

El reconocimiento y la sensibilización artística como herramientas de re-significación del escenario escolar y los derechos de las niñas y los niños

Ludwing Leonardo Correa Alarcón

Carolina González Pinilla

Presentación

Nuestra experiencia como docentes y la realidad de una escuela olvidada nos llevaron a generar una propuesta pedagógica que complementara los procesos académicos, psicológicos y creativos en el colegio, abriendo la posibilidad de re-significar el escenario escolar y los derechos de los niños y niñas a través de experiencias creativas. El contexto en el cual se desarrolla e implementa la propuesta es el Colegio José Jaime Rojas IED, ubicado en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, en el Barrio Naciones Unidas.

El diseño y ejecución del proyecto se dio en tres momentos fundamentales: el primero, de diagnóstico, permitió recoger apreciaciones y testimonios de la comunidad educativa sobre los procesos de los estudiantes, la escuela y la educación, haciendo evidentes sus logros, falencias y el impacto en el contexto social y cultural del cual proviene; el segundo fue la organización de un espacio diferente, inexistente en la institución, en el que se pudiera participar de actividades artísticas que sirvieran como iniciativa para resignificar el escenario escolar y los derechos de los niños y niñas; el tercero fue la muestra de logros a través de las creaciones y participación de los estudiantes, quienes resaltaron la importancia de la resignificación del escenario escolar, con la conformación de un coro infantil en el que reivindicaron la importancia de los derechos en sus vidas.

Consideramos a la formación musical como la herramienta que permitía los medios más adecuados para que niños y niñas se acercaran a los procesos que estábamos creando, al contar con una gran variedad disciplinar (música, artes, danza, teatro, etc.), ser una necesidad académica, por no ser parte del plan de estudios del colegio, y por los beneficios cognitivos y psicológicos que ofrece para el trabajo convivencial.

Los resultados obtenidos durante el 2014 permitieron que la propuesta tuviera continuidad en la institución, convirtiéndose en una idea a largo plazo, que busca involucrar a más estudiantes en diferentes expresiones artísticas (música, danzas, artes plásticas y teatro) e intervenir en diversas problemáticas; así, la propuesta se convierte en un proyecto institucional, desde la primera infancia hasta la adolescencia, que abarca diferentes ámbitos de la vida escolar hasta una proyección vocacional.

Finalmente, nuestro trabajo busca evidenciar que el escenario escolar necesita de un nuevo significado motivacional y vivencial, el cual permita a sus actores la realización de sus expectativas individuales y sociales; para ello es necesario promover cambios sociales, encaminados a que los estudiantes puedan potenciar su aprendizaje, habilidades, creatividad y afectividad.

¿Qué se necesita?

El presente proyecto atiende la necesidad de que los niños y niñas del Colegio José Jaime Rojas IED resignifiquen los escenarios escolares, situación que se evidencia en la apatía de los estudiantes por las actividades escolares y su bajo rendimiento académico y convivencial. Principalmente se busca transformar la percepción de los estudiantes sobre los escenarios y actividades de aprendizaje, de manera que puedan establecer vínculos afectivos y motivacionales entre sus procesos de formación, los escenarios escolares y su vida cotidiana. Como sustento teórico de esta primera parte, tomamos algunos aspectos de la Ley 115 de Educación, donde se establecen los fines de la misma.

Por otra parte, se busca identificar cuáles son esas situaciones que al interior de la escuela no permiten un avance en los estudiantes, que los distancian emocionalmente de los escenarios académicos y convivenciales, sus actores y los procesos educativos en general. En este sentido, es importante preguntarnos acerca de los mecanismos motivacionales de la escuela, teniendo en cuenta que se ha hecho uso de un mismo modelo de enseñanza durante años, la utilización de los mismos discursos y las mismas actividades, sin tener en cuenta los cambios del contexto y las necesidades de los niños y niñas.

