

PROYECTO INTEGRADOR
ARTE-CIENCIA EN EDUCACIÓN
MEDIA INTEGRAL PARA EL **SIGLO XXI**

COLEGIO REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED)

2022

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA MAYOR DE BOGOTÁ
Bogotá – Colombia

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

Edna Bonilla Sebá
Secretaria de Educación

Andrés Mauricio Castillo Varela
Subsecretario de Calidad y Pertinencia

Marcela Bautista Macia
Directora de Educación Preescolar y Básica

Docentes autores
Adelaida Corredor-Torres¹
Carlos Andrés López Arévalo²

Equipo Proyecto de Transformación Pedagógica
Yeimy Carolina Rodríguez Rincón
Claudia Esperanza Aparicio Escamilla

Corrección de estilo:
Fredy René Aguilar Calderón
Andrea Alesandra Muñoz Coderque

Diseño y diagramación:
Laura Milena Melo Sánchez

¹ Maestra en Artes Escénicas, Mg. Escrituras Creativas. Docente Líder de Educación Media Integral-EMI, docente de Teatro y Proyecto Integrador-EMI. Colegio República Bolivariana de Venezuela I.E.D.

² Licenciado en Educación Artística. Docente de Artes Visuales y Diseño, Lectura Crítica. Educación Media Integral-EMI. Colegio República Bolivariana de Venezuela I.E.D.

Conoci miento to

“Las disciplinas no se organizan como cajones de archivador [...] el conocimiento es un cuerpo sistemático, un conjunto de saberes, de conceptos, de vivencias, de experiencias”

Entrevista a: González, 2021

Resumen

Siguiendo el hilo conductor del Proyecto Artístico Integrador Arte-Ciencia / Arte-cons-Ciencia que nos ha llevado a articular los contenidos de áreas del conocimiento tradicionalmente separadas: arte y ciencia, señalamos las apuestas pedagógicas y curriculares que han permitido su diseño e implementación, ubicando la dificultad como una oportunidad para el desarrollo de metodologías novedosas en la institución educativa. De este modo, la reflexión aquí presentada emerge de la necesidad de identificar los elementos metodológicos, pedagógicos, formativos y organizativos que influyeron en la construcción de la estrategia de integración curricular del proyecto Artístico Integrador Arte-Ciencia como práctica de Investigación Basada

en Artes – IBA, del Colegio República Bolivariana de Venezuela³ (IED), en el programa de Educación Media Integral para el siglo XXI, que inició su fase piloto en 2019, continuó en 2020 y 2021 a pesar del aislamiento por la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, y que aun en medio de los avatares de la pospandemia, hoy se encuentra en proceso de afianzamiento con el propósito de generar memoria pedagógica, hacer visible la estrategia de integración curricular y, a partir de los hallazgos, proponer los cambios que ameriten la continuidad de su implementación. Para la construcción de este informe-síntesis, se tuvieron en cuenta las voces de estudiantes, docentes y directivos docentes.

³ Institución Educativa Distrital, adscrita a la Secretaría de Educación del Distrito Capital, situada en la localidad 14 – Los Mártires, Bogotá, Colombia; cuyo Proyecto Educativo Institucional es “La escuela como territorio garante del derecho a la educación para todos”

Abstract

Following the guiding thread of the Integrative Artistic Project Art-Science / Art-cons-Science that has led us to bring together content from traditionally separate areas of knowledge: art and science, we point out the pedagogical and curricular proposals that have allowed its design and implementation, locating the difficulty as an opportunity for the development of innovative methodologies in the field of the educational institution. In this way, the reflection presented here emerges from the need to identify the methodological, pedagogical, formative and organizational elements that influenced the construction of the curricular integration strategy of the Integrative Artistic Art-Science project as an Arts-Based Research Practice - ABR ,

located in the Colegio República Bolivariana de Venezuela, within the Educación Media Integral para el S. XXI program, which begins its pilot phase in 2019, continues in 2020 and 2021 despite the isolation due to the pandemic, and that, even in the midst of the ups and downs of the post-pandemic, is currently in the process of consolidation, with the purpose of generating pedagogical memory, making the curricular integration strategy visible and, based on the findings, proposing the changes that warrant the continuity of its implementation. For the construction of this synthesis report, the voices of students, teachers and teaching directors were taken into account.

Palabras clave

- *Integración curricular*
- *Arte/Ciencia*
- *Investigación Basada en Artes - IBA*
Educación Media Integral para el siglo XXI

Keywords

- *Curriculum integration*
- *Art / Science*
- *Research Based on Arts – RBA*
- *Educación Media Integral para el S. XXI*

Introducción

El Proyecto Artístico Integrador Arte-Ciencia / Arte-cons-Ciencia en el marco del proceso de Educación Media Integral - EMI es un ambiente de aprendizaje que vincula contenidos propios de la educación artística, la ciencia y la tecnología, del cual se puede afirmar que ha generado efectos positivos en la co-construcción de conocimiento tanto de docentes como de estudiantes, y, que ha propiciado el desarrollo de competencias del siglo XXI (UNESCO-OREALC, 2017).

Constituido como ambiente de aprendizaje producto de la investigación educativa en el marco de las contingencias administrativas de la institución y del aislamiento y distanciamiento a consecuencia de la pandemia, resulta de gran valía la construcción de un proceso de sistematización el cual se muestra a partir de este documento que pretende ser un informe síntesis que da cuenta de la formulación, el recorrido, así como de los alcances y las potencialidades. El documento es un ejercicio de memoria institucional y de reflexión pedagógica.

Para el análisis de esta práctica de investigación educativa se realiza un recorrido por la fase piloto del proyecto de 2019 a 2021, iniciando con la enunciación

de los tres aspectos fundantes de su construcción: plan de estudios de la EMI, investigación educativa como práctica docente, investigación basada en artes-IBA como laboratorio de co-construcción de aprendizajes, para luego presentar un relato que teje las narrativas de los participantes dando respuesta al eje de sistematización: ¿qué aspectos de orden metodológico, didácticos, pedagógicos y organizativos se identifican en la estrategia de integración curricular en el proyecto interdisciplinar arte – ciencia, arte – consciencia? Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso identificar los elementos curriculares que son sustento de la experiencia: plan de estudios, perspectivas pedagógicas y apuestas metodológicas que posibilitaron su estructuración.

