., & Salvador Mata, F. (sin año). Didáctica general. Colección Didáctica.
- Renes, V., & Lorenzo, F. J. (sin año). "El impacto de la crisis en los hogares con menores: Pobreza y exclusión social en la infancia." Educación Social, nº 46.
- Balbosa, A. M. (2002). Arte, educación y reconstrucción social. Cuadernos de Pedagogía, nº 311.
- Moreno González, A. (2010). "La mediación artística: Un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte." Revista Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura, nº 52.
- Brown, B. (2015). Atrévete a ser vulnerable: Descubre el poder de la imperfección. Editorial W.
- Gardner, H. (2013). Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica. Editorial X.