Esta propuesta permite reflexionar acerca de la práctica docente y la importancia de replantear las dinámicas educativas y los discursos pedagógicos, enfocándose en el reconocimiento, sensibilización y apropiación de las artes como alternativa de filiación emocional en los estudiantes, en favor de la creatividad bajo un modelo de aprendizaje significativo, propositivo y real. Para su desarrollo nos basamos en Ausubel, quien plantea que el aprendizaje significativo se produce por percepción, es decir, los educandos se motivan a través de la manera como el docente les presenta la información, generando en ellos preguntas y expectativas que les permitirán plantear sus propias ideas e hipótesis.

La enseñanza y sensibilización artística son procesos adecuados que ofrecen beneficios en términos emocionales y cognitivos para los niños y niñas; además, en el Colegio José Jaime Rojas IED, como en muchas otras instituciones, permite vincular a los estudiantes y aprovechar y evidenciar sus logros en cuanto al nuevo saber que adquieren. Por lo tanto el campo artístico es una alternativa para lograr en los estudiantes la resignificación de los escenarios escolares, ya que los reúne en el escenario educativo a través de sus gustos y habilidades, expresados como conocimientos cotidianos. Al respecto, se encontró que en muchos de los currículos educativos de Colombia y de América, como Guatemala, la educación artística y musical permite la expresión personal y hace parte de una de las áreas fundamentales e integrales para el ser humano.

¿Cómo nace?

La propuesta se diseña en 2013 y se ejecuta en 2014 y 2015, a través de un seguimiento diagnóstico inicial al interior del Colegio José Jaime Rojas IED, aplicado a los niños, niñas y docentes de los grados primero y segundo de la institución. Dicha herramienta permitió identificar las diferentes perspectivas de cómo es vista la escuela por los estudiantes y docentes, sus necesidades y los gustos de niños y niñas, haciendo posible ver algunos de los vacíos institucionales, pedagógicos y motivacionales en relación con el escenario escolar.

Se inicia entonces un análisis de diversas posibilidades a tener en cuenta, como: estrategias para abordar la problemática, áreas posibles de aplicación, beneficios psicológicos, etc. Posteriormente, se dio inicio a la ejecución de la propuesta de resignificación, la cual está integrada por una caracterización de los estudiantes, los docentes y las directivas del colegio, un desarrollo de las bases teóricas, la estructura metodológica de la propuesta, la ejecución de las actividades y la muestra final de resultados del proceso y de las capacidades de los niños y niñas.

En cuanto al desarrollo de las bases teóricas del proyecto, se tiene en cuenta la función social y cultural de la escuela, donde se incluyen algunas propuestas metodológicas para la enseñanza significativa en los niños y niñas, y se realiza una

revisión de los planes curriculares en la educación artística y musical en América Latina. Por otra parte, se tienen en cuenta propuestas innovadoras para el desarrollo humano, la motivación y la afectividad. En cuanto a los procesos de aprendizaje, se consideran las bondades de la educación artística en el campo cognitivo, emocional y convivencial.

Finalmente, pensando en las bases de la formación artística, se construyó una propuesta alternativa y dinámica para trabajo en el aula, compuesta por fases de enseñanza de la música, ya establecidas en los planes curriculares y organizadas a través de unas etapas de desarrollo motivacional y afectivo, en busca de un acercamiento de los estudiantes con los escenarios educativos y sus derechos en la vivencia escolar.

El objetivo

La intención del proyecto es resignificar el escenario escolar a partir de la sensibilización artística, como herramienta de vinculación motivacional que mejore los procesos de aprendizaje y convivencia en los niños del Colegio José Jaime Rojas IED. Para lograrlo, fue necesario: Una ruta que permitiera indagar sobre la percepción y significado de los escenarios escolares de los niños y niñas del colegio; generar procesos motivacionales a través de las artes; integrar procesos de sensibilización musical y artística en el escenario escolar, que vincularan la identidad y el gusto por el aprendizaje; reivindicar los derechos de los niños y niñas; identificar y buscar intervenir aspectos curriculares; y proponer una ruta de reconocimiento y sensibilización a través del aprendizaje artístico.