El primer aspecto a considerar, es el plan de estudios que engloba todo el proceso de la EMI, cuya línea de profundización es el área de educación artística y cuenta con dos espacios académicos o asignaturas: artes visuales y artes escénicas que, desde su implementación en el año 2016, han estado acompañadas por lectura crítica, asignatura que ha tenido constantes variaciones en su enfoque y nominación a lo largo del proceso de la implementación de la EMI, y, ciencia y tecnología que se inserta en el plan de estudios en el año 2018.

El segundo aspecto, es la investigación educativa desde la perspectiva de K. Lewin (Bausela Herreras, 2004) que ha permitido a los docentes del proyecto el desarrollo y la actualización permanente del currículo a partir de la observación y el análisis de procesos, resultados y percepciones en relación con las prácticas docentes y las metodologías que de ellas se derivan, así como de los componentes del plan de estudios, desde la implementación hasta la fecha.

El tercero, que se establece como eje de la integración curricular al interior del aula y que se focaliza en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, es la Investigación Basada en Artes - IBA, (Hernández Hernández, 2008) desde la perspectiva de la Investigación Performada (Goldstein, Gray, Salisbury, & Snell, 2014) y Etnoteatro (Saldaña, 2011), que posibilita el desarrollo de un laboratorio de exploración al interior del aula para la co-construcción de aprendizajes, tomando como base los lenguajes artísticos que fungen a la vez como espacio de investigación formativa y que buscan el fomento de una cultura investigativa, encuadrándose en la definición de la Investigación Formativa, cuyo propósito se centra en "formar" para la investigación a través de actividades que no hacen parte necesariamente de un proyecto concreto de investigación. Su intención es familiarizar con la investigación, con la naturaleza como búsqueda, con las fases y funcionamiento". (Restrepo Gomez, 2003).

Con estos tres aspectos fundantes ya identificados, se da paso al texto narrativo que busca visibilizar el tejido de la estrategia, es decir, los asuntos internos de la construcción del ambiente de aprendizaje Proyecto Artístico Integrador Arte-Ciencia / Arte-cons-Ciencia.

Imagen1 Festival Artístico Escolar 2019 - Grado 10°
Fuente: Carlos Andrés Lopez Arévalo, docente artes colegio República de Venezuela (IED)

Ambiente de aprendizaje

En este apartado se mencionan los elementos pedagógicos, metodológicos y organizativos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la estrategia Proyecto Artístico Integrador Arte-Ciencia /Arte-cons-Ciencia. En la primera parte: *Del currículo y la metodología*, se aborda la relación entre construcción de plan de estudios y metodología, y en la segunda parte: *De lo organizativo*, se desarrolla la dificultad como potenciadora de soluciones que presenta la relación entre los elementos organizativos y las dificultades que dieron origen a la estrategia.

Del currículo y la metodología

Todo ambiente de aprendizaje se enraíza en el Proyecto Educativo Institucional – PEI, y busca integrar, tanto una base común de aprendizajes académicos, como el aprendizaje de herramientas para la vida, permitiendo el desarrollo de procesos educativos coherentes con el contexto desde una mirada crítica. Para este caso, el PEI se define desde “La escuela como territorio garante del derecho a la educación para todos” enunciado en la misión y la visión, una perspectiva de vida en equidad en la diversidad, con lo cual se genera un escenario complejo y, por tanto, suscitador de metodologías y prácticas de aula que den respuesta a tal demanda, puesto que la llamada aula regular cuenta con estudiantes con diferentes trayectorias de aprendizaje y desarrollo; de allí que, el Diseño Universal de Aprendizajes - DUA enmarcado en la Teoría Cognitiva Social, se impulse a un nivel en el que, además de mantener la motivación permanente por aprender, los modos y las maneras de relación entre estudiantes y

docentes estén permeadas por el respeto de sí, del otro y de lo que se considera lo otro.

En este sentido, se encuentran congruencias con la definición de ambiente de aprendizaje de la Secretaría de Educación del Distrito en el marco de la propuesta de educación por ciclos (SED, 2014). “Los ambientes de aprendizaje son los espacios en los que se generan oportunidades para que los individuos se empoderen de saberes, experiencias y herramientas que les permiten ser más asertivos en las acciones que desarrollan en la vida”, en este caso, la concordancia se halla en el empoderamiento de los aprendizajes para la vida y en el concepto de espacio que trasciende a la acepción de lugar, para situarse en el diseño curricular sistémico, y frente a ello es importante la visión que se tiene desde la rectoría de la institución educativa distrital (IED):

“Quiero referirme en primer lugar a los principios de la institución que se mantienen en la Educación Media Integral que antes se llamó Media Fortalecida y que ahora se llama Educación Media Integral para el siglo XXI, [...] quería tener garantía de que se articulara a nuestro proyecto educativo institucional; ese gran principio que ha permanecido, esa es la percepción que tengo, en términos de reconocer que una idea fuerza como principio que nosotros tenemos es que los estudiantes tengan la oportunidad, cualquiera que sea su condición, su situación, de cumplir sus trayectorias educativas completas” (Entrevista a rector: Hugo Florido, 2021).

CREA
tIVIDAD

En cuanto al currículo, la Guía de Sistematización (Aparicio Escamilla, C & Rodríguez Rincón, Y (2022), citando a Duarte(2003), Ospina (1999), Pergolis (2000), OCDE,OIE,UNESCO-UNICEF(2016), señalan su función:

“Se basa en la naturaleza social del aprendizaje, a través del trabajo colaborativo bien organizado. Hace posible que el diseño de contenidos curriculares promueva el pensamiento complejo, con un trabajo permanente en el tiempo. Establece estrategias de evaluación coherentes a las proyecciones, retroalimenta el proceso formativo y de aprendizaje. Promueve el trabajo horizontal entre áreas de conocimiento, las disciplinas y el ecosistema educativo. Obedece a un principio de escuela de puertas abiertas, que determina la flexibilidad en sus recursos y en conocimientos”.

De aquí se infiere un acercamiento a las competencias para el siglo XXI enunciadas por la Unesco (2017), en las que toda educación deberá formar individuos capaces de resolver problemas del mundo real, en ambientes de convivencia empática, fomentando el desarrollo de pensamiento complejo, por tanto, crítico, dinámico y flexible, que permita analizar problemáticas de la vida cotidiana y plantear soluciones acertadas e innovadoras.

Es aquí, que los contenidos de educación artística y lectura crítica, con la transversalización de ciencia y tecnología se constituyen en espacios académicos inmersos en trabajos de equipo organizados a partir de una pregunta-problema a la que habrá de buscar múltiples respuestas desde la creación de propuestas escénicas que transitan hacia las artes visuales desde la escritura creativa, y en los que el registro de la experiencia de cada aprendizaje debe quedar consignado para verificar las formas en que cada uno aprende, desde luego, es un proceso acompañado sesión a sesión en el que la evaluación articula procesos con resultados y percepciones de los participantes.

Así es, en términos generales el diseño del Proyecto Artístico Integrador Arte-Ciencia / Arte-cons-Ciencia, alude a los

principios de la investigación educativa (Bausela Herreras, 2004) que Lewin definió como un proceso cíclico de exploración, actuación y valoración de resultados. Este espacio privilegiado del docente es el que ha posibilitado la revisión año tras año, de los diseños curriculares y sus ajustes de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes y del contexto en el que se encuentra la institución educativa.

Imagen 2 Festival Artístico Escolar 2019 - Grado 11°
Fuente: Carlos Andrés López Arévalo, docente colegio
República de Venezuela (IED)

Para la comprensión del primer aspecto curricular desde lo pedagógico y metodológico, se presenta el proceso de integración curricular anteriormente descrito.

INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA

*Evaluación permanente del proyecto a partir de: procesos, resultados y encuestas.
De este modo llegamos al AMBIENTE DE APRENDIZAJE:*

PROYECTO INTEGRADOR ARTE - CIENCIA / ARTE - CONS - CIENCIA

Aprendizaje por descubrimiento e iniciación a la sistematización

INVESTIGACIÓN FORMATIVA: INVESTIGACIÓN BASADA EN ARTES - IBA

Exposición final en el Festival Artístico Escolar

Gráfica 1: Estructura del ambiente de aprendizaje del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia

De lo organizativo. La dificultad como potenciadora de soluciones

Son dos las causas que llevaron a diseñar y a ejecutar este ambiente de aprendizaje: de un lado, la necesidad de diversificar la línea de profundización, de otro lado, dar pie a la generación de espacios de formación con una concepción integral que invite a los estudiantes a proyectar su futuro profesional.

En cuanto a la necesidad de diversificar la EMI, se tuvo en cuenta que desde la formulación en el año 2015 y su primera ejecución en el año 2016, esta apuntaba exclusivamente a la profundización en el área de Educación artística, y, para 2017 se reconoce la necesidad de integrar el área de Ciencia y tecnología, a partir de la solicitud de la propia comunidad educativa evidenciada por medio del documento de evaluación de final de año (Corredor Torres, A; López Arévalo, C & Velásquez Moreno, 2017) dirigido a estudiantes. Así se citan las respuestas a la pregunta formulada para obtener información sobre una posible diversificación de contenidos:

“Para el 34% de los estudiantes que profundizan Artes escénicas, no se debe diversificar, es decir, muestran su conformidad con el área que se está implementando, mientras que el 66% preferiría que se sumaran otras áreas al proceso de Media Integral” [...] “Para el 33% de los estudiantes que profundizan Artes plásticas y visuales, no se debe diversificar, es decir, muestran su conformidad con el área que se está implementando, mientras que el 67% preferiría que se sumaran otras áreas al proceso de Media Integral”.

En esta encuesta de satisfacción, los estudiantes señalaron sus preferencias en cuanto a áreas que complementarían la formación en artes, siendo Ciencia y tecnología el porcentaje mayor; debido a estos resultados, se instaura en el año 2018 esta asignatura como parte de la malla curricular de la EMI, abordando dentro de sus contenidos las aplicaciones y programas de diseño, que complementan los trabajos

para la asignatura de Artes visuales. Esta solución fue transitoria, puesto que el maestro que orientaba Ciencia y tecnología fue trasladado, dejándonos un nuevo reto ¿cómo integrar la nueva área en ausencia de un docente titular?

La búsqueda permanente de estrategias del área de educación artística, específicamente en el núcleo común, que posibilitaran la formación integral, tanto en Artes plásticas y visuales para la jornada de la mañana, como en Teatro para la jornada de la tarde, permeados por la construcción colectiva permanente, facilitó el encuentro de una respuesta a la solicitud de los estudiantes. Así, la formulación de un proyecto que involucra conceptos de ciencia con los lenguajes artísticos rinde sus frutos en el año 2019 con la aceptación de los estudiantes de ese nuevo espacio académico, el cual implicó entender el proceso de formación de una forma más compleja, de este modo se instala el Proyecto Artístico Integrador Arte-Ciencia para los dos grados 10° y 11°.

Durante este año, a manera de proyecto piloto, se explora la ciencia ficción en los grados 10° y 11°, como una herramienta para construir aprendizajes a partir de la formulación de una pregunta problema. La integración curricular se manifiesta en diferentes apoyos desde los contenidos de las asignaturas: artes escénicas, artes visuales, diseño y lectura crítica, que se

ponen a disposición entre ellas para realizar un trabajo en conjunto, empleando la asignatura proyecto artístico integrador como el lugar en el que se reflexiona sobre las temáticas y los aprendizajes.

Gran parte de los contenidos de cada materia son permeados por la ciencia ficción; para ese año, el encuentro entre espacios académicos se basa en el apoyo entre áreas, pero no en un proceso de integración propiamente dicho. En 2020, con la pandemia, se continúa con la ciencia ficción en grado 10°, a manera de vehículo de exploración estética y como tema transversal de los contenidos, rotulándolo como Arte-Ciencia, estableciéndose, para grado 11°, otra temática con la misma finalidad: el contexto social y ambiental con el rótulo Arte-cons-Ciencia.

En ese año, la estrategia pasa a ser un proyecto integrador al que le apuntan los diferentes espacios académicos de la EMI, y en el que los contenidos se disponen hacia la construcción de un ejercicio final por cada estudiante, basado en una pregunta de su interés, cuya búsqueda de respuestas transita por la escritura creativa en el teatro y culmina en un ejercicio audiovisual: “Esta es una excusa para presentar a los estudiantes todo un mundo de conocimientos, superando la visión reduccionista del arte desde técnicas específicas” (entrevista a coordinadora académica Cristina González, 2021).