Lo importante desde lo pedagógico

Desde que nacen, todos los seres humanos enfrentan diferentes interacciones con su entorno social, que les posibilitan explorar y conocer dicho espacio. En el sentido más amplio, esta dinámica hace parte de un proceso denominado aprendizaje, que se da de manera sistemática y proporcional al desarrollo cognitivo y de pensamiento del sujeto. La intención de implementar este proyecto es buscar potenciar ese proceso en los estudiantes, de tal forma que construyan sus propias representaciones teniendo en cuenta las habilidades propias de la edad y la madurez cognitiva.

Dichos procesos necesitan de disciplinas que posibiliten la comprensión y producción en los estudiantes, donde los conocimientos, aprendizajes y habilidades sean medios para cumplir este objetivo en los sujetos; en este sentido, la pedagogía se encarga de la aplicación de modelos y del diseño de estrategias que permitan llevar a cabo los objetivos educativos sociales y académicos.

El Aprendizaje Significativo se produce bajo el enfoque pedagógico social y vincula los saberes y conocimientos previos del estudiante, incluyéndolos en el proceso de aprendizaje y de resignificación. Es importante que el alumno genere conexiones entre lo que ya sabía y los nuevos conceptos, construyendo así diferentes significados que posteriormente integrará al proceso de aprendizaje, para aplicarlos a situaciones cotidianas diversas; esto implica considerar tres condiciones fundamentales del saber, a tener en cuenta al momento de evaluar los procesos de aprendizaje en los estudiantes y su vinculación emocional con los mismos.

1. El objeto de aprendizaje debe ser significativo.
2. El estudiante debe poseer conceptos previos que permitan vincular el nuevo conocimiento.
3. El estudiante debe manifestar una actitud positiva, acorde con las dos condiciones anteriores.

La educación artística

La educación artística tiene como propósito enseñar a pensar y preparar a los estudiantes para que puedan resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien meditadas y disfrutar de toda una vida de aprendizaje; permite al niño canalizar sus talentos y desarrollar su comunicación interior, además de posibilitarle animar su vida emotiva, iluminar su inteligencia, guiar sus sentimientos y su gusto hacia las más puras formas de belleza, por caminos con norte definido hacia el encuentro del punto máximo de creación y desarrollo espiritual. El aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas que preparan a los estudiantes para la vida: el desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general lo que denominamos el pensamiento holístico.

Fases del proyecto

Observación y diagnóstico

- A Se tienen que tener en cuenta las diversas observaciones y apreciaciones de los docentes, en cuanto al desempeño escolar de los niños.
- B Indagación de la realidad institucional, que se obtiene a través de la aplicación de encuestas enfocadas a docentes, padres de familia, estudiantes y directivos de la institución.

- C Se plantea, de acuerdo con las necesidades, la realidad y los medios, un proceso que intervenga y busque mejorar las problemáticas que impiden la resignificación del escenario escolar desde una perspectiva artística.

Diseño de la propuesta

- A Se plantea una propuesta que, desde las artes, incluya la sensibilización y el reconocimiento de elementos musicales para el primer año, realizando actividades lúdico-musicales con los niños en escenarios diferentes a los que están vinculados cotidianamente dentro de la escuela.
- B Se construye un plan de actividades en el cual los niños y niñas van desarrollando habilidades musicales y convivenciales a lo largo del año; por lo tanto, se cuenta con un cronograma que permita espacios dentro del currículo oficial del colegio.
- C Se genera un sentido de responsabilidad en los estudiantes para con las actividades que se desarrollan dentro del trabajo musical, como el compromiso, la autonomía en el trabajo que se plantea individualmente, la buena convivencia y el trabajo en grupo, además de la condición de corregir entre ellos mismos a quienes se equivocan o no quieren hacer las cosas; así, se da una apropiación del trabajo que realizan.
- D Hay un cambio notorio de actitud ante el escenario de aprendizajes nuevos; además de cambios actitudinales en cuanto a que los niños y niñas son capaces de hacer trabajos académicos que no hacían, al notar por sí mismos que pueden hacer cosas diferentes y con éxito.
- E Se consolida y se conforma un grupo coral, el cual fundamenta la formación musical y se preparan montajes corales.
- F Se evidencia el trabajo de los niños y niñas mediante la presentación de sus montajes en diversos escenarios interinstitucionales y extrainstitucionales.
- G Se realiza un proceso de composición conjunta con el grupo, que trabajó elementos simbólicos y representativos de su realidad.