Así, es relevante resaltar que durante el proceso de educación en modalidad remota, ante la ausencia de recursos tecnológicos como computador, tableta o celular, y el acceso a plataformas sustentadas en la red, por parte de los estudiantes, se dio como proceso natural la articulación de temáticas de la EMI y del núcleo común en lo relativo al área de educación artística, a través de guías dirigidas a los estudiantes, que si bien, se constituyeron en un cuadernillo de muchas páginas, también arroja un resultado positivo en la construcción de aprendizajes tal como lo señala la docente de artes plásticas de la jornada mañana anteriormente citada:

“Se evidencia en los chicos que pueden establecer relaciones entre diferentes campos del conocimiento y cuando pueden superar el ejercicio artístico per se, y relacionarlo con alguna situación específica de su contexto vital [íntimo] a su contexto colectivo”.

Gina Velásquez Moreno

En el año 2021 se ajustan los contenidos de la malla curricular, tal como se constata en los diseños de las guías de trabajo, dando mayor precisión a los ejercicios exploratorios de los estudiantes, a partir

de puntos temáticos de encuentro entre la historia del arte vista en el núcleo común, con las artes visuales y las artes escénicas vistas en la EMI, aprovechando el regreso paulatino a la presencialidad.

Aquí es importante resaltar que, entre 2019 y 2021, las didácticas y metodologías para el desarrollo de los contenidos de las diferentes asignaturas sufrieron cambios, como se señaló, pasando de la experimentación grupal en el aula a través de la improvisación escénica en 2019, a la virtualización individual de los procesos desde la escritura creativa de libretos y guiones, debido a la condición de aislamiento durante los picos de la pandemia, seguido en 2021, por un regreso paulatino a la presencialidad durante el segundo periodo, al que no acudió el 100% de los estudiantes.

Sin embargo, un instrumento que inició como ejercicio de reconocimiento de los propios aprendizajes, que ha permanecido durante todo el proceso, es el Diario de Campo, en el que los estudiantes consignan los temas vistos en las clases y las maneras como los han trabajado, para llegar a un ejercicio final de reflexión sobre las formas como co-construyen sus ejercicios individuales o grupales; a manera de muestra se presenta un extracto de un Diario de Campo de un estudiante de grado 10º:

“El proyecto es muy enriquecedor puesto que, por medio de la creatividad y la libre expresión se logra comprender y comunicar cada concepto tanto de artes escénicas, audiovisuales y ciencia [...]” (Rincón, D. (2019).

Se resalta que este Proyecto Artístico Integrador, como se denomina en el boletín de calificaciones y que ha sido bautizado por los docentes como Proyecto Integrador Arte-Ciencia, se consolida como respuesta a la solicitud de los estudiantes por continuar con el trabajo de exploración desde los lenguajes artísticos y desde ciencia y tecnología siendo parte del plan de estudios. Respuesta que se fundamenta en la comprensión de los maestros de educación artística y los directivos docentes en cuanto a que “hay una relación directa entre la creación artística y la creación científica” (entrevista coordinadora académica Cristina González. 2021), tal como lo expresara la entonces coordinadora:

“siempre he creído que el conocimiento es un cuerpo sistemático, un conjunto de saberes, de conceptos, de vivencias, de experiencias [...] siempre me ha fascinado esa relación tan directa entre la creación artística y la creación científica[...] mi expectativa es que todos pudiéramos ver el arte como una parte vital del ser humano [...] el arte es una manera preciosa de expresar el conocimiento”.

crea
tividad

Este ambiente de aprendizaje, así diseñado, genera situaciones en el aula que invitan al desarrollo del razonamiento complejo, acudiendo al trabajo cooperativo y colaborativo de estudiantes y docentes, y en el que cada asignatura es evaluada tanto en los procesos desarrollados por cada estudiante en los productos logrados colectivamente, como en la percepción de su propio proceso formativo, del cual logran inferir su método de co-construcción. A manera de ejemplo, se cita lo referido por la estudiante: “se responden aquellas preguntas desde los conceptos científicos y desde las improvisaciones, para crear la obra más detalladamente y, así también, se agregan más términos científicos que surgen dentro de las improvisaciones”. Rincón, D.(2019).

SABe
RES

Imagen 3. Festival Artístico Escolar 2019 - Grado 11
Fuente: Carlos Andrés López Arévalo, docente artes
colegio República de Venezuela (IED)

El proceso favorece el desarrollo del pensamiento crítico sobre los logros de los ejercicios artísticos y el acercamiento a la ciencia, tal como lo evidencia la estudiante anteriormente citada: “El proyecto de arte y ciencia permitió que tuviésemos claros esos conceptos con respecto al arte, y esas preguntas, en relación con la ciencia que inician todos los efectos que le dieron vida a la escena e hicieron que tuviera sentido cada respuesta que se le asignó a cada pregunta [...]”. (sic)

Este trabajo de revisión y flexibilización permanente se entiende como un principio de construcción colectiva por parte de la IED, tal como lo expresa el rector Hugo Florido:

“creo que el proyecto [de Educación Media Integral] ha tenido una buena evolución, [...] nosotros por ser un colegio de educación para la diversidad, de educación inclusiva, no tenemos que ajustarnos a las necesidades de los tecnócratas, sino todo lo contrario, que los proyectos se ajusten a las necesidades de nuestra institución, porque así está definido en nuestro proyecto educativo institucional, en preguntarse qué es lo que nuestra comunidad educativa necesita y frente a esas necesidades responder, entonces creo que la estructuración de una autonomía cada vez más material que nos permita modificar nuestro currículo y flexibilizarlo frente a las necesidades de los estudiantes ha hecho que ese principio de concebir ese currículo como una construcción social se haya definido muy bien en la institución[...]”.

Didáctica / Contenidos

Este apartado se centra en la identificación de las formas de enseñar y lo que se enseña. Todos los espacios académicos del plan de estudios se integran curricularmente con la transversalización de temas de ciencia ficción y del contexto social y ambiental, esa integración es pensada como una producción anual, que contiene elementos visuales y audiovisuales, escénicos, de lectura crítica, así como de escritura creativa y escritura analítica que se organizan en un horario alterno a la jornada académica buscando que el estudiante pueda retomar y componer sus propuestas con los elementos de mayor interés.

El mecanismo de integración es la composición y exploración a través de las cuales se trabajan conceptos y técnicas específicas de cada asignatura, que funcionan como herramientas para producir un ejercicio escénico durante el primer semestre, pero que se desarrolla en la segunda parte del año, como un ejercicio visual o audiovisual, siendo este último el resultado final de todos esos enlaces; el proceso de composición va permanentemente acompañado del reconocimiento y el registro en el Diario

de Campo, ¿qué se aprende y cómo se aprende? A manera de ejemplo, un estudiante de grado 11º manifiesta: “Para construir nuestra interpretación, tuvimos que ver noticias sobre el cambio climático, obras maestras como Star Trek y leer obras literarias del padre de la ciencia ficción Julio Verne. [...]” Hernández Oviedo, C. (2019).

En cuanto a contenidos y técnicas específicas, las artes visuales y el diseño gráfico se desarrollan desde la fotografía, tomando como herramienta principal la composición fotográfica en todas sus formas, los efectos de la propia cámara, principios básicos del diseño, pasando por las funciones hasta la composición de diferentes elementos artísticos y publicitarios; por último, desde el video y el cine, se toman tres elementos de base: manejo de movimientos, efectos, edición y producción de piezas de video, para lo cual se desarrollan ejercicios experimentales y puntuales para cada caso. La lectura crítica se trabaja desde las funciones del lenguaje, los diferentes textos, pasando por los tipos de lectura, la indagación de autores de la ciencia ficción, así como conceptos de

contexto, lógica, ciencia, ejercicios de cohesión y coherencia desde otros autores.

La didáctica de las artes visuales apunta al aprendizaje experiencial. Este pretende construir conocimiento y significado a través de una inmersión en experiencias en el mundo real y la reflexión sobre las mismas.

Algunos de los autores que aportaron a la teoría del aprendizaje experiencial (Jean Piaget, John Dewey, Lev Vygotsky y David Kolb, Gleason Rodríguez & Rubio, M. 2020) afirmaban que el aprendizaje debe estar relacionado con el contexto en el cual ocurre, destacaban la relación profunda de la experiencia real y la educación, es entonces que los estudiantes se convierten en autores de su propio aprendizaje por medio de experiencias reales significativas.

Ese aprendizaje experiencial desde las artes visuales y su relación con el ambiente de aprendizaje arte-ciencia, se trabaja desde tres espacios específicos, diseño gráfico, fotografía y video-cine: en el diseño gráfico los principios, elementos y funciones del diseño son parte esencial y básica de los contenidos específicos del espacio, luego de comprender estos contenidos el estudiante debe aplicarlos a

actividades de composición relacionados con la estrategia, así configura ejercicios digitales integrando sus construcciones visuales, críticas y escénicas, las cuales son parte de los insumos de las puestas en escena y ejercicios fílmicos. En fotografía la composición es el elemento fundamental, esta apunta a dar conceptos visuales a través de la imagen, la exploración y la experiencia, que hacen del estudiante un compositor a partir de esos conceptos.

En el desarrollo de esas composiciones el estudiante integra los saberes de los otros espacios y los resultados son imágenes fotográficas, ejercicios escénicos, ideas fílmicas, ciencia ficción, narraciones de contexto, posturas frente a problemáticas, entre otras.

diDácticas

aPReNDI
ZAJES

Otro espacio que hace parte de los últimos contenidos de la estrategia es video-cine, este podría ser uno de los puntos en los cuales mayormente se observa esa integración, de manera tangible y a modo de resultado final. Es aquí donde el estudiante (luego de los contenidos específicos) se relaciona con los movimientos de cámara, composición y conceptualización, donde recoge todos los contenidos integrados y los evidencia por medio de sus ejercicios audiovisuales.

En cada uno de los espacios se expone el contenido específico con ejemplos puntuales, luego, cada estudiante realiza, desde su propio entendimiento del contenido o concepto, uno o varios ejercicios en programas digitales, fotografías, videos, demuestra su expresión, imaginarios e intereses. En esos mismos ejercicios exploran herramientas de edición, composición y técnicas, que son las que darán forma a las representaciones visuales o escénicas.

Dentro de las artes escénicas, se otorga un papel preponderante al teatro, con tres objetos de aprendizaje motivadores para los estudiantes: actuación, dramaturgia y

escenotécnicas, como herramientas para la exploración, la indagación de aspectos relativos a la puesta en escena de los imaginarios. La manera como estos saberes se integran dentro del proyecto es a partir de las preguntas que ellos mismos se formulan al comienzo del año.

En las exploraciones teatrales, desde cualquiera de estos tres objetos, los estudiantes buscan posibles respuestas a su interrogante, bien sea a partir de la improvisación, la escritura del texto dramático, los elementos de iluminación o sonorización, atrezzo, y el vestuario y maquillaje, lo que posibilita la exploración de los imaginarios individuales y colectivos en relación con las temáticas a las que esté asociada la pregunta, encontrando sus propias respuestas individuales y colectivas, dejando ver las creencias y aproximaciones que tienen desde el entorno más inmediato a las temáticas inmersas en los interrogantes, que luego se comparten en las muestras del Festival Artístico Escolar con la comunidad educativa, de allí que se asocie con los procesos de Etnografía Performada de acuerdo con los planteamientos de Goldstein, T. Gray, J. Salisbury, J. & Snell, P. (2014):

“El mundo de la etnografía performada y la investigación informada atrae a una variedad de personas de diferentes áreas de formación, esto incluye dramaturgos que buscan formas de investigar un aspecto particular de la condición humana [...] también incluye investigadores académicos que trabajan en una variedad de campos que incluyen antropología, sociología, psicología, educación, [...] que buscan una forma efectiva de compartir sus hallazgos de investigación con audiencias tanto dentro como fuera de la academia”.

Y con los procesos de Etnoteatro Saldaña, J. (2011): “es una palabra que junta etnografía y teatro, empleando las técnicas y los oficios tradicionales del teatro o de la producción de medios para hacer una puesta en escena para una audiencia en vivo, de un evento de investigación que experimentan los participantes”. De esta manera, el ejercicio de tránsito entre disciplinas artísticas a manera de laboratorio también favorece el desarrollo del razonamiento complejo pasando del pensamiento básico al pensamiento creativo, lo que ha sido percibido por docentes y directivos docentes, tal como lo expresa la entonces coordinadora de sede, Cristina González (2021):

“[...] He podido ver las muestras de Sci – Fi Ciencia Ficción y artes, los estudiantes tienen una potencialidad más grande de la que uno esperaría, los que más han recibido con aprecio son ellos, porque entienden el conocimiento desde otra perspectiva”. (sic)

PersPec
tiva

En este mismo sentido la docente manifiesta que, en cuanto al desarrollo de competencias para el siglo XXI, "Todos necesitamos ver que el arte es una parte vital del ser humano", se valida entonces que este ambiente de aprendizaje da pie al establecimiento de relaciones de convivencia empática, toda vez que las exploraciones, si bien están direccionadas a temáticas específicas, dependen de la conformación de equipos de trabajo en los que la diversidad es la normalidad en el aula.