Ejecución

La ejecución se realizó durante los años 2014 y 2015, a través de un proyecto transversal acordado con la institución, contando con la participación de todos los docentes del Ciclo 1; se brindaron los espacios y la infraestructura para la implementación del proyecto.

La propuesta musical: interpretando nuestra cultura

La sensibilización y la formación musical se propusieron a partir de 4 componentes:

1. La “Sensopercepción”: Proceso que implica destrezas y habilidades de percepción por medio de la audición.
2. La comunicación: Que pretende establecer vínculos concretos entre el estudiante, la música misma y el escenario.
3. La apreciación: Implica valorar la música; se busca promover un acercamiento a la función de la música en la sociedad, su impacto en el ser humano y la relación entre la producción musical y la realización organológica en el marco de la vida.
4. La creación: Uno de los aspectos más maravillosos del arte es la posibilidad de estimular una creatividad que permita el desarrollo de la expresión personal.

<i>Fase 1. Reconocimiento y descubrimiento musical</i>
De acuerdo con los objetivos, se trabaja con los diferentes grupos de estudiantes en una sensibilización, para luego realizar una selección integrada a partir de las habilidades, destrezas y talentos que sobresalgan en los talleres y actividades planteadas.
<i>Fase 2. Apropiación instrumental e interpretativa</i>
Trabajo instrumental a partir de ritmos, técnicas interpretativas y cifrados musicales, teniendo en cuenta el grupo y los grados.
<i>Fase 3. Consolidación grupal</i>
A partir del trabajo realizado el año anterior, en la Fase I del proyecto, se formaron los siguientes grupos musicales: <ul style="list-style-type: none"> - Coro infantil. - Música y folclor del Pacífico y de la Costa Atlántica. - Música andina. - Grupo de rock.
<i>Fase 4. Formación musical</i>
Como proceso complementario de la parte interpretativa, se establecieron horarios de trabajo, en jornada contraria, para los grupos instrumentales, con el fin de permitir un proceso más formal en el trabajo musical e interpretativo y, en el caso del coro, se realizaron ensayos dentro de la jornada escolar correspondiente.
<i>Fase 5. Apropiación instrumental e interpretativa</i>
Teniendo en cuenta el grupo y los grados, el trabajo instrumental se desarrolló a partir de ritmos, técnicas interpretativas y cifrados musicales. Esto fue complementado con la presentación en las diversas actividades culturales institucionales, locales y distritales a las cuales fueron convocados los grupos. En el mes de septiembre se planteó un festival cultural y folklórico, en el cual fue posible observar los diversos procesos musicales de los estudiantes de cada grupo.

La propuesta en danzas: danzando nuestro folclor

Se buscó generar espacios de desarrollo artístico y cultural por medio del conocimiento y apropiación del folclor, enfocados en diversas expresiones musicales y artísticas que se formaron a partir de una contextualización y conceptualización musical, para integrar referentes ancestrales y autóctonos que generen un conocimiento y un sentido trascendente de la música folclórica colombiana. Ello, acompañado del reconocimiento corporal y coreográfico, que involucra a los niños, niñas y jóvenes en los procesos de aprendizaje de las danzas folclóricas, para que sean fieles representantes de aspectos artísticos y culturales, y que les permitan ser futuros transmisores de la danza y la enseñanza del folclor.

Reconocimiento y trabajo corporal

Durante los meses de febrero marzo, abril y mayo, se trabajó con los diferentes grupos de estudiantes, de acuerdo con los grupos objetivo, en una sensibilización y posterior selección integrada a partir de las habilidades, destrezas y talentos que sobresalgan en los talleres y actividades planteadas. Para esta propuesta se diseñó un cronograma para que los niños y niñas asistan durante la jornada.