Desde las artes escénicas, el sentido del trabajo en equipo es un requisito *sine qua non*, puesto que, en la actuación el componente de corporalidad para la indagación es de la naturaleza misma de este lenguaje artístico, en el cual el pilar de cada ejercicio es el cuerpo propio, el cuerpo del otro como pares, lo que genera formas de trabajo respetuoso, afianza la autoconfianza y la confianza en el otro, el sentido de tolerancia frente a lo otro, ampliando los márgenes para desarrollar flexibilidad, para que emerjan liderazgos que fortalecen la afectividad, acentuando el compromiso y la motivación que crece a partir de comprender el error como parte importante del aprendizaje.

En el caso de la dramaturgia, el vehículo expresivo es de carácter verbal y, aunque suele ser de corte individual, es la improvisación escénica colectiva la que da origen al texto dramático final, que junta el acercamiento a un tema científico con la oportunidad de crear mundos posibles con nuevos elementos en respuesta a la pregunta-problema inicial, como lo refiere la estudiante Diana Rincón (2019): "[...] se inventan nuevos términos que describen, entre otros, la primera máquina llamada por nosotros "Aloriatenic" que evita la "espaguetificación" de las protagonistas al cruzar el horizonte de sucesos".

En el componente escenotécnico, puesto que las luces y el sonido hacen parte de la semiótica de la puesta en escena, se apela al lenguaje plástico dentro del teatro como otro espacio para la indagación de aquellos imaginarios colectivos que conceptualizó Morin (Carretero Pasín, A. (s.f.): "estimularán como contraefecto las resistencias poéticas en la sociedad civil" pues, tal como lo deja entrever la estudiante citada anteriormente: "Con muy pocos elementos de utilería y el uso adecuado del lenguaje estos nuevos elementos se construyen en la imaginación del espectador".

Y es así como este trabajo puede asociarse con lo que Sullivan - citado por Hernández (2008) - plantea como la Investigación Basada en Artes - IBA: “[...] las teorías explicativas y transformativas del aprendizaje humano pueden encontrarse en la experiencia que tiene lugar en el taller de arte”.

A continuación, se presentan los resultados de la sistematización en términos de afirmaciones, es decir, los hallazgos que se deben mantener en las futuras fases del proyecto; y las potencialidades, entendiéndolas como momentos que deben ser explorados como oportunidad para profundizar en la integración curricular.

Afirmaciones. Lo que se debería mantener

El ambiente de aprendizaje Proyecto Artístico Integrador Arte-Ciencia / Arte-cons-Ciencia se percibe desde la institución como uno de los avances positivos del colegio en la garantía del derecho a una educación integral para los estudiantes, tal como se infiere de la siguiente afirmación del rector de la IED:

“(...) este cumplimiento de trayectorias educativas completas no se agota únicamente en que el estudiante tenga en el colegio la posibilidad de culminar su grado 11 en educación media, sino que le aportemos la mayor parte de recursos de carácter simbólico, material, pero también de aprendizaje para que él pueda, de alguna manera, tener un puente de ubicación entre su trayectoria educativa después de la institución educativa; esto nos ha posibilitado, en mi concepto, dotarlos a ellos de grandes oportunidades para que tengan la oportunidad de continuar ya sea en el mundo laboral, en el mundo inclusive de la educación técnica y tecnológica y muchos de ellos también van a la educación superior con unos recursos -yo los llamo así-, con una dotación de recursos de aprendizaje suficientes para que puedan competir en esos escasos escenarios, en esos escasos cupos que hay para el desarrollo de nuestros jóvenes específicamente en la ciudad de Bogotá”. (entrevista al rector Hugo Florido Mosquera, 2021).

Las artes visuales y las artes escénicas son lenguajes que pueden integrar diversas áreas del conocimiento, ya que su misma naturaleza otorga a quien las ejecuta, la posibilidad de tomar diferentes contenidos y componer un todo que se vuelve visible y transmisible a partir de la forma de exposición propia de ellas: primero el registro audiovisual en presencia simultánea del público y segundo la del actuante.

*Festival Artístico Escolar 2019 - Grado 11°
Carlos Andrés (López Arévalo, docente República de
Venezuela 2019.*

Una puesta en escena teatral, una producción de video o cine, son dos composiciones que contienen muchos extractos de diferentes áreas del conocimiento, esto hace de estos dos grandes espacios una evidencia de la estrategia como un ejercicio pedagógico integral, en tanto que aporta a la vida real tal como la perciben los estudiantes y sus familias, a la construcción de sujetos críticos además de integrar conocimientos de diferentes áreas, tal como lo expresa la maestra Gina Velásquez, docente de artes plásticas y visuales del núcleo común, durante la entrevista realizada en una de las fases de la presente sistematización:

“(…) cuando [los estudiantes] dicen: ¿puedo relacionar esto que estamos trabajando, con lo que se está trabajando en Media? De ahí uno encuentra que están trascendiendo un poco el desarrollo técnico, o manual, ya sea un trabajo análogo o digital en el caso de las artes plásticas y visuales, a la relación con algunos problemas y temas concretos, y cuando eso se da así estamos diciendo algo, que hay un desarrollo de pensamiento creativo y crítico, [...] en ese sentido, cuando pueden establecer relaciones con otros campos del conocimiento y cuando pueden superar el ejercicio artístico per se y relacionarlo con alguna situación específica de su contexto vital o personal, a su contexto colectivo porque también se preguntan cosas de la sociedad, del mundo” (sic)

Así mismo, en la vida cotidiana se aporta, también, al logro de resultados satisfactorios y creativos por y para los estudiantes, que ellos desarrollen habilidades para reconocer sus propias maneras de aprender y de identificar que hay otros con otras maneras de aprender, también válidas, lo que conduce a la construcción de relaciones empáticas marcadas por el respeto y la solidaridad para quienes aún presentan dificultades en establecer paridades en el trabajo. La construcción colectiva como práctica de aprendizaje y práctica de enseñanza posibilita la comprensión del mundo de la educación como parte del mundo real:

“(...) tener la posibilidad de tener un currículo alternativo para ese fortalecimiento de la educación media [...] poder tener injerencia directa en la construcción social del currículo ha sido maravilloso para nosotros en ese aspecto y sobre todo cuando puedes valorar y ver eso en los estudiantes, en su formación [...] hay unos recursos de carácter pedagógico que son materiales en cuanto al conocimiento de los saberes, pero yo creo que los más importantes son esos recursos de carácter emocional, simbólico, comportamental, del manejo de la corporalidad que les permite ser más empoderados, mejor comunicativos” (Entrevista al rector Hugo Florido Mosquera, 2021). (sic)

coNstrucción SoCial

Para concluir, lo que se debería mantener en el proyecto artístico integrador es la posibilidad de articular conocimientos desde los diferentes lenguajes artísticos (artes visuales y escénicas) con otras áreas o asignaturas que promuevan el aprendizaje para la vida; así como la riqueza en el fortalecimiento de habilidades y competencias socioemocionales en las relaciones intra e interpersonales que permite el desarrollo de los estudiantes en los diferentes contextos.

Potencialidades. Lo que podemos mejorar

Atendiendo a los aprendizajes que deja el análisis de la experiencia, se hace necesario reconocer los aspectos del proyecto que se deben fortalecer. Uno de ellos es el poco tiempo con el que se cuenta para la planeación de cada ajuste y reajuste de los contenidos temáticos ya que, durante los tres años de implementación de la estrategia, estos cambios se han dado año a año partiendo desde la necesidad propia de los estudiantes evidenciada en las encuestas y evaluaciones anuales, pero, la planeación conjunta de los docentes se realiza en el marco de la agenda de cada semana de desarrollo institucional y en los escasos momentos en los que simultáneamente no se está en clase.

En el diseño de estos contenidos y metodologías se debe invertir tiempo semanal, pues se evidencia que, cuando no se cuenta con ese tiempo de encuentro entre docentes, el proceso de integración que debe realizar el estudiante dentro de sus exploraciones, en algunos casos, inicia con algunas confusiones que pueden generar menos profundidad en el proceso.

En cuanto a los recursos técnicos del proyecto cabe señalar que, aunque se cuenta con un equipamiento básico: aula múltiple dotada de telones, muro de espejos, cortinería y un equipo de luces de sistema analógico (que se ha adquirido y se sostiene a partir de la co-gestión entre el colegio, los estudiantes y la gestión de proyectos desde el área de teatro), así como un aula de artes plásticas dotada de cámaras, tabletas e impresora de fotografía (del mismo modo adquirida a partir del modelo de co-gestión), se requiere de algunas herramientas adicionales de exploración tales como computadores que cuenten con programas de diseño, actualización de equipos y software, mantenimiento de cámaras, consola de luces de sistema digital, etc., elementos que incrementarían las capacidades creativas de los estudiantes, pues los desarrollos tecnológicos avanzan y generan nuevos requerimientos metodológicos, nuevos contenidos y nuevas aproximaciones a los mismos.

*Festival Artístico Escolar 2019 - Grado 10°
Carlos Andrés López Arévalo, docente
colegio República de Venezuela (IED)*

Otro aspecto que se evidencia en el proceso de aprendizaje de esta sistematización es el fortalecimiento de las columnas que estructuran la estrategia de integración curricular del proyecto Arte-Ciencia / Arte-cons-Ciencia: es de entender que los contenidos de las áreas generan una relación vinculante y de retroalimentación permanente con la didáctica y las metodologías, configurando un proceso de enseñanza – aprendizaje basado en la experiencia que permite el planteamiento de problemáticas, y la resolución de estas a través del trabajo en equipo y del trabajo colaborativo.

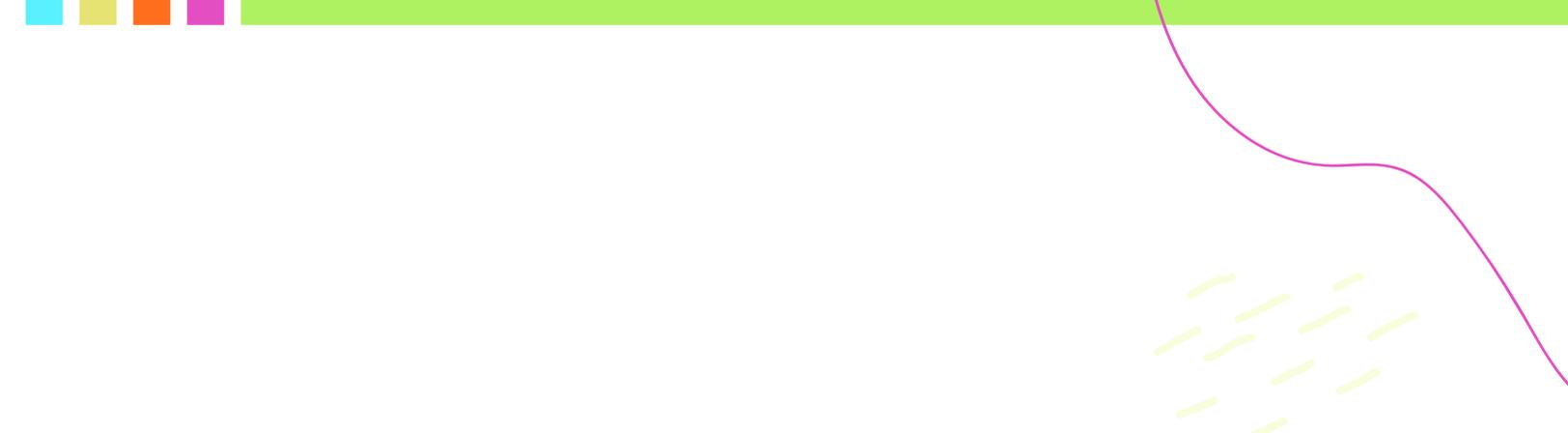
Recomendaciones

Si bien se señalan como un gran alcance, los cambios anuales del currículo, en lo que se refiere a contenidos, atendiendo a la necesidad propia de los estudiantes y por encontrar que el proyecto resulta provechoso para ellos, es fundamental entender que lograr la integración curricular requiere de la comprensión de contenidos propios y profundos de cada espacio académico; de allí que se debe tener en la mira de forma permanente, la evaluación de la estrategia, así como de los aprendizajes específicos de cada asignatura, los puntos de encuentro entre los contenidos de las mismas disciplinas o lenguajes, identificando además, las temáticas transversales.

El ambiente de aprendizaje, pensado desde este nivel de complejidad, requiere de la precisión en los contenidos de cada área y la ubicación de cada uno de los elementos en tiempos específicos que, paradójicamente, suelen ser alterados por contingencias propias de las situaciones contextuales de las instituciones educativas, por ello, cada dificultad se toma como un momento de desafío que, con seguridad, potenciará el encuentro con soluciones no contempladas desde el inicio.

Será también importante contar con la participación de otros autores/as, docentes, agentes educativos y agentes externos que faciliten la integración curricular desde diferentes puntos de vista, en espacios interinstitucionales que promuevan la consolidación de ambientes de aprendizaje de esta naturaleza, contribuyendo a la ampliación de las posibilidades didácticas y metodológicas, para el enriquecimiento del proyecto mismo, del proceso de enseñanza aprendizaje y de la transformación pedagógica que demanda la educación del siglo XXI.

Tránsfor Mación Pedagógica

La sistematización

Esta reflexión crítica transitó diferentes momentos que permitieron encontrar los elementos planteados en el interrogante como eje de búsqueda, logrado mediante el desarrollo de cuatro fases de trabajo secuenciales, que ampliaron la mirada sobre el proceso de construcción del ambiente de aprendizaje Proyecto Artístico Integrador Arte-Ciencia/Arte-cons-Ciencia.

En primer lugar, la sensibilización frente a la necesidad de “re-mirar desde afuera” o “volver a ver con un lente de mayor alcance” una experiencia que estaba vista desde adentro. En segundo lugar, la recolección y organización de la información para poder

visitar los documentos, las imágenes, las perspectivas con las que cada participante observa la experiencia y poder definir el eje de esta sistematización. En tercer lugar, la reorganización de dicha información y con ella la identificación de los elementos que generaron un nuevo lugar para observar la experiencia; y, en cuarto lugar, una nueva mirada desde los elementos ya organizados para reflexionar y analizar críticamente aspectos que no habían sido detectados inicialmente, haciendo posible identificar los que deben sostenerse, los que deben mejorarse y los que aún merecen una nueva revisión. Estas cuatro fases se resumen en la siguiente tabla:

FASE	PROCESO
A	Preliminares: Taller de sensibilización frente a los procesos de sistematización. Presentación de la guía de sistematización.
	Diligenciamiento de la matriz de registros o evidencias: tipo de evidencia, ubicación y responsable de la misma
B	Definición del eje de sistematización, organización del plan de sistematización y ejercicios de autorreflexión.
C	Diligenciamiento de la matriz de ordenamiento y reconstrucción de la experiencia: tipo de actividades, participantes, objetivos de la actividad, metodología empleada, resultados y contexto.
D	Diligenciamiento de la matriz de vaciamiento de la información, ejercicio de descubrimiento de las categorías y las subcategorías de análisis, transformación de la información-desarrollo del texto final de reflexión crítica.

Tabla 1 Metodología del proceso de sistematización

Fuente: elaboración propia

Por tanto, el camino recorrido en este proceso de sistematización se presenta en aras de lograr la identificación de elementos pedagógicos, metodológicos, formativos y organizativos que influyen en la construcción de una estrategia de integración curricular mediada por las artes.

Referencias Bibliográficas

Aparicio Escamilla, C., & Rodríguez, Y. (2021). La sistematización como un camino de exploración y transformación pedagógica. Guía de orientaciones prácticas y metodológicas para la sistematización de experiencias significativas. (D. d. Media, Ed.) Bogotá D.C.: (D.d.Media, Ed.): Secretaría de Educación del Distrito Capital.

Bausela Herreras, E. (2004). La docencia a través de la investigación-acción. Revista Iberoamericana de Educación, 35(1). Obtenido de <https://doi.org/10.35362/rie3512871>

Carretero Pasín, Á. E. (s.f.). Lo imaginario social. El entreluzo paradójico de la creación y de la institución social. Recuperado el 18 de marzo de 2022. Obtenido de https://www.academia.edu/8434284/Participaci%C3%B3n_en_Libro_Lo_imaginario_social_EL_entreluzo_parad%C3%B3jico_de_la_creaci%C3%B3n_y_de_la_instituci%C3%B3n_social

Corredor Torres, A., López Arévalo, C. A., & Velásquez Moreno, G. A. (2017). Encuesta anual de percepción sobre el proceso cursado en Educación Media Integral. Estudiantes. Institución Educativa Distrital República Bolivariana de Venezuela, Programa de Educación Media Integral. Bogotá E.C.: Institución Educativa Distrital República Bolivariana de Venezuela. Recuperado el febrero de 2022

- Gleason Rodríguez, M., & Rubio, J. (2020). Implementación del aprendizaje experiencial en la universidad, sus beneficios en el alumnado y el rol docente. *Revista Educación*, 44(2). Obtenido de <https://doi.org/10.15517/revedu.v44i2.40197>
- Goldstein, T., Gray, J., Salisbury, J., & Snell, P. (02 de 2014). *Qualitative Inquiry- When Qualitative Research Meets Theater: The Complexities of Performed Ethnography and Research-Informed Theater Project Design*. SAGE Journals. Obtenido de [10.1177/1077800413513738](https://doi.org/10.1177/1077800413513738)
- Hernández Hernández, F. (2008). La Investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*(26), 85-118.
- Restrepo Gómez, B. (mayo de 2003). Investigación formativa e investigación productiva del conocimiento en la universidad. *Nómadas*(18), 195-202. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/1051/105117890019.pdf>
- Saldaña, J. (2011). *EthnoTheatre. Research from page to stage*. Left Coast, United States of America: Left Coast Press, Inc.
- SED. (2012). *Ambientes de Aprendizaje. Reorganización curricular por ciclos. (Vol. 4)*. Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia: Secretaría de Educación del Distrito Capital. Dirección de Educación Preescolar y Básica. Alcaldía Mayor de Bogotá. Obtenido de <file:///C:/Users/User/Downloads/SED%20367.pdf>
- UNESCO-OREALC. (2017). *Reporte: Educación y habilidades para el siglo XXI*. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe , OREALC-UNESCO Santiago. Buenos Aires: Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe. Obtenido de: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000250117>

La **BOGOTÁ**
que estamos construyendo

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

@Educacionbogota

/Educacionbogota

Educacionbogota

@educacion_bogota

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66 - 63

Teléfono: (601) 324 1000 Ext.: 3126

Bogotá, D. C. - Colombia

www.educacionbogota.edu.co